

агентство
социокультурных
технологий

СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ПРОФИЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ДРУГИХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Волжский проспект»

АЛЬМАНАХ

Выпуск XIX

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТАНДАРТ

Самара 2025

УДК 7.0+37(1-88)

ББК 74.268.5

С83

Автор идеи, составитель,
ответственный за выпуск – **И.Н. Миронова**,
заместитель директора по развитию системы
дополнительного художественного образования
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Научный консультант и редактор – **С.В. Сабина**,
кандидат педагогических наук, директор ДМШ
им. Д.Д. Шостаковича г. Самара

Координатор – **И.Ф. Жаткин**,
директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Стратегии эффективного обучения и инновационные педагогические практики в системе художественного образования Самарской области

С83 : Научно-методические материалы по итогам проведения межрегиональных конкурсов профессионального мастерства, профильных лабораторий, конференций и других проектов в сфере художественного образования ; Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» / Сост. И.Н. Миронова; Науч. ред. С.В. Сабина. – Самара : ООО «Полиграфическое отделение «Стандарт», 2025. – 220 с. : ил. («Волжский проспект»: Альманах, в. XIX)

ISBN 978-5-6054035-8-6

УДК 7.0+37(1-88)

ББК 74.268.5

В издании представлены материалы лауреатов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Волжский проспект», региональной креативной научно-методической недели, других проектов в области художественного образования, сочинения самарских композиторов, адресованные юным исполнителям.

ISBN 978-5-6054035-8-6

9 785605 403586 >

© ГБУК «Агентство социокультурных технологий», 2025

© И.Н. Миронова, 2025

© С.В. Сабина, 2025

© Оформление. ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт», 2025

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приветствую педагогическое сообщество системы художественного образования Самарской области в столь значимом научно-методическом издании – альманахе «Волжский проспект», выпуск XIX.

На протяжении более 120-летней истории деятельность учебных заведений искусств и культуры нашей области активно развивалась и в настоящее время представляет собой целостную систему, включающую начальное, среднее профессиональное и высшее образование.

Педагогические кадры активно включены в научно-методическую, исследовательскую, исполнительскую и просветительскую деятельность. Этому во многом способствует и проведение Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства «Волжский проспект» (среди авторов-участников 2025 года – около 900 человек). Благодаря их активному участию в конкурсах разного уровня – от региональных до международных, – свыше 80 % педагогических кадров имеют квалификационные категории, многие из них награждены почетными званиями и наградами разных уровней.

Отмечаю высокую результативность педагогов-наставников. Среди их воспитанников по итогам 2025 года 18 обучающихся получили статус призеров Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 15 обладателей премий губернатора Самарской области, 85 премий на общую сумму 5700000 рублей получили от Пра-

вительства Самарской области за победы в международном конкурсе молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского и Всероссийском конкурсе юных художников «Жигулевская палитра» (учащиеся и наставники).

Ключевой приоритет альманаха «Волжский проспект» – поддержка кадрового потенциала системы художественного образования Самарского региона, повышение профессионального мастерства преподавателей и развитие таланта молодых

исследователей. Сформирован статус альманаха как издательского научно-методического и просветительского проекта, объединяющего и транслирующего лучшие практики Самарской области и регионов России.

Благодарю вас, дорогие коллеги, за сотрудничество, результативность деятельности и понимание своей миссии как наследников и преобразователей духовных традиций России.

С уважением,
Министр культуры
Самарской области

И.Е. Калягина

Раздел 1

АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНОВ – ПАРТНЕРОВ

**АЛЬМАНАХ «ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ»
КАК ОТРАЖЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
РЕГИОНА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ**

*По материалам работы, представленной на V Всероссийский
смотр-конкурс региональных методических служб*

Миронова Ираида Николаевна,
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;

Сабина Светлана Васильевна,
кандидат педагогических наук
Детская музыкальная школа
им. Д.Д.Шостаковича, г. Самара

 а понятием «проспект» (от лат. prospectus – вид будущего, вид развития, проектирование будущего, перспектива проекта) закрепилось несколько значений:

– длинная, прямая и широкая улица, как правило связывающая крупные части города (таким является в Самаре Волжский проспект, который располагается вдоль Волги и стал важным символом города);

– полиграфическая продукция: печатная реклама, красочное издание, буклет, а также престижные проспекты, посвященные деятельности какой-либо организации, рассказывающие об ее истории, возможностях, достижениях.

Для жителей Самарской области, причастных к художественному обра-

зованию нашего региона, «Волжский проспект» – обобщенное понятие, которое включает название ежегодного профессионального конкурса и научно-методического издания, которое на протяжении многих лет в начале учебного года знакомит с лучшими педагогическими практиками и эффективным опытом деятельности детских школ искусств и других учреждений художественного образования.

Идея, содержательное наполнение и формат альманаха как научно-методического издания в системе художественного образования Самарского региона, появились 18 лет назад. В процессе реализации издательского проекта обновлялись и его статус, и содержание. В 2025 году альманах выходит в 19-ый раз.

Название «Волжский проспект» связано с более чем 35-тилетней историей проведения конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» (проводится с 1989 года). К слову, некоторые конкурсы в Самарской области имеют привязку к географическим названиям: «Жигулевская палитра», «Самарские хоровые собрания» им. Г.В. Беляева, «Созвездие Жигулей» им. Д.Г. Шаталова, «Времена года на Самарской луке», «Волжский дивертисмент» им. Н.В. Даниловой, «Новое детское передвижничество. Самарский формат».

Конкурс «Волжский проспект» из регионального перешел в статус Всероссийского в 2022 году. Ежегодно в нем принимают участие около 900 персоналий (педагогических кадров, концертмейстеров, методистов) по всем видам искусств, а с учетом иллюстраторов (хоров, оркестров, театральных и хореографических творческих коллективов, участников выставок) – более 4 000 человек. Конкурс проводится в 3-х направлениях (исполнительское, педагогическое, научно-методическое) по 15 номинациям. Разнообразны формы предъявления конкурсных работ: открытые уроки, материалы конференций, сольное, ансамблевое исполнение, участие в оркестрах и хорах, издательская и выставочная деятельность, создание авторских программ и репертуарных сборников, обобщение и трансляция лучшего опыта в межрегиональном педагогическом пространстве. По итогам конкурса определяются лучшие учащиеся ДШИ

Самарской области, лучшие преподаватели (концертмейстеры, методисты) Самарской области, педагоги-наставники.

Масштаб конкурса с каждым годом возрастал, и с течением времени возникла необходимость в создании научно-методического издания в жанре альманаха. Начиная с 2019 года, в ходе подготовки альманаха, отражающего деятельность методической службы, стала утверждаться единая тематика, актуальная для всех участников образовательного процесса в области искусств. Не случайно один из сборников открывает статья «Ключевая региональная тема как лейтмотив деятельности областной методической службы и ее отражение в альманахе «Волжский проспект» (И.Н. Миронова, С.В. Сабина).

В 2022-2024 годы в деятельности Самарской областной методической службы происходят другие знаковые события:

1. Распоряжением министерства культуры Самарской области создаются ресурсные методические площадки на базах детских школ искусств (в настоящее время их 21);

2. Агентство социокультурных технологий получает лицензию на образовательную деятельность;

3. Конкурсные мероприятия по одаренным детям входят в Государственный образовательный реестр по работе с одаренными детьми (ГИР) Министерства просвещения Российской Федерации. В Самарской области их три: 1) Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского (с 1962 года),

2) Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах им. Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей» (с 1993 года),
3) Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» (с 1995 года).

В ответ на происходящие изменения авторы проекта «Волжский проспект» предлагают новые идеи, объединяющие деятельность всей методической службы региона:

- проводится межрегиональная единая креативная научно-методическая неделя как новая форма интеграции детских школах искусств, учреждений СПО и Агентства социокультурных технологий;

- открываются школы креативных индустрий;

- все большее развитие получает исследовательская работа обучающихся ДШИ через такие региональные конкурсы, как «Содружество. Евразийские арт-диалоги», «Dinamica: композиция, арт-критика и новые методы исследования музыкального искусства в работах молодых авторов», номинация музыковедов в международном конкурсе им. Д.Б. Кабалевского.

В альманахе публикуются наиболее интересные материалы участников научно-методической недели, работы юных исследователей, рассказывается о первых результатах школ креативных индустрий.

В издании отражается деятельность ресурсных методических площадок, которые инициируют проведение конференций городского,

межрегионального звучания с изданием сборников материалов и тезисов для альманаха «Волжский проспект» («Наследники» в ДМШ им. М.И. Глинки, «Открытый диалог: Интеграция художественного образования в современном мире» в ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, «Композиторы Поволжья: Новое поколение» в ДМШ № 17 г. Самары, «Художественное образование: традиции и современные образовательные практики» в ДШИ № 1 г. Октябрьска и др.).

Объединение именных детских школ России также играет значительную роль в продвижении методического потенциала педагогических работников. Это ДШИ имени А.И. Островского в Сызрани, ДШИ им. М.А. Балакирева в Тольятти, ДМШ имени Д.Д. Шостаковича, М.И. Глинки, Д.Б. Кабалевского, П.И. Чайковского в Самаре.

Обновление методической жизни школ вызвали трансформацию альманаха «Волжский проспект», что повысило его статус как издательского научно-методического и просветительского проекта, объединившего и транслирующего лучшие практики Самарской области и регионов России.

Неизменным остается ключевой приоритет альманаха «Волжский проспект» – поддержка кадрового потенциала системы художественного образования Самарского региона, повышение профессионального мастерства педагогов и развитие молодых исследователей.

В альманахе находит отражение система методического сопровождения

образовательных организаций сферы культуры и искусств. Его содержание и периодичность высоко оцениваются педагогическими коллективами ДШИ и регионами-партнерами. Взаимодействию с другими регионами России содействует география альманаха: Москва, Саратовская, Ульяновская, Волгоградская, Нижегородская, Тюменская области, Республика Татарстан, дальнее зарубежье. Ценностью и украшением одного из выпусков стала публикация научной работы известного педагога, психолога, искусствоведа, общественного деятеля Дины Константиновны Кирнарской.

Авторитетность Альманаха «Волжский проспект» позволили ему стать культуuroобразующим фактором, повышающим уровень, и социальный статус педагогических работников. Благодаря растущей активности и количеству участников масштабного издательского проекта постепенно формируется новая модель педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития.

В процессе подготовки альманаха «Волжский проспект» и дальнейшей работы с его материалами решается комплекс задач:

1. Повышение мотивации действующих кадров к самосовершенствованию и развитию за счет ежегодной сменяемости ключевой идеи альманаха, связи с другими региональными мероприятиями: конкурсом профессионального мастерства «Волжский проспект», единым тематическим методическим днем области, творческими профильными лабораториями по разным специальностям.

2. Выявление актуальных проблем и поиск их оптимального решения благодаря обмену мнениями и совместной мыследеятельности представителей профессионального сообщества, интеграции образовательного, исследовательского и творческого потенциала ДШИ.

3. Укрепление интеллектуальных и творческих связей между ДШИ и культурно-досуговыми учреждениями, учреждениями и организациями культуры (можно определить эти связи как горизонталь), средними профессиональными и высшими образовательными учреждениями (вертикаль), что поддерживает преемственность в реализации предпрофессиональных и профессиональных программ, являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств.

4. Моральная, организационная, информационная и методическая поддержка творческих инициатив отдельных педагогов, творческих групп, образовательных учреждений.

5. Приобретение педагогами новых знаний, универсальных творческих навыков/компетенций, без которых невозможно успешное решение встающих перед ними профессиональных задач.

6. Творческая самореализация руководителей школ и творческих коллективов, преподавателей, концертмейстеров, методистов, обучающихся, выпускников, студентов. Так, постоянный автор альманаха Л.А. Кабина (директор, преподаватель Детской художественной школы № 1 г.о. Тольятти) получила в 2023 году

звание «Лучший преподаватель ДШИ Самарской области» и стала победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

7. Подготовка людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной обеспечить высокую конкурентоспособность региона.

Среди перспективных задач: повысить действенность проекта через вовлечение большего числа участников и повышения качества методических материалов, через популяризацию изданий, в том числе благодаря размещению электронной версии в Интернет-пространстве, через активизацию диалога, полемики на его страницах и интерактивные формы.

Альманах выполняет ряд важных системообразующих функций: информационную, организационную, повышения мотивации педагогов к методической, исследовательской, проектной деятельности, развитие педагогического мышления преподавателей через обобщение собственной практики и изучение передового

опыта, просветительскую, интегрирующую, художественно-эстетическую.

Важной особенностью является и то, что альманах «Волжский проспект» знакомит читателей с реализуемыми в сфере художественного образования проектами, отличающимися масштабом, целями, содержанием, продолжительностью. Так, в изданиях последних лет нашли свое отражение межрегиональный проект «Маэстро марш» (М.Г. Куликов), практико-образовательный проект «Восхождение» (Е.М. Гусева), социально-просветительский проект «Народные университеты» (ДШИ № 1, г. Чапаевск), проект «Живые нити» к 70-летию ДШИ № 1 г. Жигулевска, авторский проект #ЖИТЬИСКУССТВОМ (создание цифрового образовательного контента) Л.А. Кабиной (ДХШ № 1 г. Тольятти) и другие.

К достоинствам сборника можно отнести регулярность, строгую периодичность, содержательное и жанровое разнообразие, межрегиональный масштаб и сотрудничество с известными авторами из других регионов, публикацию работ обучающихся ДШИ, учреждений СПО и начинающих педагогов.

Содержание альманаха: событийность и тематизм, отражающие полифункциональность дополнительного художественного образования

Тематика выпусков не только оригинальна, она стала **стратегической научно-методической линией**: «Социокультурная лоция: Как вырастить профессионала в сфере искусства», 2019 год; «Цифровой XXI век: новые

платформы развития художественного образования», 2020 год; «Выпускник детской школы искусств: инновационные векторы воспитания человека культуры, успешного профессионала, достойного гражданина», 2021 год.

С 2022 года укрупняется тематика альманаха в сторону методических служб («Самарская арт-партитура художественного образования как культурно-образовательный код продвижения региона в общероссийское пространство», 2022 год; «Полифункциональный методический кластер ДШИ Самарской области в современных социокультурных реалиях: от поиска смыслов – к развитию творческих инициатив», 2023 год; «Самарская методическая служба сферы культуры в партитуре инновационного развития художественного образования региона и России», 2024 год, к 50-летию образования областной методической службы и 20-летию образования Агентства социокультурных технологий).

Авторы альманаха живо откликаются на события времени, российские инициативы, юбилейные даты. Так, последние годы в издании нашло отражение участие педагогов художественных специальностей в национальном проекте «Культура»: свыше 700 преподавателей освоили образовательные программы в вузах Москвы, Саратова, Кемерово, Санкт-Петербурга, защитили свои проекты. В ряде статей отражены их впечатления и полученные знания.

Альманахи 2022 и 2023 года были посвящены Году педагога и наставника, объявленного в связи с 200-летием со дня рождения К.Д. Ушинского. Оба сборника содержат материалы, раскрывающие институт наставничества в истории и деятельности образовательных учреждений культуры, а также программы наставничества.

Своеобразным обобщением большой работы стали «Манифест школы-лидера» и «Манифест педагога-лидера», составленные преподавателями ДШИ Самарской области в рамках творческого проекта.

Нередко издание сопровождается приложением с практико-ориентированными материалами: творческими работами учащихся в области композиции (2023 год), сочинениями самарских композиторов (2024 год) для обогащения репертуара детских школ искусств.

Доступность и привлекательность современного формата альманаха повышается благодаря *жанровому многообразию*: в разные годы в нем публиковались образовательные программы, материалы научно-практических конференций, циклы лекций, авторские сценарии театральных композиций, концертных программ, материалы педагогических советов и единого методического дня школ, каталоги выставок художественных работ, авторские композиторские сочинения, аранжировки, а также наиболее распространенные жанры обобщения практического опыта: статьи, эссе, заметки. Традиционными стали приветственные обращения министра культуры Самарской области, представителей творческих союзов, науки и системы высшего образования, ветеранов системы художественного образования.

В изданных 18-ти сборниках альманаха собран материал нескольких сотен авторов из ДШИ Самарской области и других регионов России, преподавателей вузов, учреждений СПО,

ДШИ, методических центров. Публикуются работы педагогов *всех дисциплин* художественного образования в области музыкального, изобразительного, театрального, хореографического искусства городских и сельских школ искусств, в том числе работников ДШИ, имеющих научные звания.

Эффективной формой развития потенциала педагога и движущей силой профессионального роста является изучение передового опыта и обобщение собственной практики. Польза от публикаций с анализом своего опыта несомненна, но все же не каждый результативно работающий педагог готов к предъявлению своих методических открытий на широкую аудиторию. И если специалисту пока еще сложно выйти на уровень добротного авторского издания, то «рассказать» о своей работе в малых публикациях – вполне доступно. Статьи, эссе, аннотации, рецензии и другие малые жанры позволяют воссоздать и встроить в общее профессиональное поле современного образования свою персональную модель понимания или решения той или иной проблемы. При этом для большинства авторов важно не столько информировать аудиторию, сколько заинтересовывать предметом разговора, еще лучше – получить обратную связь, вызвать у коллег потребность к обсуждению вопроса.

Повышению активности способствует соавторство коллег, в том числе из разных образовательных учреждений. Пример: обобщение опыта создания сборника фортепианных произведений китайских композиторов для расширения репертуара

учащихся самарских школ представили Е.Ю. Мухина из ДШИ «Форте» г. Тольятти и Е.О. Головлева из ДШИ № 8 «Радуга» г. Самары.

Среди авторов альманаха научные кадры: доктора и кандидаты наук в области философии, педагогики, психологии, филологии, исторических наук, искусствоведения, культурологии, архитектуры и др. Все они трудятся в системе художественного образования области и оказывают значительное влияние на систему методического сопровождения образовательных организаций, в том числе посредством печатного слова.

И этот потенциал позволил ДШИ нашего региона повысить научный уровень, статус проведения конференций, форумов российского масштаба. К примеру, отмечается высокий научный уровень проведения Всероссийской конференции в Тольятти, посвященной Р.К. Щедрину, методических форумов в Сызрани в рамках проекта «Солнечный круг», конференций, проводимых ДМШ им. М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, Д.Б. Кабалевского, ДШИ № 11, ДМШ № 17 Самары.

Издание поддерживает сотрудничество с организациями всех уровней образования, творческими союзами и обществами (например, с Самарским региональным отделением Всероссийского духовного общества), благотворительными фондами, центрами поддержки одаренных детей и методическими структурами.

Благодаря публикациям *юных авторов* альманах поддерживает

преемственность. Печатаются исследовательские работы и проекты учащихся 6-8 классов ДШИ – лауреатов олимпиад и различных конкурсов, в нескольких жанрах:

- результаты изучения той или иной темы: «Жанр фантазии в клавирном творчестве В.-А.Моцарта» Я. Деренова, «Роль П.И. Чайковского в судьбе аккордеона» З. Хоружика, очерк «Русский Мефистофель. Путь к триумфу» А. Бутенко;

- эссе о творчестве С.В. Рахманинова «В каждом звуке вдохновенье, в каждой интонации русская душа» и собственное сочинение Д. Коцаря;

- размышления учащихся о посещенных мероприятиях («Размышления о спектакле «Вино из одуванчиков» Самарского театра юного зрителя «СамАрт» А. Макаровой);

- обобщение своего участия в образовательных и творческих проектах («Музей Эльдара Рязанова в Самаре. Мое участие в видеопроекте» А. Киселевой),

Дальнейшая перспектива развития проекта видится в большем участии школ Приволжского Федерального округа и регионов России, заметном увеличении числа молодых исследователей. Кроме того, идет поиск возможностей для получения от авторов и читателей издания обратной связи при помощи групп в социальных сетях, мессенджерах.

В процессе методической работы учреждений художественного образования происходят накопления по тому или иному направлению, которые в обобщенном виде представляются в альманахе, в том числе, в новых рубриках и в разных жанрах.

Впереди новые выпуски альманаха «Волжский проспект», издания которого с интересом ждут педагоги к началу каждого нового учебного года. И значит, на страницах альманаха и за его пределами продолжится живой диалог всех заинтересованных в развитии художественного образования!

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БРЕНД ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ КАК ИНСТРУМЕНТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ярмухаметова Рамиля Салимьяновна,
кандидат искусствоведения
Детская музыкальная школа № 17, г. Самара

Значимые достижения передовых методических площадок в системе художественного образования России на современном этапе свидетельствуют о достаточно высоком уровне их деятельности.

Сегодня методические службы детских школ искусств не только выполняют прикладные задачи по планированию и сопровождению учебного процесса, но и активно внедряют инновационные проекты, демонстрируя качественные изменения профессионального сознания и компетенций педагогического сообщества. Наиболее эффективные из этих проектов, востребованные в практической деятельности, со временем получают широкую известность, становятся узнаваемыми брендами.

Применение дефиниции «бренд» в отношении методических и культурно-образовательных проектов характеризует их признание и общественную значимость благодаря глубокому содержанию, основанному на синтезе науки и практики, сложной многоуровневой структуре, включающей разнообразные виды просве-

дительской деятельности, предназначенной для участников образовательного пространства разного возраста и уровня подготовки. Кроме того, чтобы стать общепризнанным брендом, методический проект воплощается достаточно длительное время и включает целую череду этапов на пути реализации.

Цель настоящей работы – осмысление издательского бренда как целостного понятия, как эффективного инструмента научно-методической деятельности. Задачи: 1) изучить понятие «бренд» и возможность его применения в поле методической деятельности; 2) рассмотреть особенности современной издательской продукции; 3) определить специфику издательской деятельности в условиях школы искусств; 4) осветить издательские бренды художественного образования Самарской области.

Если обратиться к этимологии слова «бренд», то, согласно свидетельствам К. Келлера, оно произошло от древнескандинавского «brandre», дословно означающего «прижигать» [1, С. 30]. Так назы-

валось клеймо, которым помечали животных скотоводы, позволяющее определять принадлежность скота определенному хозяину.

В настоящее время различают правовой и психологический подходы к пониманию бренда. С правовой точки зрения бренд – это товарный знак, логотип, обозначающий производителя определенного продукта, подлежащий правовой защите. С психологической точки зрения бренд – это комплекс информации в сознании потребителя, включающей ассоциации с ценностными характеристиками и качеством продукции или услуги, а также эмоциональное отношение к ним. Одной из важных составляющих бренда является его репутация (имидж): и компании в целом и/или ее продукции, и отдельных сотрудников. Отличительная особенность успешных брендов – их известность и узнаваемость.

Но как же связать научно-методическую деятельность и идею брендинга? Публикации (методические рекомендации, методические разработки, учебные программы, рабочие тетради, доклады и пр.) относятся к инструментам научно-методической деятельности. Они актуальны на уровне отдельно взятого педагога или локального методического объединения. Методические площадки, ресурсные центры, образовательные организации оперируют более крупными категориями, позволяющими всесторонне представить педагогический опыт. С этой целью учебное учреждение проводит фо-

румы, конференции, фестивали открытых уроков и т.п., по результатам проведения которых, как правило, издается сборник материалов. Не секрет, что каждая образовательная организация стремится найти свою уникальную нишу, направление деятельности и/или специализацию, в рамках которой выстраивает свой дальнейший методический нарратив. Если учреждению удастся привлечь общественное внимание к своему продукту неоднократно, то, приобретая со временем характер традиционного, такой продукт или мероприятие может приобрести статус бренда.

Узнаваемости издательского бренда во многом способствует и формирование так называемого брендбука – комплекса элементов дизайна, позволяющих визуально и вербально отличать один продукт от других подобных. Уникальность может быть достигнута при помощи применения устойчивого сочетания определенных цветов, шрифтов, символики с названием продукта. Философию или миссию своего бренда можно отразить в виде небольшого девиза – слогана.

Сегодня издательские бренды претерпевают негативные и позитивные влияния, среди которых отметим следующие:

- развитие электронных изданий и онлайн платформ;
- спад печатных издательских тиражей;
- появление новых синтетических форм изданий и создание кросс-медийных продуктов в информаци-

онном поле, включающих активные ссылки, QR-коды, звук, видео, мультипликацию и даже дополненную реальность.

Современный издательский бренд не просто печатная продукция для чтения, а понятие «издание» уже не только книгоиздание, это целая медиаотрасль, дополненная электронными носителями с разнообразными предложениями потребления информации, такими как аудио-, видеочтение и/или и то и другое одновременно. Издательский продукт все более глубоко интегрируется в единое медиaprостранство и становится более доступным для массовой аудитории.

Для дополнительного образования в целом и для школ искусств в частности взаимодействие информационных каналов открывает новые образовательные возможности. Например, рассказ о композиторе, его судьбе и творчестве может быть дополнен иллюстрациями, архивными документами, видео- и аудиодемонстрациями. Бесценным такой «пакет услуг» станет и для педагога-художника, объясняющего особенности формы и композиции, размышляющего о предпочтительной цветовой палитре... И, наконец, как удобно теперь рассказывать о постановке игрового аппарата музыканта, иллюстрируя свой рассказ различными схемами, фотографиями, видео.

В педагогической деятельности традиционно сложились два пути возникновения издательского продукта: от практики к теоретическому осмыслению – или обратный, от

теории к практике. В первом случае богатый накопленный педагогический опыт обобщается в виде методических пособий и рекомендаций, сборников по итогам конференций и форумов и т.п. Второй путь – это разработка изданий для последующего внедрения в педагогическую практику в виде учебников, рабочих тетрадей, нотных сборников, сценарных планов и др.

Самарская область в информационном пространстве достаточно широко представлена издательскими брендами традиционными и инновационными, узнаваемыми и востребованными в практической деятельности. Нам есть чем гордиться, есть и о чем задуматься. Рассмотрим издательские продукты, предоставленные детскими школами искусств для форума «Научно-методические бренды в системе художественного образования Самарской области», который проходил на базе ресурсно-методической площадки в сфере художественного образования Самарской области «Инновационная образовательная практика в системе музыкального образования. Музыковедение» ДМШ № 17 г. Самары 24 марта 2025 года в рамках Межрегиональной единой креативной научно-методической недели образовательных учреждений искусств и культуры Самарской области, организуемой Агентством социокультурных технологий. Посмотреть презентацию настоящего доклада и видеозапись работы форума можно на сайте МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 17» dmsh17samara.narod.ru или по ссылкам:

<https://rutube.ru/video/5b19f8e2f38890d9d7856e4502c9b34e/>

https://drive.google.com/file/d/1B58Flh7Du0BxHqVLIAYuCWY1q-OWBg9T/view?usp=drive_web

Свой экскурс по изданиям Самарской области мы начнем с флагманских продуктов ГБУК «Агентство социокультурных технологий». В первую очередь необходимо назвать ежегодный альманах «*OPUS*»¹, который стал настольной книгой руководителей и методистов учреждений художественного образования Самарской области. Это уникальное издание включает в себя огромное количество полезной информации, среди которой: нормативные документы; план работы областного методического центра на учебный год; наиболее значимые достижения преподавателей и обучающихся («Дельфийские игры», «Золотая книга молодых дарований», итоги конкурсов профессионального мастерства и т.п.); положения конкурсов и олимпиад, включенных в областную реестр мероприятий в сфере традиционной народной культуры и любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) Самарской области; полезные ссылки и пр.

¹ Выходные данные изданий, указанных в статье, даны в списке литературы.

Значимым для формирования имиджа региона является издание сборников «*Здравствуй, племя молодое, незнакомое*» с материалами и творческими работами Международного конкурса молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского. Материалы сборников включают приветствия официальных лиц; информацию о конкурсе; визитные карточки участников и членов экспертного совета (жюри); творческие работы в номинациях «Музыковедение» и «Композиция»; итоги проведения конкурса и др.

Еще одно традиционное издание Агентства социокультурных технологий – это альманах с творческими работами Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «*Волжский проспект*». На страницах альманаха регулярно размещаются методические материалы по итогам проведения конкурсов профессионального мастерства, профильных лабораторий, единой методической недели и др.

Пользуясь случаем, выражаем слова восхищения и благодарности бессменному автору и руководителю издательских проектов ГБУК «Агент-

ство социокультурных технологий», заслуженному работнику культуры РФ Ираиде Николаевне Мироновой, а также: Игорю Федоровичу Жаткину, Светлане Васильевне Сабиной, Елене Владимировне Плишко и всем-всем соратникам, причастным к бесперебойному обеспечению ежегодных изданий агентства. Ваши книги помогают школам искусств региона координировать свою работу и ориентировать ее на достижения новых вершин.

Если говорить о детских школах искусств с точки зрения брендинга, то в наиболее выигрышном положении предстают «именные» школы. Каждое учреждение, включающее в свое название имя гения, априори обладает потенциалом к раскрытию в образовательном и методическом поле специфики его жизни и творчества, социально значимой и общественной деятельности, научных и педагогических принципов, аспектов трансформации наследия художника в современности. Наиболее яркими образцами успешного брендинга именных школ Самары на сегодня являются Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича, Детская музыкальная школа им. М.И. Глинки, Детская музыкальная школа им. Д.Б. Кабалевского.

На форум «Научно-методические бренды в системе художественного образования Самарской области» Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича представила следующие издательские проекты:

– материалы Открытой региональной научно-практической кон-

ференции, 2021 г. *«Д.Д. Шостакович в масштабе эпохи, отечественной культуры и художественного образования»* (составитель: кандидат педагогических наук С.В. Сабина);

– сборники материалов Открытой региональной научно-практической конференции 2023 и 2024 гг. *«Открытый диалог: интеграция художественного образования в современном мире»* (составители: С.В. Сабина, Н.Е. Воскресенская);

– учебное пособие с дидактическим аппаратом *«Уроки сольфеджио с Д.Д. Шостаковичем»* (Рабочая тетрадь), 2023 г. (авторы – Н.Ю. Дорофеева и Н.Е. Воскресенская);

– альбом маленького пианиста для ансамблевого чтения с листа *«Солнечные нотки»*, 2020 г. (составители – Н.А. Тарасенко и Д.С. Тарасенко); *«Камерное ансамблевое музицирование»* – сборник переложений и инструментовок преподавателей школы, 2024 г.; *«Инструментальное музицирование»* – сборник переложений и инструментовок для народных инструментов и фортепиано, 2024 г.

Хорошо известен в регионе научно-методический и просветительский альманах «Наследники» – издательский проект Детской музыкальной школы им. М.И. Глинки. Автор и руководитель проекта – заслуженный работник культуры РФ О.В. Хвостова.

Каждый выпуск альманаха – это отражение значимых событий, юбилейных дат, которым посвящены межрегиональные научно-практические конференции, организуемые школой:

- Год учителя в России (2012 г., выпуск № 1);
- 65-летие образования ДМШ № 3 им. М.И. Глинки (2013 г., выпуск № 2);
- Год культуры в России (2014 г., выпуск № 3);
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне (2015 г., выпуск № 4);
- Год экологии в России (2017 г., выпуск № 5);
- 215 лет со дня рождения М.И. Глинки (2019 г., выпуск № 6);
- 170 лет образования Самарской губернии (2021 г., выпуск № 7);
- Год педагога и наставника (2023 г., выпуск № 8).

На страницах альманаха «Наследники» публикуются доклады деятелей науки, представителей творческих союзов, руководителей и специалистов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования г. Самары и Самарской губернии, принимающих участие в конференциях. Передовым опытом педагогической работы делятся представители регионов России – специалисты ДМШ и ДШИ городов Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск, Ельня, Липецк и др.

Издательские проекты Детской музыкальной школы им. Д.Б. Кабалевского – это сборники материалов межрегиональных научно-практических конференций, приуроченных к юбилею композитора и значимым для школы датам: 2010, 2020, 2024 годы – к 105, 115 и 120-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского (соответственно); 2012 и 2022 годы – к 15

и 25-летию присвоения школе имени Д.Б. Кабалевского.

Среди материалов, публикуемых школой, доклады преподавателей дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, посвященные изучению региональной музыкальной культуры, истории и теории музыки, творческим проектам, художественным и методическим аспектам педагогической деятельности. В редакционную коллегию конференции неизменно входит директор школы – А.С. Бараненко; доцент ФГБОУ ВО СГИК, кандидат искусствоведения А.В. Лазанчина, в 2024 г. этот коллектив дополнили специалисты из Самарского государственного социально-педагогического университета: доктор педагогических наук, профессор А.И. Смоляр; кандидат филологических наук, доцент А.Г. Гокина; кандидат педагогических наук, доцент С.Г. Зоголь.

Важное значение в развитии научно-методической и исследовательской деятельности обучающихся, студентов и педагогов приобрела межрегиональная научно-практическая конференция *«Новое поколение»*, ежегодно проводимая на базе самарской Детской школы искусств № 8 «Радуга» на протяжении 14 лет. Работа конференции осуществляется по следующим направлениям: краеведение, искусствоведение, этнография и региональная культура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура и дизайн, педагогическое мастерство.

Руководитель проекта – И.Д. Немировская, доктор наук по специ-

альностям «музыкальное искусство» и «русская литература», доцент, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, член Союза журналистов РФ, заместитель директора школы. Члены жюри: известные деятели культуры, искусства и педагоги. Лучшие работы с 2012 до 2020 года публикуются в сборниках материалов конференции и на образовательном портале «Виртуальный центр искусств» по ссылке: allworldart.ru/materialy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-novoe-pokolenie. С 2021 года материалы конференции «Новое поколение» размещаются только в электронном виде.

К значимым печатным продуктам в сфере художественного образования региона относятся издательские проекты Детской музыкально-хоровой школы № 1 г. Самары, посвященные вопросам духовно-нравственного воспитания детей в опоре на наследие духовной музыки и литературы с применением современных методов и технологий художественного образования. Речь идет о собраниях материалов научно-практической конференции, проводимой школой в рамках всероссийского фестиваля традиций духовной культуры «Ре-лиго»:

- *«Музыкально-хоровая школа как среда формирования духовной культуры учащихся» (2010);*
- *«Современная педагогика духовности. Методология и методика развития» (2012);*
- *«Мультикультурный диалог в современном обществе и формирование духовно-нравственных ценностей учащихся» (2014 г.).*

В 2024 г. ДМХШ № 1 выпустила еще одну коллекцию материалов, отобранных к печати по итогам проведения научно-практической конференции *«Воспитание человека культуры»*.

По мнению директора школы, заслуженного работника культуры РФ Т.А. Карташовой, удачными и практически целесообразными оказались учебные пособия Серии *«Педагогическая мастерская»*, среди которых руководитель отмечает два опуса, изданных в 2014 г.: *«Альбом для юношества Р. Шумана как этап в исполнительском развитии юного пианиста»* (авторы: Е.А. Кочедыкова, Г.Н. Трошкина), *«Развитие техники обучающихся в ДМШ на примерах этюдов К. Черни»* (авторы: Н.С. Дятлова, Л.Н. Евсикова).

Детская музыкальная школа им. Г.В. Беляева г. Самары предоставила на форум издания популярных проектов школы – «Самарский фейерверк» и «Пасхальная радость». Городской конкурс-фестиваль *«Самарский фейерверк»* проводится с 2010 г. под руководством директора школы Н.В. Никулиной, преподавателей Н.П. Беляевой и Е.А. Матвиенко. Разработчик – Г.В. Разбаева. В основе проекта – осмысление личности Гилария Валерьевича Беляева, пропаганда его творчества и творчества современных самарских композиторов. В рамках конкурса-фестиваля проводятся мастер-классы (В. Шевердин, П. Назаров, Н. Файн, М. Архандеева) и конференции, по итогам которых выпущены сборники методических работ *«Формула успеха»*.

Фестиваль «Пасхальная радость» – авторский проект Разбаевой Галины Валерьевны (начался на базе ДШИ № 11 и вот уже 15 лет проводится в ДМШ им. Г.В. Беляева). Проект направлен на духовно-нравственное развитие личности. На фестивале звучит духовная музыка и музыка для детей. В рамках проекта проводятся концерты в различных залах: в ДЕОЦ «Пересвет» Свято-Воскресенского монастыря, в филиале дворца ветеранов «Самарская мозаика», концертном зале центра «Кириллица».

Для развития вышеназванных проектов Г.В. Разбаевой в разные годы изданы авторские сборники:

- «Тебе поем», хрестоматия вокальных произведений самарских авторов;
- «От Рождества до Пасхи», песни и хоровые произведения на слова русских поэтов;
- «Акварели апреля», романсы и песни на слова Ольги Борисовой;
- «Казань», песни и хоровые миниатюры на слова Габдуллы Тукая;
- «Рисунки на стекле», сборник фортепианных произведений;
- «Апрель», сборник вокальных и хоровых произведений.

Детская музыкальная школа № 14 г. Самары презентовала на форуме свой долгосрочный городской инновационный проект «Творческая мастерская: «Профессиональные диалоги», посвященный изучению традиций и инноваций в преподавании музыкально-теоретических дисциплин. Проект рассчитан на преподавателей дополнительного обра-

зования, методистов, руководителей методических объединений и служб, обучающихся в детских музыкальных школах и школах искусств.

По словам организаторов проекта – директора Л.В. Апаринной, заместителя директора Е.А. Паниной, преподавателя Н.Н. Астаховой, методиста В.В. Юсуповой, – «проект реализуется с 2022 г. в ДМШ и ДШИ городского округа Самара с целью транслирования накопленного результативного педагогического опыта, продуктивного использования современных инновационных образовательных технологий преподавателями музыкально-теоретических дисциплин».

Творческая мастерская включает открытые уроки, круглые столы, презентации, обсуждения в режиме открытого диалога. В рамках творческой мастерской состоялась презентация учебного пособия по сольфеджио для учащихся старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств «Тридцать три шедевра классической музыки» (часть 1. «Шедевры русской классической музыки XIX века»), автор Н.Н. Астахова.

Детская музыкальная школа № 17 г. Самары поделилась опытом обобщения педагогического труда в опусах «Профессиональная коллекция педагога музыкального образования» (2011 г.) и «Культура – важнейший фактор формирования общественного самосознания и гражданской идентичности» (2014 г.), созданных под руководством первого директора школы, заслуженного работника культуры РФ В.А. Беловой.

Издание сборников материалов научно-практической конференции *«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и развитие детей на основе народного творчества»*, проводимой на базе ДМШ № 17, стало доброй традицией школы. Конференция проводится в 2 тура в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. Во второй тур проходят работы, прошедшие строгий отбор по критериям актуальности и новизны темы исследования, оригинальности (авторство не менее 70%), грамотности изложения, научной и практической обоснованности и целесообразности, оформления в соответствии с требованиями положения и т.п. Руководитель проекта – директор школы Р.С. Ярмухаметова. Экспертный совет (жюри) составляют ведущие специалисты в сфере художественного образования: доктор философских наук, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры Е.В. Бакшутова; кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано и музыковедения СГИК А.В. Лазанчина; преподаватель, методист ДМШ № 17 С.В. Шаля и др. В работе конференции принимают участие докладчики разного возраста и уровня подготовки по номинациям:

«Хочу все знать!» – учащиеся 1-4 кл. (7–10 лет);

«Юный исследователь» – учащиеся 5-9 кл. (11–15 лет);

«Молодой ученый» – учащиеся 9-11 кл. (16–17 лет), студенты сред-

них и высших учебных заведений, аспиранты;

«Педагогическое мастерство» (без ограничений в возрасте).

Каждый раз конференция посвящена значимым событиям:

2012 г. – к 1150-летию основания Российского государства;

2013 г. – Году охраны окружающей среды;

2014 г. – Году культуры в России;

2022 г. – Году народного искусства и нематериального культурного наследия;

2024 г. – Году семьи.

Уникальность проекта состоит в том, что он объединяет теоретический и практический виды деятельности: параллельно научно-методической конференции проходит конкурс-фестиваль *«Мозаика фольклора»* по номинациям: живопись, декоративно-прикладное творчество, музыкальное искусство.

Особой гордостью ДМШ № 17 стало издание лучших творческих работ участников межрегионального конкурса *«DINAMICA: композиция, арт-критика и новые векторы исследования музыкального искусства в работах молодых авторов»*. Это сборник статей и материалов номинации *«Музыковедение и арт-критика»* (2022 г.) и собрание сочинений *«Композиторы Поволжья. Новое поколение»* номинации *«Композиция»* (2024 г.). Автор и руководитель проектов – Р.С. Ярмухаметова, составители сборников – А.В. Лазанчина и методист, преподаватель ДМШ № 17 А.А. Литвиненко. Конкурс организован и проводится с целью выявления и поддержки

одаренных детей и талантливой молодежи, популяризации музыкального искусства и музыкально-педагогической деятельности.

Специально к форуму единой методической недели коллектив ДМШ № 17 подготовил презентацию хрестоматии «Пьесы для ансамбля скрипачей», включающей авторские переложения преподавателя школы М.В. Мязговской. Учащиеся и педагоги школы исполнили для гостей несколько пьес из нового сборника.

Детская музыкальная школа № 18 (г. Самара) поделилась с участниками форума проектом «Музыка в подарок детям», который реализуется с 2014 г. Целью издательского проекта является раскрытие творческого потенциала коллектива музыкальной школы через авторское обновление педагогического репертуара, задачами издания стали: стимулирование креативного взаимодействия между педагогической и композиторской практикой; активизация инновационной деятельности педагогов; обогащение учебного и концертного репертуара новыми оригинальными произведениями; обобщение методического опыта; раскрытие потенциала учащихся через музыку их педагогов; приобщение воспитанников к музыкальной культуре Самарского края.

На сегодняшний день серию «Музыка в подарок детям» составляют уже 17 сборников, в которые вошли пьесы, написанные преподавателями школы для детей в течение многих лет. Авторы проекта отмечают, что «произведения сборников созданы с любовью и вдохновением, прошли про-

верку временем и полюбились юным музыкантам». Перечислим эти опусы ниже в хронологическом порядке:

2014 г. В.Ф. Филатов «Мелодии Родины»;

Г.И. Винокуров «Пьесы для шестиструнной гитары»;

С.В. Мышкина «Музыкальные путешествия».

2015 г. «От героев былых времен...» Песни военных лет, песни о войне. Переложения для солистов, ансамблей и хоров (Винокуров Г.И., Казакова О.А., Мурахина Т.Н., Рослякова Т.П., Чернышова О.Н.);

И.Ю. Френкель. «Вокально-хоровые сочинения»; «По страницам любимой музыки» (переложения для одного и двух фортепиано Мышкиной С.В.).

2016 г. «Я сердцем никогда не лгу...» Песни Г.Ф. Пономаренко о России в переложении для шестиструнной гитары (Г.И. Винокуров);

С.В. Мышкина «Песни для детей».

2017 г. С.В. Мышкина. Песни и романсы;

С.В. Мышкина. Хоры и вокальные ансамбли.

2018 г. Г.И. Винокуров. Хрестоматия юного гитариста для обучения детей 6-7 лет. В 2-х частях.

2019 г. Дуэты и трио для шестиструнных гитар (в переложении Г.И. Винокурова);

К. Черных. Русская опера XIX века (учебно-методическое пособие).

2020 г. Н.А. Шабаева. Хоровая палитра. Сборник аранжировок для хора.

2021 г. Г.И. Винокуров. Шестиструнная гитара. Изучение и исполнение гамм в музыкальных школах.

2022 г. «Новое поколение». Сборник сочинений выпускников ДМШ № 18.

Издательские проекты самарской Детской музыкальной школы № 20 – это авторские сборники по разным музыкальным направлениям (джаз, вокально-хоровое искусство, фортепианная музыка и др.), созданные с целью практического применения и расширения учебного и концертного репертуара ДШИ:

В.В. Шевердин «От пьесы до концерта» (2008 г.) Сборник включает произведения композитора, созданные в период 1978 по 2008 годы. Это сочинения для фортепиано, ансамблевая музыка, концерт для фортепиано с оркестром в авторском переложении для двух роялей и др. Сочинения сборника выдержаны в традициях классической музыки, ясный и простой музыкальный язык понятен даже самым маленьким музыкантам.

В.В. Шевердин «Джаз – вселенная свободы» (2009 г.). Сборник включает произведений джазового направления для учащихся ДМШ, ДШИ.

С 2009 года и по настоящее время в ДМШ № 20 проводится городской конкурс-фестиваль юных вокалистов «...То душа моя поет», в ходе которого выявлен дефицит нотного материала для учащихся по эстраднему вокалу. В связи с этим возникла идея создания авторских сборников преподавателя школы Л.А. Яшиной «...То душа моя поет». Сегодня эту серию составляют 4 выпуска издания (ч. 1 – 2007 г., ч. 2 – 2013 г., ч. 3 – 2017 г., ч. 4 – 2020 г.).

Одним из узнаваемых издательских брендов региона стали выпуски материалов научно-практической конференции «Самара музыкальная», проводимой Детской школой искусств № 23 г. Самары. Тематика конференции охватывает вопросы истории музыкальной культуры и музыкального образования города, творчества самарских композиторов; в некоторых статьях раскрываются творческие портреты выдающихся музыкантов и деятелей искусства, определяющих картину музыкальной культуры Самарского края. Оргкомитет конференции в лице директора школы О.П. Антоновой; заместителя директора по учебно-методической работе С.А. Побегай; кандидата искусствоведения, доцента кафедры фортепиано и музыковедения ФГБОУ ВО СГИК А.В. Лазанчиной к настоящему моменту подготовил к изданию 4 выпуска (2016, 2017, 2021, 2024 годы). В сборники вошли работы школьников и студентов, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства, самарских педагогов и концертмейстеров.

Если говорить о печатных изданиях среднего профессионального образования, востребованных в учебной деятельности школ искусств, то статуса узнаваемого бренда здесь неоспоримо приобрели нотные сборники по итогам проведения межрегионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Маэстро марш», которые публикуются ежегодно с 2005 г. Руководитель проекта – М.Г. Куликов, председатель Самарского регионального отделения

Всероссийского духового общества, председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты», преподаватель ГБПОУ СО «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», руководитель Межрегионального творческо-образовательного и просветительского центра «Джазовая ассоциация». Председатель оргкомитета фестиваля – И.Н. Миронова, заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного образования ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

В сборниках представлены авторские переложения произведений для оркестра, инструментальных ансамблей различного состава и возраста: для учащихся и преподавателей детских школ искусств, студентов творческих ссузов и вузов, профессиональных музыкальных коллективов.

На основе вышесказанного автор приходит к выводу, что издательский бренд – комплексное понятие, включающее сочетание таких характеристик издательского продукта, как:

- полнота содержания и грамотное изложение нарратива;
- высокое качество полиграфии и дизайна (с применением фирменного стиля);
- востребованность и практическая целесообразность,
- долгосрочность реализации и узнаваемость и др.

Современное издание, с интеграцией текста в медиапространстве, с применением гиперссылок, видео- и аудиоресурсов и т.п., способно значительно обогатить учебно-образовательную и научно-методическую деятельность.

Создание и продвижение образовательным учреждением собственного издательского бренда позволит транслировать свой передовой опыт, философию и миссию большому количеству адресатов целевой аудитории. Таким образом, современный издательский бренд является эффективным и перспективным инструментом научно-методической деятельности.

Список литературы

1. Kevin Lane Keller [англ.] Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity [Электронный ресурс] Архивная копия от 9 июля 2021 на Wayback Machine – ISBN 978-0-13-266425-7.].
2. «DINAMICA: арт-критика и новые векторы исследования музыкального искусства в работах молодых авторов» / Сборник материалов межрегионального творческого конкурса / сост. А.В. Лазанчина. – Самара: ИПК «Самарская губерния». – 2022. – 212 с. ISBN 978-5-906432-35-3
3. «Ансамблевое музицирование с Д.Д. Шостаковичем» : сборник переложений и инструментовок преподавателей ДМШ им. Д.Д. Шостаковича / сост. Н.Е. Воскресенская, Е.Ю. Ксенофонтова; под ред. Н.Е. Воскресенской. – Самара: МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», 2025. – 68 с.
4. Винокуров Г.И. «Дуэты и трио для шестиструнных гитар в переложении Г.Винокурова». – Самара: РПК «Цвет», 2019. – 38 с.
5. «Д.Д. Шостакович в масштабе эпохи, отечественной культуры и художественного образования» : материалы Открытой региональной научно-практиче-

ской конференции (15 апреля 2021 года) / , Сабина С.В., Шкурко Л.Н. – Самара, МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»; изд-во «Инсома-пресс», 2021. – 112 с.

6. «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и развитие детей и молодежи на основе народного творчества» / Сборники материалов межрегиональной научно-практической конференции за 2012, 2013, 2014, 2022, 2024 гг. / сост. А.В. Белов, А.А. Литвиненко, Р.С. Ярмухаметова, общ. ред. А.В. Лазанчина. – Самара: ИПК «Самарская губерния». ISBN 978-5-906432-42-1

7. «Здравствуй, племя младое, незнакомое...»: Сборник работ музыковедов и композиторов – участников XXVIII Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского / Составитель и ответственный за выпуск – И.Н. Миронова. – Д.: ООО «Издательский Центр ЮНИПресс», 2022. – 170 с. ISBN 978-5-94683-102-4

8. «Инструментальное музицирование: народные инструменты и фортепиано»: Сборник переложений и инструментовок преподавателей ДМШ им. Д.Д. Шостаковича для учебно-методических комплексов, используемых при реализации предпрофессиональных дополнительных программ в области музыкального искусства. Тетрадь 2. – Самара, МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»: ООО «Прайм», 2024. – 60 с.

9. «Камерное ансамблевое музицирование» : Сборник переложений и инструментовок преподавателей ДМШ им. Д.Д. Шостаковича для учебно-методических комплексов, используемых при реализации предпрофессиональных дополнительных программ в области музыкального искусства. Тетрадь 1. – Самара, МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»: ООО «Прайм», 2024. – 52 с.

10. «Композиторы Поволжья. Новое поколение». Пьесы для фортепиано. Песни и хоры. Ансамбли, оркестры // Сборник сочинений номинации «Композиция» Межрегионального конкурса «DINAMICA: композиция, арт-критика и новые векторы исследования музыкального искусства в работах молодых авторов» / Сост. А.А. Литвиненко, Р.С. Ярмухаметова. – Самара: ИПК «Самарская губерния». – 2024. – 172 с.

11. «Культура – важнейший фактор формирования общественного самосознания и гражданской идентичности» // Сборник материалов II городской открытой научно-практической конференции / сост. А.В.Белов. – Самара. ООО «Инсома пресс», 2014. – 232 с.

12. «Музыкальное и педагогическое наследие Д.Б. Кабалевского в образовательном пространстве XXI века» // Сборник статей межрегиональной научно-практической конференции к 115-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского и 60-летию со дня образования Детской музыкальной школы №10 им Д.Б. Кабалевского / научн. ред. А.В. Лазанчина. – Самара: ООО «Инсома-пресс», 2020. – 220 с., илл. ISBN 978-5-4317-0371-3

13. Мышкина С.В. Песни и романсы. / С.В. Мышкина. – Самара: ООО «Цвет», 2017. – 72 с.

14. Мышкина С.В. Хоры и вокальные ансамбли / С.В. Мышкина. – Самара: ООО «Цвет», 2017. – 68 с.

15. «Наследники» // Межрегиональный научно-методический и просветительский альманах образовательных учреждений культуры, выпуски №№1-8 за 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2023 гг. / сост. О.В. Хвостова. – Самара: ООО «Офорт» ISBN 978-5-473-00985-9

16. «Не зря начищена труба походная». Аранжировки, инструментовки и переложения издательского проекта фестиваля «Маэстро марш» / сост. М.Г. Куликов. – Самара. 2024. тт.1-3.

17. «Новое поколение» // Сборники материалов Межрегиональной научно-практической конференции за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. / сост.: С.В. Апасова, М.П. Хабарова. – Самара: ООО «Прайм». ISBN 5-98868-076-6
18. «От героев былых времен...» // Сборник песен для солистов, ансамблей и хоров / сост.: Г.И. Винокуров, О.А. Казакова, Т.Н. Мурахина, Т.П. Рослякова, О.Н. Чернышова. – Самара: ООО «С-Принт», 2015. – 52 с.
19. Открытый диалог: интеграция художественного образования в современном мире : материалы Открытой региональной научно-практической конференции / сост. С.В. Сабина, ред. П.А. Ефимова. – Самара, МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича». – Инсома-пресс, 2023. – 106 с.
20. Открытый диалог: интеграция художественного образования в современном мире : материалы II Открытой региональной научно-практической межведомственной конференции / сост., ред. Н.Е. Воскресенская. – Самара, МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича». – ООО «Прайм», 2024. – 118 с.
21. Профессиональная коллекция педагога музыкального образования // Сборник материалов учебно-методического обеспечения музыкального образования / сост. Р.С. Ярмухаметова. – Самара: ООО «Офорт», 2011. ISBN 978-5-473-00737-4
22. Пьесы для ансамбля скрипачей. Переложение М.В. Мязговской. – Самара: ИПК «Самарская губерния», 2025 – 36 с.
23. Разбаева Г.В. «Акварели апреля». Романсы на стихи Ольги Борисовой / Г.В. Разбаева. – Самара: ООО «Инсома-пресс», 2021. – 24 с. ISBN 979-0-9003239-5-8
24. Разбаева Г.В. «Рисунки на стекле». Сборник фортепианных пьес. / Г.В. Разбаева. – Самара: ООО «Инсома-пресс», 2024. – 60 с. ISBN 979-0-9003486-4-7
25. Самарская art-партитура художественного образования как культурно-образовательный код продвижения региона в общероссийской пространство // Методические материалы по итогам проведения конкурсов профессионального мастерства, профильных лабораторий в сфере художественного образования / сост. И.Н. Миронова; науч. ред. С.В. Сабина. – Самара. ГБУК «Агентство социокультурных технологий», изд-во ООО «Волга Документ», 2022. – 174 с. – (Волжский проспект: Альманах, в. XVI). ISBN 978-5-94683-102-4
26. «Самара музыкальная» // Сборники материалов и статей открытой городской научно-практической конференции за 2016, 2017, 2021, 2024 гг. / сост., отв. ред. А.В. Лазанчина. – Самара: ООО «Инсома-пресс». ISBN 978-5-4317-0551-9
27. «Солнечные нотки». Альбом маленького пианиста для ансамблевого чтения с листа / сост. Д.С. Тарасенко, Н.А. Тарасенко. – Самара: Инсома-пресс, 2020. – 60 с., ил. (с компакт-диском)
28. «Соответствуя великому имени»: Доклады Первой межрегиональной научно-практической конференции именных образовательных учреждений, общественных организаций и учреждений культуры Самарской губернии / сост. О.В. Хвостова. – Самара: ООО «Офорт», 2011. – 62 с. ISBN 978-5-473-00668-1
29. «Уроки сольфеджио с Д.Д. Шостаковичем». Рабочая тетрадь; учебное пособие с дидактическим аппаратом / сост. Н.Ю. Дорофеева, под ред. Н.Е. Воскресенской. – Самара, МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича». – ООО «Прайм», 2023. – 36 с.
30. Филатов В.Ф. «Мелодии Родины». Альбом произведений для баяна и инструментальных ансамблей. – Самара, 2014. – 72 с.
31. «Художественное образование Самарской области: ключевые направления инновационного развития образовательного, научно-методического и творческого потенциала образовательных учреждений отрасли культуры и региональной методической службы». Программа организационно-творческой, научно-методической,

информационно-просветительской и аналитической деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий» в сфере художественного образования и эстетического воспитания на 2024-2025 учебный год. Opus 50 / Ответственный за выпуск И.Н. Миронова. – Самара: ООО «Волга документ», 2024. – 476 с.

32. Художественно-эстетическое образование детей и молодежи // Материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященного 120-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского / под общ. ред. С.Г. Зоголь. – Самара: ООО «Инсома-пресс», 2024. – 208 с., ил. ISBN 978-5-4317-0580-9

33. Шевердин В.В. Ступени мастерства. Джаз-вселенная свободы. Самара: ООО «Николь-2002», 2009. – 65 с.

34. Шевердин В.В. Ступени мастерства. От пьесы до концерта. – Самара: ООО «Николь-2002», 2008. – 130 с.

35. Яшина Л.А. То душа моя поет...// Сборники детских эстрадных песен «... То душа моя поет» – ч. 1 2007 г., ч. 2 2013 г., ч. 3 2017 г., ч. 4 2020 г.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ИСКУССТВ

Карпова Лариса Геннадьевна,

*Заслуженный работник культуры Пензенской области,
Руководитель регионального центра развития образования
в сфере культуры и искусства ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»*

«Пушкинская карта» – уникальный федеральный проект, который начал свою реализацию по всей стране в 2021 году. Инициатива и поддержка Президента Российской Федерации В.В. Путина открыла более широкий доступ к культурным мероприятиям. Программа «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» начала свою работу и на территории Пензенской области, став доступной в реализации для многих организаций сферы культуры.

Обладая ресурсом образовательного пространства детских школ искусств, мы задались вопросом: зачем учреждениям дополнительного образования детей сферы культуры «Пушкинская карта»? Конечно, прежде всего, проект позволяет привлекать молодежь в учреждения культуры Пензенской области, дает возможность учреждениям культуры иметь дополнительный источник дохода, открывать «доступ» к новым проек-

там, которые делают учреждения дополнительного образования более привлекательными для посещения, позволяют увеличивать рост активности молодежи за счет посещения мероприятий в рамках Федеральной программы.

Необходимость в работу учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств Пензенской области деятельности по реализации проекта «Пушкинская карта» началось с проработки технологии инструментария, методических рекомендаций и первого опыта реализации, который давал мотивацию к посещению, развитие интереса у молодежи. Вся работа сфокусировалась на решении комплекса задач: организационных, технических, финансовых вопросов, на определении рабочих творческих групп, проработке событийности проекта и оценке предлагаемых культурных мероприятий. Представленные материалы мониторинговых опросов показали нам, что образовательные интенсивы и мастер-классы, тематические

и выездные программы, выставки и арт-экскурсии по направлениям, классические концертные программы и музыкальные гостиные, историко-культурные зоны с ценным лекториумом, профориентационные встречи с деятелями культуры, мастерами искусства вызывают живой интерес к посещению культурных, просветительских и духовно-нравственных мероприятий.

Детские школы искусств Пензенской области включились в проект с 2022 года, а в настоящее время из 49-ти ДШИ Пензенской области 45 детских школ искусств участвуют в реализации мероприятий «Пушкинской карты», имея активный статус участника в личных кабинетах на портале «PROКультура. РФ». Четкая структура методических рекомендаций и обязательных критериев, по которым создаваемые мероприятия рекомендуются к посещению молодежью от 14 до 22 лет, имеет логичное обоснование. Тематические локации важных культурных событий стали основой для создания культурного регионального продукта благодаря:

- наличию в репертуаре народных произведений, а также русской, отечественной и зарубежной классики;

- целостному репертуару, направленному на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности;

- трансляции коллекций предметов материального мира независимо от времени их создания,

имеющих национальное, общероссийское и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение;

- включенности интерактивных, просветительских, образовательных и инклюзивных форматов работы с аудиторией, а также аудиовизуальных произведений российских классиков.

Среди образовательных организаций и учреждений культуры Пензенской области образовательные учреждения находятся на втором месте в реализации проекта «Пушкинская карта» после домов культуры и клубов. Из статистики и аналитики проводимых мероприятий на территории Пензенской области в лидерские категории событий входят: встречи, концерты, обучение, спектакли. Мы пришли к выводу, что среди создаваемых событий необходимо совершенствовать алгоритм реализации: важно, не пытаться решить все задачи сразу, помнить об аудитории и ценностях «Пушкинской карты», не допускать прямых нарушений условий реализаций, не создавать нулевых событий и соблюдать баланс во всем, актуализируя события.

Пропуск в мир искусства выявил ряд преимуществ, который позволил инициировать работу детских школ искусств системы дополнительного образования в сфере культуры по «Пушкинской карте», а именно:

- приглашать профессиональных специалистов в отрасли искусства, артистов с выездными спектаклями

в детские школы искусств, средние профессиональные организации, учебные и культурные пространства;

- осуществлять организацию передвижных музеев в муниципальные районы региона;

- способствовать организации гастрольных туров по отдаленным районам;

- посещать мероприятия организованными группами/классами;

- актуализировать выбор наиболее удобного времени проведения и посещения мероприятия;

- проводить совместные события с участием представителей учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, домов культуры);

- совместно обсуждать и участвовать в создании доступных молодежных репертуаров, актуальных проектов и программ.

При реализации проекта в детских школах искусств был актуализирован и отработан ряд проблемных вопросов, среди которых отмечаем:

- некорректно создаваемые события, несоответствующие задачам «Пушкинской карты», частые ошибки в целевой аудитории, возрастном цензе, размещение фотографий событий ненадлежащей тематики и качества;

- противоречие мероприятий с использованием «Пушкинской карты» Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- идеи и мнения некоторых руководителей ограничивают воз-

можность включения учреждений в проект;

- афишу «Пушкинской карты» пытаются наполнять акциями, профилактическими беседами, шоу и развлекательными программами, нарушающими установленные критерии реализации;

- муниципальные и государственные практики учреждений часто сталкиваются с отсутствием продвижения события;

- учреждения не всегда отражают в проводимых событиях региональную идентичность, региональные проекты исторического, образовательного и культурного пласта;

- несвоевременное обращение к новым правилам и методическим рекомендациям программы «Пушкинская карта», расширенным требованиям к организациям культуры, реализующим проект.

Актуализация работы учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств в рамках «Пушкинской карты» и получение реального инструмента популяризации культурной среды для молодежи становится ярким акцентом миссии федеральной программы в области культуры. Проект решает важные задачи на современном этапе: повышение уровня культурной активности и охвата молодежи культурными событиями, привлекательности услуг учреждений культуры; рост количества мероприятий и их форм, качества разработанных событий, доступных для молодежи; привлечение дополнительного финансирования для организаций сферы культуры.

Каждая из задач актуальна и формирует ориентиры культуры будущего, а социокультурный пласт включенности каждого региона показывает рейтинг активности в формировании общей культуры молодого поколения.

Федеральная программа «Пушкинская карта» своевременно включена в государственную культурную политику страны как важный шаг

навстречу поддержке культурного развития молодежи. Реализация проекта «Пушкинская карта» в Пензенском регионе не только повышает интерес молодежи к культурным мероприятиям, но и является вектором развития учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств, формируя осознанное отношение к национальной культуре и искусству.

ОТ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ СТАРТОВ ДО «ЗОЛОТОЙ КНИГИ»

*Стратегия методического сопровождения
одаренных детей в сфере искусств*

Миронова Ираида Николаевна

ГБУК «Агентство
социокультурных технологий», Самарская область

 осударственная политика в Российской Федерации основана на системной многовекторной поддержке одаренных детей. Концепция художественного образования в Российской Федерации² «направлена на сохранение и развитие сложившейся в России системы образования в сфере культуры и искусства, эстетического воспитания, профессионального и общего художественного образования во всех типах и видах образовательных учреждений для формирования **созидательной, творческой личности**».

Деятельность Самарского регионального методического центра ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и образовательных учреждений сферы культуры региона направлена на решение этой задачи. Партитура вертикальных и горизонтальных направлений при этом выстроена с учетом традиций самарской педагогической школы, инновационных

практик последнего десятилетия, требований предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусств и экспертных оценок членов жюри проводимых конкурсов.

Преемственность обучения через традиции педагогических школ

Традиции формируют преемственность педагогических школ: существующие фортепианная школа Г.Г. Нейгауза, школа классического танца Г.С. Улановой, театральная школа К.С. Станиславского, школа живописи И.Е. Репина оправдали свое назначение и продолжают быть в числе профессиональных школ России и мира. И одновременно Школа, в ее истинном звучании, предполагает постоянное системное развитие с опорой на традиции. А.С. Пушкин писал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости...»³

² Утверждена приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 №1403.

³ Статья А.С. Пушкина «О русской словесности» (1830 г.).

В числе выдающихся преподавателей Самарской области есть личности, определившие развитие известных школ. В этой связи неслучайно многие конкурсы нашего региона носят их имена: конкурс пианистов им. Л.А. Муравьевой, «Самарские хоровые собрания» им. Г.В. Беляева, «Преображение» им. Ю.И. Филиппова, «Волжский дивертисмент» им. Н.В. Даниловой, «Весенняя театралия» им. М.Г. Лазарева. Линия так называемых «именных конкурсов» продолжается в конкурсах муниципальных образований: имени И.Г. Драгунова в Красноармейском районе, имени Н.Н. Чуканова в Борском районе, имени А.И. Алло в Самаре. Именные конкурсы возлагают особую ответственность на организаторов за профессиональный уровень их проведения и высокую меру ответственности перед именем. Более того, многие именные конкурсы нашего региона вышли на уровень международных и всероссийских творческих соревнований. Достаточно назвать Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского, «Созвездие Жигулей» имени Д.Г. Шаталова (Самара), Всероссийскую научно-практическую конференцию «Щедринские чтения» (Тольятти), Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского (Сызрань), Межрегиональный конкурс-фестиваль классической хореографии малых и средних городов России памяти народной артистки СССР М.Т. Семеновой «Мечта моя, балет!» (Похвистнево). Именно через эти стартовые

конкурсы формируются критерии оценивания и качество выступлений обучающихся ДШИ в нашей области.

Самарская область заметно отличается от других регионов своей активностью в проведении конкурсов школьного уровня среди детей начальных и средних классов. Подобные конкурсы имеют преимущества в том, что с раннего возраста ученик выступает на сцене, формирует сценический опыт и уверенность в публичных выступлениях. Из недостатков можно назвать упрощенные требования к конкурсантам и возможность бесконечного повторения репертуара на подобных муниципальных конкурсах, что ведет к репертуарному однообразию, недостаточной технической оснащенности и исполнительской культуры обучающихся.

Что касается конкурсов в сфере хореографического и театрального искусства, то мало обращается внимания на сольные выступления детей. В качестве положительного примера можно отметить работу ДШИ города Похвистнево, где делается акцент на сольные выступления учеников по классическому танцу. Проседает художественное чтение у театралов, по той же причине: акцент делается на спектакль, а индивидуальная работа не считается приоритетом. В этом плане литературно-музыкальные композиции могли бы быть полезны. Опыт Приволжской детской школы искусств имеет в этом направлении хорошие классические традиции.

Художники выбрали также интересную траекторию личностного воспитания: авторские выставки

учеников с афишей, каталогом, публикацией в социальных сетях, экспозициями в разных выставочных локациях (опыт ДХШ Сызрани, ДХШ имени Марка Шагала в Тольятти, ДХШ №2 в Самаре).

Мастерская профессионалов

Стратегическая линия методического сопровождения одаренных детей включает и систему мастер-классов, творческих школ. Детская музыкальная академия стран СНГ под патронажем народного артиста СССР, Героя труда России Юрия Абрамовича Башмета за свою 15-летнюю историю обучила около 1000 талантливых детей, которые получили профессиональные «прививки» от преподавателей столичных консерваторий, артистов симфонических оркестров России. Результаты взаимодействия детей и преподавателей академии весомы. Прежде всего, уровень обучающихся позволяет им быть конкурентоспособными в сфере образования, участвовать в престижных юношеских симфонических оркестрах.

Среди обучающихся на отделениях изобразительного искусства распространена практика летних творческих смен (школ). «Времена года на Самарской Луке» проводятся в области с 2008 года. Интенсивные занятия, мастер-классы преподавателей, открытые обсуждения, выставки учащихся из разных школ – все это является для каждого ученика важным публичным событием.

Новой моделью обучения и социализации молодых дарований все больше становятся индивидуальные, дифференцированные учебные планы (так называемы индивидуальные маршруты) как формы опережающего обучения и ориентир на самостоятельный творческий поиск нового материала, участие в научно-исследовательской и проектной деятельности, сольных выступлениях и авторских выставках как формах, стимулирующих мотивацию детей.

Практика публичных выступлений обучающихся ДШИ

С первых шагов обучения искусству дети постигают публичное пространство как сольно, так и в составе творческих коллективов, реализуют свои творческие способности. Школьная сцена, выставочные экспозиционные пространства школы и других учреждений, представление лучших театральных и танцевальных практик на сценических площадках городских учреждений – этот опыт бесценен. Практика последнего времени показала, что активизируются выступления детей с симфоническими оркестрами, оркестрами духовых и народных инструментов. На международном конкурсе молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского программа третьего тура исполняется с академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии, а победители конкурса на лучшее исполнение концерта им. А.Ф. Лаговской представляют свое

мастерство с симфоническим оркестром Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Тольяттинские музыканты играют с симфоническим оркестром и оркестром народных инструментов Тольяттинской филармонии.

Это свидетельство выхода наших обучающихся на более высокую ступень профессионального развития, подготовка к следующему этапу – обучению в профильных профессиональных учебных организациях.

В единой партитуре голосов

Одним из ключевых направлений в поддержке одаренных детей является система повышения их профессионального мастерства.

Так можно назвать следующее направление работы с обучающимися ДШИ – взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования. Это важнейшая профессиональная вертикаль позволяет молодым дарованиям не только соизмерить необходимые профессиональные навыки, но и перейти в следующее звено образования.

За последние три года стартовали школы на базе центра одаренных детей «Вега»: хореографическая с участием Самарского хореографического училища, школа изобразительного искусств под руководством Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, музыкальное направление проводится под руководством Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова.

Продолжением этого направления, безусловно, являются занятия в федеральном образовательном центре «Сириус», созданном Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина на базе олимпийской инфраструктуры. Обучающиеся ДШИ Самарского региона участвуют в них по заявочному принципу. Центр работает круглогодично, дети от 10 до 17 лет, проявившие выдающиеся способности или добившиеся успеха в сфере искусств, а также их наставники, повышают там свое мастерство.

Конкурсная практика и на этом этапе у детей не заканчивается. Под кураторством выдающихся деятелей искусств В.В. Пясецкого (музыкально-исполнительское искусство), С.Ю. Захаровой, Н.М. Цискаридзе (классический танец), С.И. Михайловского и А.А. Любавина (изобразительное искусство) и при содействии региональных методических центров формируются реестры одаренных детей для их дальнейшей профессиональной поддержки – поступления в высшие учебные заведения, получения президентской премии, участия в международных конкурсах.

Демонстрация лучших в «Золотой книге»

Золотая книга «Имена молодых дарований в сфере искусств и культуры» – инициатива Агентства социокультурных технологий, поддерживаемая Правительством Самарской области.

Уникальная энциклопедия талантов за годы существования пополнилась именами 151 молодого дарования. Среди них – победители престижных российских и международных конкурсов, участники Дельфийских игр, обладатели премий Губернатора Самарской области и грантов Президента России.

Проект охватывает более 30 творческих направлений. Это настоящий культурный канал, соединяющий поколения талантов с их наставниками и зрителями.

Особой гордостью проекта стали три тома «Золотой книги», которые уже переданы на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина. Сейчас новыми страницами пополняется 4 том! Эти книги – свидетельство того, что Самарский регион обладает сильными школами художественного образования и постоянно пополняется плодами их труда.

Связь преподавателя и воспитанника является идейной основой инициативы, которая уже почти два десятилетия озаряет культурную жизнь нашего региона светом новых звезд. Классик русской и советской поэзии Евгений Винокуров однажды представил миру такие строки:

«Художник, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться». Эти слова отражают не только суть педагогики в искусстве, но и ту важную роль, которую играют наставники в развитии новых дарований. Высокие достижения – это не только личный успех, но утверждение детских школ искусств в качестве истинного духовного и творческого достояния Самарского региона.

В новое время молодые талантливые деятели искусств приносят в нашу творческую жизнь инициативы и новое дыхание педагогики искусства. Примером тому являются инновационные мастер-классы лауреатов «Золотой книги» – Дмитрия Буцыкова (балалайка), Марии Бакановой-Хлопушиной, (музыковедение), Андрея Кудрякова (фортепиано), Константина Гусева (ударные инструменты), Антона Иванова (театральное искусство), Виктории Цациной, Артема Тихонова (изобразительное искусство) и многих других. Продолжая дело своих преподавателей, лауреаты «Золотой книги» уже сейчас обладают уникальными навыками и идеями, создают неповторимый образ нашего региона в российском культурно-образовательном пространстве.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бикметова Наталия Владимировна,

кандидат искусствоведения

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, г. Самара

Знакомство современного молодого человека к народной песне – самый верный путь воспитания уважения к отечественной культуре, укрепления в сознании традиционных моральных, семейных и духовно-нравственных ценностей.

Надежда на сохранение и популяризацию народно-певческого творчества России возлагается прежде всего на детские и молодежные коллективы.

Как правило, это фольклорные ансамбли и ансамбли народной песни при ДМШ и ДШИ Самары и Самарской области, а также любительские народно-певческие коллективы системы культурно-досуговых учреждений. На профессиональной основе народной песней занимаются студенты музыкальных колледжей городов Самары, Тольятти, Сызрани, а также старейшего в регионе учебного заведения – Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова. Программы бакалавриата и магистратуры по направлению «Искусство народного пения» реализу-

ются в Самарском государственном институте культуры.

Число представителей молодежи, так или иначе соприкасающихся с народной песней, в Самарской области довольно значительно. В настоящее время в сфере детско-юношеского народно-певческого творчества в Самарской области сложилось несколько направлений.

Довольно успешно развивается и поддерживается на всех уровнях **фольклорно-этнографическое направление**. Вместе с руководителями ребята серьезно занимаются фольклорно-экспедиционной работой, этнографией, фольклористикой. В репертуар входят песни Самарской области, дети учатся играть на традиционных фольклорных инструментах, изучают особенности местной плясовой традиции, участвуют в съемках документальных фильмов, посвященных региональной фольклорной культуре, осуществляют реконструкции подлинных костюмов.

Самой распространенной формой детско-юношеского народно-певческого творчества в Самарской обла-

сти является **народно-сценическое направление**. Оно объединяет значительное число детей и молодежи системы дополнительного образования, а также системы культурно-досуговых учреждений. Цель их работы – пробудить и в последующем укрепить интерес детей и молодежи к народной музыкальной культуре, познакомить с различными формами сценического воплощения народной песни, такими как концертная программа, музыкально-драматическая композиция на фольклорной основе, сценическое воплощение обрядовой культуры. Дети охотно занимаются в народно-сценических коллективах, активно выступают, выезжают на фестивали и конкурсы. По окончании школы дети часто идут получать среднее и высшее профессиональное образование по профилю народного пения.

Студенческие ансамбли и хоры – это богатый ресурс будущих руководителей народно-певческих коллективов. Поскольку ребята в рамках учебных планов занимаются изучением различных региональных фольклорных традиций, а также форм сценического воплощения народной песни, они становятся востребованными специалистами. В среднем учреждения СПО и вузы ежегодно выпускают порядка 20 молодых специалистов, которые могут либо продолжить свое обучение, либо пойти работать в учреждения культуры и учреждения дополнительного образования, а также в концертные организации.

Руководители органов управления культуры и художественного

образования муниципальных районов Самарской области стабильно заинтересованы в привлечении молодых кадров. Для ребят создаются специальные условия поддержки: выделяется жилье, обеспечивается учебная нагрузка, существует система стимулирующих выплат. Привлечению молодых специалистов в сельские учреждения культуры также способствует Федеральная программа «Земский работник культуры» и система целевого обучения специалистов.

Основной объем работы по поддержке и продвижению детского и молодежного народно-певческого исполнительства приходится на Агентство социокультурных технологий – подведомственное учреждение Министерства культуры Самарской области.

На регулярной основе работает экспертный совет по присвоению, подтверждению званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» и «Народная самодеятельная студия». В настоящее время в культурно-досуговых и образовательных учреждениях Самарской области 15 детских народно-певческих коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив». Кроме того, каждый взрослый народно-певческий коллектив, претендующий на звание «Народный», должен иметь детский коллектив-спутник.

Ребята, занимающиеся народной песней в Самарской области, всегда активно выезжают в другие регионы и принимают участие в профиль-

ных фестивалях и конкурсах. Так, представители творческой молодежи Самарской области неоднократно становились победителями и призерами крупных Всероссийских фестивалей народного творчества, таких как Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», Дельфийские игры, Всероссийский фестиваль народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное – перезагрузка», Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой, Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», Всероссийская детская Фольклориада и многие другие.

На постоянной основе в Самарской области осуществляется системная работа по повышению квалификации руководителей детских и молодежных народно-певческих коллективов. Обучение проходит с привлечением ведущих специалистов России и самарского региона – педагогов-практиков, преподавателей вузов и СПОУ. В частности, в 2024 году для преподавателей фольклорных отделений ДМШ и ДШИ Самарской области прошла профильная лаборатория практического опыта преподавателей и концертмейстеров по классу сольного, ансамблевого, хорового народного пения и музыкального фольклора. Весной 2025 года организованы КПК «Народно-певческое искусство: новые формы и технологии обучения», спикерами которых стали заслуженная артистка РФ, профессор РАМ им. Гнесиных, художественный руководитель

государственного академического северного русского народного хора С.К. Игнатьева, а также заслуженный работник культуры РФ, председатель ПЦК специальности «Сольное и хоровое народное пение» Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского С.А. Жилинская. В июле 2025 года проведен онлайн семинар-практикум «Инструменты фольклорной традиции в современном самодельном народно-певческом коллективе». Спикер – преподаватель кафедры искусств Российского государственного социального университета, мультиинструменталист, этнохореограф И.В. Захаров. Участниками мероприятия стали 90 специалистов народно-певческого профиля из 10 регионов РФ.

Традиционно на базе Агентства социокультурных технологий проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект». В конкурсе активно участвуют руководители детских и молодежных народно-певческих коллективов. Результаты конкурса учитываются в их ежегодном профессиональном рейтинге и влияют на повышение категории педагогов.

Также, педагогам детских и юношеских народно-певческих коллективов оказывается методическая помощь. При поддержке АСТ издаются нотные сборники, хрестоматии, сборники материалов профильных научно-практических конференций. При поддержке Фонда президентских грантов была выпущена хрестоматия

«Я по садику похаживала»: песни молодежной фольклорной традиции. Издание дополнено аудиоприложением с записью подлинного звучания народных песен, собранных в фольклорных экспедициях по Самарской области.

В настоящее время в регионе активно ведется фольклорно-экспедиционная работа по сбору материала для формирования **регионального реестра** объектов нематериального этнокультурного достояния. Данный ресурс станет мультимедийной методической и репертуарной базой для коллективов народно-певческого направления, в том числе – детских и молодежных.

Неоднократно Самарский регион входил в пятерку лидеров по получению грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. Значительная часть победивших проектов направлена на поддержку и продвижение народной культуры в детско-юношеской и молодежной среде. За счет грантовых средств проводятся фестивали, творческо-образовательные форумы, укрепляется материально-техническая база коллективов.

Уникальной практикой в этом смысле стал организованный в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Самарский Губернский русский народный хор. Коллектив состоит преимущественно из молодых руководителей народных

коллективов разных муниципальных районов Самарской области, студентов и представляет лучшие голоса региона. Концерты коллектива проходят в культурно-досуговых учреждениях, отремонтированных в рамках национального проекта «Культура», а в декабре 2025 года запланирован концерт в Самарской государственной филармонии – к 175-летию Самарской губернии. На базе Самарского губернского русского народного хора функционирует «Ресурсный центр профессиональных компетенций работников культурно-досуговой сферы Самарской области». Его работа уже распланирована до конца 2025 года.

В целом, детское и юношеское движение в направлении народно-певческого исполнительства в Самарской области имеет явные перспективы для развития. Эти перспективы становятся возможными на основе уже имеющегося опыта реализации значимых программ и мероприятий в культурно-просветительской и образовательной сферах. Очевидно, что занятие молодых людей в народно-певческом коллективе любого творческого формата имеет положительную динамику приобщения молодежи к национальной культуре, развития творческих способностей и в конечном итоге воспитания любви и уважения к своей стране и традиционным культурным ценностям.

Список литературы

1. Дорохова, Е.А. Молодежные фольклорные ансамбли в городе // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. В 2-х частях. Ч. 1. – М., 1988. С. 45-46.
2. Жуланова, Н.И. Молодежное фольклорное движение // Фольклор и молодежь. От истоков к современности. М., 2000. – 3-29с.
3. Кабанов, А.С. Современные фольклорные коллективы в городе. Методические рекомендации (в помощь руководителям и участникам городских молодежных фольклорных коллективов) / А.С. Кабанов. – М., 1986.
4. Камаева, Т.Ю. Русский детский фольклор. Хрестоматия с CD приложением и сценариями. – М.: «Планета музыки», 2024 – 175 с.
5. Картавцева, М. Т. Детское музыкальное творчество: теория и методика [Текст]: монография / М. Т. Картавцева. – М.: МГУКИ, 2006 – 182с.
6. Медведева, М. В. К 40-летию организации народно-певческого образования в России [Текст] / М. В. Медведева // Народно-певческое образование в России: сб. материалов науч.-практ. конференций. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009 – С. 20–37.

РЕСУРСНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

В Самарской области, начиная с 2023 года, образовательным организациям, имеющим высокие показатели в учебно-воспитательной, методической и инновационной деятельности, присваивается статус ресурсных методических площадок. Их деятельность реализует одно из ключевых направлений программы многофункционального проектного офиса в сфере художественного образования Самарской области «ARTEDU–ЦЕНТР.SAMREGION.63», разработанного ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

С целью тиражирования положительного опыта деятельности Ресурсной методической площадки в сфере художественного образования Самарской области «ART-ПРОСТРАНСТВО» Детской школы искусств № 1 г. Жигулевска публикуем 2 статьи из сборника материалов I Городской научно-практической конференции «Инновации и традиции в образовательной практике современной детской школы искусств», проходившей 10 января 2025 года. Обе статьи посвящены изучению проблематики исполнительского интонирования в работе с учащимися ДМШ и ДШИ.

От составителей

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ИНТОНАЦИЕЙ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Наседкина Анна Владимировна,

кандидат педагогических наук

Детская школа искусств № 1, г. Жигулевск

 Работа над интонацией в классе специального фортепиано является самым сложным звеном в работе над музыкальным произведением. Оценка игры пианиста определяется не столько нашим техническим уровнем, сколько умением интонировать. Каждый великий музыкант узнаваем по своей первой интонации. Мы никогда не перепутаем игру С. Рихтера, Э. Гилельса, Г. Гульда, М. Юдиной. Скопировать интонационный стиль другого музыканта очень сложно, если вообще возможно. И даже воспроизвести два раза одну и ту же интонацию мы практически не можем. Однако искусству интонирования мы должны уделять довольно серьезное внимание и, желательно, с самого начального этапа обучения на музыкальном инструменте. Это сложно, трудоемко, непонятно для маленького музыканта, особенно когда он испытывает некоторые трудности с изучением нотной грамоты, постановкой руки и работой над пианистическим аппаратом. Надо как можно раньше начать развивать в нем «интонационное чутье».

Прежде чем перейти к пониманию музыкальной интонации, попытаемся выяснить, чем является интонация в культуре, нашей речи и просто в повседневной жизни. Например, маленькие дети и животные, которые не понимают смысла слов, четко улавливают интонацию. В зависимости от того, насколько интонационно точно мы выразим свои мысли или требования, зависит результат общения. Например, слово «нельзя», произнесенное нежно и ласково, потеряет для адресата свой смысл. Интонация оказывается не вспомогательным, а главным источником информации. Например, ведя разговор о чем-то, можно получить другой контекст, внимательно следя за интонацией собеседника. Интонация теснейшим образом связана с языком нашего общения. То, что неподвластно слову, оказывается под силу интонации. Таким образом, интонация досказывает недосказанное.

В музыке интонационные средства родственны по происхождению и во многом аналогичны ре-

чевой интонации, однако их набор значительно шире, чем в речи. Работу над интонацией с маленьким пианистом желательно начинать с обращения к произведениям с вокальным текстом. Желательно, чтобы элементарные примеры песен были знакомы и любимы ребенком. Разбор и исполнение текста не будет казаться утомительным и трудным, а каждое слово в вокальной партии, сопровождающееся звуком фортепиано, исполняется с пониманием музыкальной фразы, выделением слов, несущих смысловую нагрузку, использованием кульминационных точек не только в речевом тексте, но и в фортепианном сопровождении.

Таким образом, соединяясь со словом, мелодия начинает воспроизводить интонацию выразительной речи. Подобно главным жизненным процессам – дыханию и сердцебиению, – музыка равномерно пульсирует, в ней сменяются моменты напряжения и разрядки. Очень эффективным средством работы над интонацией на начальном этапе обучения является игра учащегося в ансамбле с преподавателем, который интонационно верно поддержит мелодическую линию и даст почувствовать ребенку правильное развитие мелодии.

Важно научить детей разбираться в музыкальной интонации, воспитывать отношение к живому звуку, умению чувствовать и сопереживать. Т.Б. Юдовина-Гальперина, автор уникальной методики музыкального развития детей

двух-трехлетнего возраста, знакомит своих учащихся с интервалами на первом этапе обучения. При изучении интервалов она использует образы, понятные ребенку. Например, чистая прима – капельки или птичка, малая секунда – мышка, октава – жираф, большая септима – волк, кварта – ворона. Учащиеся на уроках учатся узнавать, различать и сравнивать интервалы, развивается их интонационный слух.

Если же говорить о более сложных музыкальных произведениях, которые не имеют речевой подтекстовки, то можно задать вопрос такого свойства: «Какое же место в нотном тексте занимает интонация? Где среди звуковысотности, ритма, штрихов, фразировки, различных акцентов, аппликатуры, авторских ремарок, артикуляции, динамических оттенков находится интонация?» Ноты – это то, что потенциально готово к «оформлению» в виде музыкального произведения, но произведением не является. Нужно приложить соответствующие усилия, чтобы, как говорил А. Корто, «вдохнуть жизнь в мертвую нотную схему, наделив ее тем или иным значением» [2]. Б. Асафьев говорил: «Интонация – это неделимый атом смысла». Яков Зак считал, что «интонация – это витамин исполнения. Витамин производное от слова *vita*, то есть дающий жизнь, оживляющий, одухотворяющий, сообщающий исполнению индивидуальность».

По выражению А.В. Малинковской, «интонирование – это раскрытие образного содержания, выявление логики развития мелодии

посредством мотивно-фразировочной работы. Это – динамико-агогическая нюансировка с подчеркиванием наиболее выразительных опорных тонов и оборотов, ладовых тяготений, альтераций и т. п.» [3, с. 8-9]. Народная мудрость гласит: «Наша жизнь складывается не из событий, а из отношений к этим событиям». Получается, что нейтральный нотный текст напрямую зависит от интонационной воли исполнителя.

Какие же характерные особенности имеет фортепианное интонирование? Это, прежде всего, акцентирование диссонирующих аккордов, сильной доли, *crescendo* на восходящем пассаже, повторение пассажа другой тембровой окраской, плавное ведение мелодии и т. д. Не получается ли в результате всех этих правил красивая, но безжизненная игра? Ведь фраза – живой организм, «пульсирующий» и «дышащий».

Говоря о специфике фортепианного интонирования, можно отметить, что здесь задействованы два

пласта нашего мышления – динамически-процессуальный и структурно-композиционный. Б. Асафьев говорил, что интонация предполагает наличие двух моментов: звукопроявления и отношения этого звукопроявления к последующему. Очень интересен вывод Ю. Монастыршиной о том, что интонируя мелодию, мы осуществляем непрерывное звукосопряжение, варьируем интонационную энергию через ее напряжение и сжатие, приливы и отливы. Интонирование – не ряд звуков, возникающих поочередно, а устремление одного звука к другому и тенденция их взаимного отталкивания. Таким образом, в большинстве случаев фраза строится не по сильным долям, а идет от слабой доли к сильной (например, И.С. Бах Маленькая прелюдия до минор). Это «сопротивление» последней и дает нужную интонационно-ритмическую живость.

Следующим видом «внутриинтонационной борьбы» является проти-

Leicht bewegt.
Leggermente.

(p)
(con ottava bassa ad libitum, sempre, fino al fine)

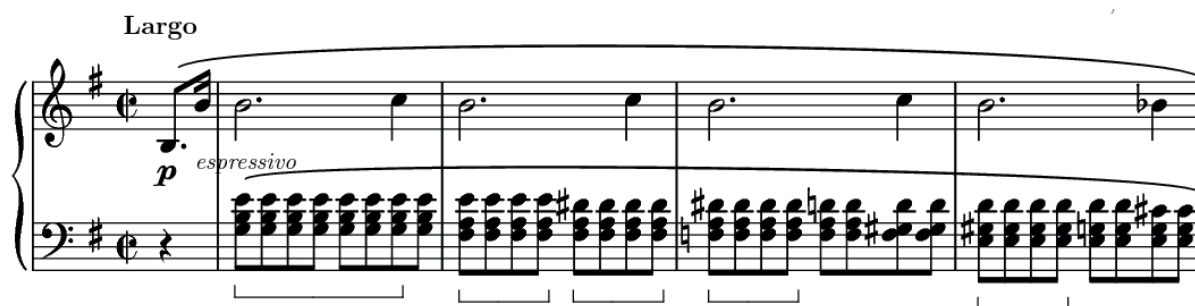
simile

simile

водвижение крупного и мелкого фразировочных планов (например, В.А. Моцарт Детская соната До мажор).

Еще один вид интонационного противодвижения – противодвижение горизонтали и вертикали (например, Ф. Шопен Прелюдия ми минор).

Чтобы овладеть искусством интонирования, надо четко понимать все слабые и сильные стороны нашего инструмента. Серьезную сложность обычно представляет приспособление к незнакомому инструменту. Также сложности создает угасающий фортепианный звук, фиксированный звукоярд. Звуковая мощь, богатая, «разветвленная» фактура делает фортепиано инструментом больших интонационных возможностей.

Какие же рецепты развития интонационного слуха можно предложить? Конечно, занятие вокальным искусством не одному музыканту помогло развить в себе тонкое интонационное «чутье». Это внутреннее пропевание исполняемой мелодии

(мысленное и физическое). Далее, «мысленная игра» расширяет слуховой опыт и избавляет от интонационных штампов. Т. Николаева советовала своим ученикам заниматься в парке. «Мне иногда хочется – говорил М. Гинзбург, – просто посидеть с нотами, не играя, посмотреть, из каких элементов состоит произведение. Я взвешиваю вещь в уме». И действительно, «предслышание» является серьезным помощником в интонационной работе, особенно в фортепианном интонировании.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты искусства фортепианной интонации. Данная проблема заслуживает более глубокого

исследования. Работа над интонацией в классе фортепиано – постоянный творческий процесс, который играет важную роль в развитии ис-

полнительских качеств, развитии музыкального слуха, аналитического мышления, образно-смысловых представлений учащихся.

Список литературы

1. Зак, Я. Статьи, материалы, воспоминания / Я.Зак. – М., 1980. – 207с.
2. Корто, А. О фортепианном искусстве / А.О.Корто. – М.: Издательский дом «Классика XXI века», 2019. – 252 с.
3. Малинковская, А.В. Искусство фортепианного интонирования: учебник для среднего профессионального образования / А.В. Малинковская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 383 с.
4. Монастыршина, Ю.А. Искусство фортепианной интонации / Ю.А. Монастыршина. – М.: Академия, 2015. – 82 с.
5. Юдовина-Гальперина, Т.Б. За роялем без слез, или я – детский педагог / Т.Б. Юдовина-Гальперина. – СПб.: Союз художников, 2012. – 240 с.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД ИНТОНАЦИЕЙ В ХОРОВОМ КЛАССЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Цейзер Ольга Леонидовна

Детская школа искусств № 1, г. Жигулевск

Дирижер не должен допускать ни малейшей фальши в пении хора. Всякая неточность в строе немедленно должна быть указана, разъяснена и исправлена, так как фальшивая интонация разрушает хоровую звучность.
А.Т. Весноков

В хоровом пении под интонацией понимается точное воспроизведение высоты звука голосом. Первой и основной задачей каждого дирижера-хормейстера является повседневная забота о выработке у всего хора чистоты интонирования – верного и выразительного исполнения мотива, мелодии.

Обращаясь к певцам на репетициях, выдающийся русский композитор, дирижер Н. М. Данилин часто говорил: «Надо настроить инструмент, а потом на нем играть». В этом утверждении заложен глубокий смысл всей многомерности работы с хором над интонированием.

Процесс выстраивания точной интонации, как и собственно сам процесс чистого пения, является для исполнителей кропотливой слуховой работой, требующей непрерывающегося внимания к воспроизведению каждого звука, каждой ноты.

Каждый из певцов должен отвечать за строй, за звук – тогда составится хор, полагал Н. Данилин.

А.А. Архангельский, русский хоровой дирижер, композитор, выдвигая требования к хору, говорил: «Сначала сообразите, какой звук вам нужно взять по высоте и нюансу, а потом берите точно и чисто. Все время контролируйте себя в высоте звука».

Интонационный настрой хора вырабатывается путем пения различных мелодических и гармонических упражнений в унисонном или октавно-унисонном расположении с включением разнообразных интервалов. Следует обращать внимание на одновременное и точное попадание в ноту, добиваясь определенной позиции звука, правильного взятия, расходования и смены дыхания, четкого произношения букв и слогов и выполнения других элементов вокальной технологии.

При работе с детским хором перед руководителем встают две взаимосвязанные задачи: создать коллектив со всеми присущими ему техническими качествами и научить каждого его участника владеть своим инструментом – певческим голосом. При поступлении детей в музыкальную школу становится очевидным, что далеко не каждый ребенок имеет прекрасные слуховые данные и природный красивый голос. К сожалению, программа по музыке в дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах не позволяет музыкальным работникам и учителям музыки углубленно заниматься певческими голосами детей. Следствием этого является то, что большинство детей не интонирует или интонирует не в своей тесситуре, чаще всего заменяя пение мелодекламацией. Также недостаточно развит их звуковысотный слух. Поэтому на начальном этапе обучения уделяется пристальное внимание формированию и развитию вокального слуха и интонационной точности у обучающихся.

Причины неверного вокального интонирования у детей могут быть разные:

- отсутствие координации между слухом и голосом;
- нарушение строения голосового аппарата;
- неразвитый вокальный слух;
- плохая артикуляция;
- внутренняя зажатость;
- невнимательность.

Неудобная тональность тоже может быть причиной неверной интонации. В том случае, если причины

не связаны с физической патологией, для многих учащихся проблема чистого интонирования, как правило, вполне разрешима при условии систематичности занятий и постоянства педагогического контроля.

Для формирования необходимых вокальных навыков, обеспечивающих чистоту интонации, используются разнообразные методы и приемы, разработанные известными педагогами, хормейстерами и вокалистами. Среди них выделяются фонопедический метод развития голоса, предложенный В.В. Емельяновым, а также система Д.Е. Огороднова. Н.Б. Гонтаренко в своей книге «Сольное пение» подробно описывает методы и подходы к работе с певческим голосом.

Профессор Г.П. Стулова, автор множества трудов по вокальному исполнительству, рекомендует применять следующие приемы для развития слуха и голоса:

- повтор обучаемым отдельных звуков после показа инструмента;
- прямое подстраивание голоса к звучанию фортепиано или голоса преподавателя;
- пластическое интонирование движения музыкального рисунка, мелодии;
- пропевание с отсутствием музыкального сопровождения;
- вычленение из песни оборотов, вызывающих затруднение интонирования, с целью сделать из него упражнение для исполнения в разных тональностях;
- транспонирование песни в другие тональности с целью нахождения более удобной для исполнения;

- вычленение звука или нескольких из интервала или аккорда для их исполнения;
- предчувствие первого звука песни, представление его в уме до воспроизведения;
- снятие форсирования звучания и уточнения интонации с помощью исполнения произведения стаккато-рованным, неутяжеленным звуком на гласную «у».

Таким образом, действуя согласно данным рекомендациям, при правильном их использовании существует вероятность улучшения навыка интонирования у обучающихся.

Некоторые практические приемы работы над интонацией, применяемые нами с учащимися 1 класса:

1. Концентрация внимания на конкретном звуке. Чтобы учащийся смог точно воспроизвести звук, необходимо помочь ему сосредоточиться: предложить закрыть глаза, «представить» звук, прислушиваясь к тому, как он звучит внутри себя. Лишь после этого стоит попробовать воспроизвести его вслух.

2. Пение «про себя». Этот прием можно включить в процесс обучения, превратив в игру. Рекомендую использовать игру под названием «Сломанный телевизор». В данном упражнении преподаватель исполняет вслух фразу или куплет песни, в то время как дети поют беззвучно, активно работая артикуляционным аппаратом. После этого они повторяют текст вслух.

3. Пение с использованием движения руки. Включение руки, которая демонстрирует направление мелодии и длительность звука, зна-

чительно способствует развитию певческой координации. То есть каждый звук песни во время исполнения четко синхронизируется с положением руки и длится столько, сколько требуется ритмически. Для первоначального применения этого приема рекомендуется использовать попевки или песни с ограниченным диапазоном, начиная с нескольких нот и в разных темпах.

4. В работе с гудочниками полезен следующий прием: учащегося просят воспроизвести звук тонким голосом – пропищать. Это способствует переключению с грудного регистра на фальцетный. На уроках таким способом мы произносим не только отдельные звуки, но и целые фразы и даже короткие песни, чтобы освоить фальцетный режим.

5. Глиссандирование на гласных звуках. Этот прием осуществляется в широком диапазоне с различной скоростью и с относительно длительной паузой на низком или высоком звуке. После нескольких занятий можно перейти к чередованию отдельных звуков различной высоты без глиссандирования, завершая упражнение звуком максимальной длительности.

6. «Пение по цепочке». Данный прием используется на знакомой для учащихся песне. Учащиеся исполняют фразы песни по очереди, в то время как остальные участники «пропевают» ее про себя. В определенный момент каждый ученик должен точно и своевременно начать петь, продолжая мелодию. Эта игра помогает сосредоточить внимание учащихся и развивает их внутренний вокальный слух.

Нередко у детей наблюдается «зажатость» голосового аппарата, что негативно сказывается на качестве звука и приводит к интонационной неточности в пении. Поэтому с самого начала обучения важно акцентировать внимание на положении нижней челюсти при пении. Для этой цели используются в упражнениях различные восклицания: «ах», «ох», «ой». Этот прием помогает непринужденно найти верный начальный тон и освободить нижнюю челюсть. Также для хорошей артикуляции в начале каждого урока важно проводить артикуляционную гимнастику в игровой форме.

В работе с неверно интонирующими детьми эффективным методом является образная беседа, которая помогает закрепить в памяти образы, связанные с различными музыкальными звуками и певческими навыками. Это могут быть ассоциации с животными, людьми, определенными красками или запахами.

Применение игровых упражнений на уроках способствует развитию фантазии, образного мышления, эмоциональной сферы, а также арти-

стических и речевых навыков детей, что, безусловно, окажет значительную помощь в коррекции неточного интонирования.

Параллельно с развитием вокального слуха осуществляется работа по формированию ладового чувства. На начальном этапе обучения это достигается посредством распевания, пропевания простых мелодий на устойчивых ступенях мажорного трезвучия, пения трихордов, пентакхордов и звукоряда, а также опевания устойчивых тонов.

Для многих учащихся первого года обучения проблема чистоты интонирования является вопросом времени. Более сложные случаи требуют индивидуального подхода, детального анализа с целью выявления факторов, препятствующих точному интонированию.

Формирование точной интонации на занятиях хорового пения предполагает продолжительный и тщательный процесс, направленный на развитие у учащихся способности контролировать высоту звука собственного голоса и звучание всего хора в целом.

Список литературы

1. Самарин, В. А. Хороведение: Учебное пособие для средних и высших музыкально-педагогических заведений / В.А.Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 320 с.
2. Стулова, Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению / Г.П.Стулова. – М.: Прометей, 1992. – 270 с.
3. Роганова, И. В. Работа с младшим хором: Методическое пособие. Формирование первоначальных вокально-хоровых навыков. Одноголосие. Двухголосие / И.В. Роганова. – СПб.: Композитор, 2016. – 100 с.
4. Сборник методических статей. Вокально-хоровые технологии. Вып. 2. / Авт.-сост. И. В. Роганова. – СПб.: Композитор, 2014. – 252 с.

ФУНКЦИИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ И ЕЕ МЕСТО В КУЛЬТУРНОМ КОДЕ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кабина Лариса Анатольевна

Детская художественная школа № 1, г. Тольятти

Когда меня спрашивают, зачем нужна детская школа искусств в современном городе, я всегда отвечаю: чтобы у детей было будущее не только в профессии, но и в душе. Искусство формирует внутренний мир, оно создает пространство смыслов, которые не измеряются цифрами. И именно поэтому наши школы становятся важной частью культурного кода Самарской области.

Каждый город региона хранит свой неповторимый образ. У Самары – это Волга, широкая и певучая, ее набережная, где проходят концерты, пленэры, фестивали. У Тольятти – заводская мощь и инженерное мышление, соединенное с мечтой о красоте в искусстве и дизайне. У Жигулевска – дыхание гор, природная гармония, которая вдохновляет художников. У Сызрани – купеческая архитектура, старинные ремесла и провинциальная камерность. У Новокуйбышевска – свет индустриальных огней, рождающих особую эстетику современности. В каждом городе школа искусств становится местом, где дети соприкасаются с этим кодом, переводят его на язык музыки, живописи, театра, хореографии.

Функции нашей школы шире, чем просто обучение. Конечно, мы учим: музыке, рисованию, танцу, актерскому мастерству. Но вместе с тем мы воспитываем способность чувствовать и понимать культуру своего края. Через концерт о Волге ребенок начинает воспринимать реку не только как географический объект, но как символ Родины. Через рисунок старой сызранской, самарской улицы он открывает историю своего города. Через музыкальный этюд о заводе в Тольятти он понимает, что и индустрия может звучать поэтично.

Школа искусств – это не про технику, хотя и про нее тоже. Это про умение увидеть красоту там, где ее, казалось бы, нет. В Тольятти ребенок видит вокруг себя огромный поток машин, со своими звуками тормозов, видит заводы, со звуком труб и станков, а потом он садится за фортепиано, берет в руки скрипку – и этот ритм становится музыкой. Девочка идет по улочке в Сызрани, видит облупившуюся стену старого дома – и превращает ее в акварельный пейзаж.

Наши школы – это место силы для маленького человека. Здесь ребенок учится верить в себя, потому что его рисунок повесили на выставке, его

голос зазвучал в концерте, его танец увидели зрители. Эти маленькие победы становятся кирпичиками его личности.

ДШИ выполняет социализирующую функцию: дети учатся работать вместе, слушать друг друга, находить общий ритм и гармонию. В оркестре, хоре или ансамбле каждый понимает: твоя партия важна, но без остальных музыка не состоится. Разве это не точная метафора общества?

Есть у нашей школы и культурно-трансляционная функция: мы сохраняем традиции и передаем их новым поколениям. В Самарской области это особенно важно – здесь переплетаются русская, татарская, мордовская, чувашская и другие культуры. Дети поют народные песни, учатся ремеслам, осваивают орнаменты и мотивы. Так формируется чувство принадлежности к родной земле.

Но школа искусств – это не только мост в прошлое, это еще и лаборатория будущего. Наши ученики создают проекты, которые выходят за рамки привычного, от мультимедийных выставок до музыкальных коллабораций с инженерами и дизайнерами. В Тольятти мы сотрудничаем с Парковым комплексом истории техники, с филармонией и музеями, с национальным парком «Самарская Лука». И это рождает новые форматы, где искусство становится частью жизни города.

Мне очень хочется, чтобы наша школа стала социальным центром притяжения. Чтобы родители приходили на выставки и встречи с искусством, чтобы дети приводили друзей, чтобы люди разных поколений находили в стенах нашей школы

точки соприкосновения. Чтобы художественная школа, школа искусств становилась точкой общения, где люди разных возрастов и профессий встречаются на территории красоты и творчества.

Важна и психологическая функция: занятия искусством помогают детям справляться со стрессом, повышают уверенность в себе. Особенно это заметно в небольших городах, где ребенку трудно найти альтернативные формы самовыражения. В музыке, рисунке или танце дети и взрослые находят язык, на котором может говорить о себе миру.

Таким образом, место детской школы искусств в культурном коде Самарской области невозможно переоценить. Мы – хранители традиций и творцы будущего, мы формируем эмоциональный и духовный фундамент для новых поколений. Через наши классы, мастерские и сцены проходят сотни детей, и каждый из них уносит с собой частицу большого культурного наследия региона.

И я убеждена: пока в городах Самарской области звучит музыка из школьных концертных залов, пока дети пишут этюды с видом на Волгу и танцуют на городских сценах – культура здесь жива. А значит, живы и города, ведь без культуры они были бы лишь набором улиц и зданий. Ведь мы не просто учим детей рисовать, петь, играть на скрипке. Мы учим их слышать свой город, чувствовать его, говорить его языком. В каждом произведении ребенка отражается маленькая часть культурного кода места, где он живет.

Раздел 2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТКЛИК НА СОБЫТИЯ РЕГИОНА И РОССИИ

*К 80-летию годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов*

УЧАСТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НАЧИНАЮЩИХ МУЗЫКАНТОВ В ПРОЕКТЕ «ПРАВНУКИ БЕССМЕРТНОГО ОРКЕСТРА»

**Тазарачев Юрий Захарович,
Рыбин Сергей Александрович**

*Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Самара «Духовой оркестр», г. Самара*

Главными событиями 2025 года в России стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом России В.В. Путиным Году защитника Отечества.

Самарским концертным духовым оркестром был предложен и реализован проект, основная идея которого – почтить память музыкантов Государственного духового оркестра СССР, героически сражавшихся в 1941 году на подступах к Москве. С первых дней войны духовой оркестр исполнял военные марши на призывных пунктах и вокзалах столицы, провожая солдат на фронт. В июле 1941 года весь состав оркестра вступил в народное ополчение. Через несколько месяцев оркестранты вместе с другими защитниками Москвы погибли в «Вяземском котле».

Возле деревни Красный Холм под Вязмой в мемориальном комплексе «Поле Памяти» в 2012 году установлен уникальный памятный знак в честь музыкантов Государственного духо-

вого оркестра СССР в виде трубы и каски. На мемориальной табличке перечислены имена погибших музыкантов оркестра.

Идея проекта заключалась в том, чтобы объединить юных и профессиональных музыкантов Самары, играющих на духовых инструментах, и провести серию концертов, посвященных юбилею Великой Победы, в

детских школах искусств. Ключевой задачей концертов стало совместное исполнение профессиональным коллективом и школьными духовыми оркестрами произведений военно-патриотической тематики.

Творческий, образовательный проект «Правнуки бессмертного оркестра», направленный на патриотическое воспитание молодежи и популяризацию детского духового исполнительства, был поддержан Департаментом культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара и коллективами детских школ искусств, в которых имеются детские духовые оркестры: ДМШ №4, ДШИ №6, ДМШ им. Д.Б.Кабалевского, ДШИ №11, ДМШ №12, ДМШ №17, 18, 19.

Школьники были одновременно и слушателями концертного выступления Самарского духового оркестра, и исполнителями. Для этого дети со своими педагогами разучили предложенный авторами проекта репертуар. Это инструментальные

варианты Государственного гимна Российской Федерации (музыка А. Александрова), песен «Катюша» (М. Блантер), «Пусть всегда будет солнце» композитора – уроженца Сызрани А.Островского, «День Победы» Д. Тухманова и марш В. Агапкина «Прощание славянки».

Директор и преподаватель МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ №17», кандидат искусствоведения Р.С. Ярмухаметова поделился своими впечатлениями: «Открытие фестиваля состоялось 26 марта 2025 г. на базе Детской музыкальной школы №17 г. Самары, для нас это большая честь и ответственность. Наши ученики – участники духового оркестра школы «Виват!» старательно разучивали произведения для концерта. Ребята очень волновались, боясь подвести старших товарищей, но все прошло очень хорошо. Сводный оркестр под управлением Ю. Тазарачева звучал достойно, предьявляя публике синтез профессионализма взрослых и искренности юных музыкантов.

Известные и любимые песни не оставили равнодушными зрителей, которые подпевали, аплодировали и восторженно кричали «Браво!». Подобные проекты очень важны и нужны музыкальным школам, поскольку они не только формируют у детей духовно-нравственные ориентиры и чувство сопричастности к истории Отечества, но и служат профессионализации и профориентации учащихся и, кроме того, приносят большую радость родителям, бабушкам и дедушкам – зрителям концертов, которые с гордостью снимают видео и фото своих успешно музицирующих детей.

От всей души благодарим организаторов фестиваля – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара и Муниципальный духовой оркестр за возможность участия в данном проекте и надеемся, что таких фестивалей будет больше».

После мероприятий на страницах школьных групп в социальных сетях были опубликованы пост-релизы. Детская школа искусств №6 разместила следующий пост: «Ярким финалом стало выступление сводного духового оркестра ДШИ №6, Красноярской ДШИ и Самарского концертного духового оркестра! Гостями концерта стали: Председатель совета ветеранов микрорайона «Крутые ключи» М.А. Макарова, ветераны, участник второй Чеченской войны В.В. Сяскийн с семьей, родители, школьники. Такие мероприятия способствуют укреплению связей между поколениями и напоминают о том, как важно сохранять историю и память о героических событиях нашей страны! Выражаем огромную благодарность организаторам и участникам концерта!»

Один из концертов прошел в актовом зале Администрации Октябрьского района Самары, где при-

существовали ветераны, жители района, родители юных музыкантов и почетные гости, в том числе председатель Самарской городской Думы А.П. Дегтев. Алексей Петрович подчеркнул, что «такие мероприятия способствуют укреплению связей между поколениями и напоминают о том, как важно сохранять историю и память о героических событиях нашей страны!».

В пост-релизе на официальной странице Октябрьского района социальной сети «ВКонтакте» отмечается: «Самарский концертный духовой оркестр исполнял самые известные мелодии и песни военных лет. Каждое слово и каждая нота тронули всех сидящих в зале до глубины души. Со-

вместно с муниципальным оркестром выступил духовой оркестр «Феникс» ДМШ имени Д.Б. Кабалевского (руководитель и дирижер Д.Н. Шевяков). Благодарим Самарский муниципальный оркестр и учащихся ДМШ им. Д.Б. Кабалевского!»

Финалом проекта стало выступление большого городского сводного духового оркестра в Струковском саду на мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы.

Совместное выступление школьных оркестров и профессиональных музыкантов оставило у детей и слушателей ощущение особой значимости события и, конечно, веры в свои силы, в необходимость и важность оркестровой духовой музыки.

КАТЮША

Музыка М. Блантера
Обработка В.В. Иванова
Детская школа искусств № 1
пос. Черновский, Волжский район

The musical score is for the song "Katyusha" in 2/4 time. It consists of six systems of piano accompaniment. The first system begins with a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking. The second system includes a *f* (forte) marking. The fourth system features a *mp* (mezzo-piano) marking. The sixth system starts with a *f* marking. The score includes various musical notations such as chords, arpeggios, and fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Some notes are marked with 'M' for mezzo-forte. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 2/4.

This musical score is written for piano and consists of six systems of music. Each system contains a treble and bass staff joined by a brace. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The score is characterized by dense harmonic textures, often using chords with multiple ledger lines in the bass. Technical challenges are indicated by various markings: triplets, slurs, and fingering numbers (7, 8, 9) are present throughout. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *ff* (fortissimo). The notation includes many beamed sixteenth and thirty-second notes, suggesting a fast tempo. The piece concludes with a final chord marked with an accent (>) and a fermata.

*К 80-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады*

БЛОКАДНОЙ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ

Материалы сценария концерта

Андропова Светлана Владимировна

Детская школа искусств имени Г.В. Свиридова, г. Тольятти

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социально-духовном развитии личности. Только на основе возвышающих чувств любви к Родине, причастности к ее духовным ценностям и национальным святыням укрепляется чувство ответственности за ее судьбу, развивается достоинство личности.

В январе 2024 года наша страна отмечала 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. К этому важному событию был проведен концерт «Блокадной памяти страницы» в формате литературно-музыкальной композиции. Содержание мероприятия нацелено на сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и, в частности, о жертвах, трагических днях и подвиге осажденного Ленинграда, на формирование у молодого поколения осознания значимости исторического прошлого, гордости за мужество и стойкость своего народа.

В основе композиции – уникальные архивные документы. Каждая из блокадных страниц – рассказ о том,

через какие невыносимые испытания прошли наши предки. Нынешние поколения должны знать, какой бывает война, какое это благо – мир...

Концерт «Блокадной памяти страницы» определен строгой тематикой и состоит из нескольких композиционных построений:

– вступительная часть, которая создает необходимый эмоциональный настрой аудитории с помощью оформления зала, визуального и музыкального сопровождения (А. Винник «Блокада»);

– основная часть, где посредством текста, музыкальных произведений и поэтических композиций, сопровождаемых презентацией, делается обзор исторических фактов и архивных документов блокадной летописи;

– заключительная часть, в которой демонстрируется фильм о современном Санкт-Петербурге, заставляя восхищаться великолепием города и осознавать, каких усилий стоило блокадникам сохранить это достояние страны. В финале звучат слова благодарности приглашенным ветеранам, вручаются цветы и подарки.

Опять война, опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны беречь.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться: правы,
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда – не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...

Юрий Воронов,
«Опять война, опять блокада...»

22 июня 1941 г. три с лишним миллиона ленинградцев узнали о начале Великой Отечественной войны. С этого момента пошел отсчет четырех годам нечеловеческих усилий, в течение которых будущее страны и каждого человека висело на волоске.

Немецко-фашистское командование рассчитывало захватить Ленинград к исходу третьей недели от начала войны. Оно назначило время парада немецких войск на Дворцовой площади, раздало солдатам и офицерам путеводители по Ленинграду. Москва и Ленинград обрекались на полное уничтожение вместе с жителями. Гитлер поставил задачу штурмом овладеть городом, сравнять его с землей. Но триумфального марша не получилось.

Командующий Ленинградским фронтом Георгий Жуков решитель-

но заявил, что город не собирается сдаваться и армия будет защищать Ленинград до последнего человека.

Тогда Гитлер, понимая, что Ленинград не взять без серьезных потерь, решил уморить его голодом. 8 сентября 1941-го года немецкие и финские войска захватили Шлиссельбург, блокировав город на 872 дня.

Неимоверные трудности и страдания пережили ленинградцы в дни небывалой в истории блокады.

На защиту города Ленинграда поднялись все его жители. 300 тысяч ушли добровольцами на фронт и в партизанские отряды. Рабочие, оставшиеся на предприятиях, зачислялись в батальоны, которые стали бы последним резервом, в случае прорыва врага вглубь города. 500 тысяч ленинградцев – учащиеся, домохозяйки,

служащие – строили оборонительные сооружения. Ленинградцы соорудили многие километры противотанковых рвов, лесных завалов, проволочных заграждений, ходов сообщения, дотов и дзотов. Но, несмотря на это, при авианалетах и артиллерийских обстрелах за время блокады погибло около 21 тысячи человек.

Не проходило и дня, чтобы немцы не стреляли по городу. В среднем в день выпускалось порядка 250 снарядов. Одним из символов блокады стали надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Воздушную тревогу оповещал стук метронома, который стал лейтмотивом жизни блокадного Ленинграда.

*...Метроном – звука точного сила,
Пострашней поднебесного грома,
И, когда бы меня ни спросили –
Слышу, чувствую стук метронома!
Не хотелось погибнуть нелепо,
Быть убитым фашистским снарядом...
Бомбы падают гулко и слепо –
ДО СИХ ПОР, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, – РЯДОМ...
Не бомбите меня! НЕ БОМБИТЕ!
Говорят, что сегодня мой праздник?!
Повезло... Вот он я – жив, смотрите!
Я зовусь страшным словом – БЛОКАДНИК!*

Валерий Таиров, «Блокада» (фрагмент)

С введением военного положения город переживал трагические дни. Вступили в действия жесткие требования по светомаскировке. Вышли из строя водопровод и паровое отопление. Мощностей ТЭЦ хватало только для оборонных производств и хлебозаводов. Осенью 1941 г. жилые дома были полностью отключены от электроснабжения, прекратилось уличное освещение. Не работал городской транспорт. Город погрузился во мрак. Тишина, глухая, беспробудная.

Несмотря ни на что город, зажатый в блокаде, жил, работал и сражался. В осажденном городе какое-то время

еще работали школы и вузы, кто был в силах – приходил. В помещениях стоял такой мороз, что замерзали чернила. Сидели в пальто и шапках. Трудно было в заочевенных руках держать ручки, карандаши, мел и испытывать при этом постоянное чувство голода.

Работали устно, уроки длились 25 минут и максимум 3 урока в день – больше не выдерживали ни учителя, ни ученики. Многие дети были вывезены из города, учителя сопровождали их в эвакуацию. А старшеклассникам пришлось заменить на фабриках и заводах взрослых, ушедших на фронт.

*В далеком тревожном военном году
Под гром батарей у страны на виду
Стояли со взрослыми рядом
Мальчишки у стен Ленинграда.
На парте осталась раскрытой тетрадь,
Не выпало им дописать, дочитать,
Когда навалились на город
Фугасные бомбы и голод.
И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой,
Им было всего лишь тринадцать,
Но были они ленинградцы!*

*Вадим Коростылев ,
«Ленинградские мальчишки» (фрагмент)*

К началу осады из Ленинграда вывезли только небольшую часть жителей. Первые 10 эшелонов в июне вышли с детьми – более 15 тысяч человек, а всего в первый год войны было эвакуировано 220 тысяч детей. Ежедневно из Ленинграда уходили по несколько поездов. Последние прошли через узловую станцию Мга 27 августа, так как вскоре она была занята противником. Еще неделю эвакуация продолжалась водным транспортом по Неве, затем по Ладоге. Но 8 сентября противник прервал и эту линию. Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось более 400 тысяч детей. Не было электричества, дома не отапливались, воду приходилось брать из прорубей. Осажденный Ленинград оказался почти без запасов продовольствия.

Невиданные трудности и страдания пришлось пережить жителям

и защитникам Ленинграда в первую блокадную зиму. С июля 1941 г. в Ленинграде была введена карточная система снабжения, которая действовала до конца года. Минимальную норму – 125 блокадных граммов хлеба в день – получали дети, иждивенцы и служащие. Норма для рабочих составляла 250 граммов. Продовольствия катастрофически не хватало.

Ленинградская блокадная карточка... На каждой напечатано: «При утере карточка не возобновляется». Суровая мера, но необходимая. Карточка была дороже денег. Город голодал. Люди научились делать пышки из горчицы, суп из дрожжей, котлеты из хрена, кисель из столярного клея. Хлеб – это совсем маленький кусочек... Каждый растягивал свой на сколько мог.

Так сказала о блокадном хлебе ленинградская поэтесса, «муза бло-

кадного Ленинграда» Ольга Берггольц: «Этот ломтик, эту темно-коричневую липкую массу, отдававшую горечью, трудно назвать хлебом. Муки не хватало. Поэтому использовали заменители, жмыхи, обойную и рисовую пыль. А когда иссяк запас примесей, стали применять целлюлозу, получаемую из древесины». *(фоном – музыка из к/ф «Список Шиндлера»)*

Многие от слабости падали и умирали прямо на улицах. Голод не только отнимал физические силы. Человек постепенно превращался в

скелет, обтянутый кожей, с неподвижным лицом, остановившимся взглядом. Притуплялся разум, терялась воля к сопротивлению, исчезало чувство опасности.

Вымирали целыми семьями, целыми кварталами. Люди замерзали на улицах, в парадных, угасали в постелях, сидя на стульях. К концу 1941 г. количество умерших от бомбардировок, голода, ранений, замерзших людей было настолько велико, что с 25 декабря было разрешено массовое захоронение людей.

*Что тяжелее тех минут,
Когда под вьюгой одичалой
Они на кладбища везут
Детей, зашитых в одеяла.
Когда ночами снится сон,
Что муж – навстречу по перрону...
А на пороге почтальон,
И не с письмом, а с похоронкой.
Когда не можешь есть и спать
И кажется, что жить не надо...
Но ты жива. И ты опять
Идешь на помощь Ленинграду!*

Юрий Воронов, «Ленинградки»
(посвящено О.Ф. Берггольц)

Весной 1942 года при таянии снега на улицах и площадях было найдено около 13 тысяч трупов – «подснежников», так их тогда называли. Всего с ноября по март голод унес свыше 154 тысячи жизней.

С трудом укладывается в сознании, что это была обыденная человеческая жизнь, ужасно трудная, сопряженная с постоянными опасностями и лишениями.

Вместо супа – бурда из столярного клея,
Вместо чая – заварка сосновой хвои.
Это б все ничего, только руки немеют,
Только ноги становятся вдруг не твои.
Только сердце внезапно сожмется, как ежик,
И глухие удары пойдут невпопад...
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.
Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград.
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,
Слышишь: город клянется, что враг не пройдет!
...Сотый день догорал. Как потом оказалось,
Впереди оставалось еще восемьсот.

Юрий Воронов, «Сотый день»

Ведущий:

Немыми и в то же время кричащими свидетелями тех страшных дней являются дневники ленинградцев. Имя Тани Савичевой знает весь мир.

Она жила в Ленинграде, в большой дружной семье. В дни блокады Таня вела дневник. В этом дневнике всего 9 страниц и на шести из них даты смерти близких людей.

*Тихо в квартире. В живых только Таня.
В маленьком сердце столько страданья!
Умерли все! Никого больше нет.
Девочке Тане 11 лет.
Я расскажу вам, что было потом:
Эвакуация, хлеб и детдом.
Где после голода, всех испытаний
Выжили все, умерла только Таня.
Девочки нет, но остался дневник,
Детского сердца слезы и крик.*

Илья Малышев, «Девять страничек.
Страшные строчки» (отрывок)

Таня умерла 1 июля 1944 года. Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных документов против нацистских преступников.

К зиме Ладогу сковал лед, и снабжение Ленинграда было продолжено.

13 ноября 1941 года по замерзшему льду Ладожского озера отправился спешно собранный конно-транспортный батальон. Лошади не кормлены, многие еле тянут даже пустые сани. Часть повозок в пути провалились под лед, но первые десятки тонн муки

были доставлены. Затем автоколонны из грузовиков шли по льду под постоянными бомбежками, поэтому этот путь прозвали «Дорогой смерти». Но позднее появилось и другое название – «Дорога жизни»: ледовая трасса дала возможность доставить грузы в город и возобновить эвакуацию. По дну озера был проложен энергетический кабель, а также трубопровод, снабжавший Ленинград горючим.

Город продолжал жить... Работали многие заводы и фабрики (116 предприятий занималось производством боеприпасов для фронта), ученые проводили исследования, функционировали городские службы, не регулярно, но все же работали театры, музеи, библиотеки, организовывались выездные концерты для фронтовиков, художники писали картины, поэты – стихи...

В осажденном Ленинграде Дмитрий Дмитриевич Шостакович работал над Седьмой симфонией, получившей название «Ленинградская». Она была закончена 27 декабря 1941 г. и впервые исполнена в г. Куйбышеве (ныне Самара), куда композитор был эвакуирован с семьей.

Но в историю вошел концерт, который состоялся в осажденном Ленин-

граде в Большом зале филармонии 9 августа 1942 года. Партитуру доставили по воздуху. Из 90 музыкантов симфонического оркестра осталось только 15. Все остальные умерли за эту страшную зиму. Истощенный дирижер оркестра Карл Элиасберг лежал в стационаре, передвигаться самостоятельно он уже не мог. Для восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей, а силы дирижера и оставшихся музыкантов восстанавливали дополнительными пайками. Большой зал Ленинградской филармонии не вместил всех желающих ее послушать.

Массированным огнем подавлялась немецкая артиллерия. Концерт транслировался на всю страну по радио. Были репродукторы, немцы тоже слушали. Музыка производила ошеломляющий эффект по обе стороны фронта. Как потом говорили – немцы обезумели. Из воспоминаний немецкого солдата: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну, мы ощутили силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть».

После войны 7-я симфония Шостаковича войдет в историю как символ стойкости блокадного города.

*Я помню блеск немеркнущих свечей
И тонкие, белей, чем изваянья,
Торжественные лица скрипачей,
Чуть согнутые плечи дирижера,
Взмах палочки – и вот уже поют
Все инструменты о тебе, мой город,
Все рупора Симфонию твою...*

Людмила Попова,
«Седьмая симфония» (отрывок)

Удивительно, но в блокадном Ленинграде продолжалась спортивная жизнь: работали различные секции, проводились соревнования по скоростному бегу на коньках, хоккею, баскетболу, волейболу, соревнования снайперов. Высшей точкой спортивного героизма, вызовом врагу стал блокадный футбольный матч 31 мая 1942 года. Истощенные футболисты, работавшие на заводе, понимали, что игра необходима, она обрадует ленинградцев и покажет всем, что город жив. Два тайма длились по 30 минут вместо 40, после игры футболисты уходили, поддерживая друг друга. Весь ход матча транслировался и по городу, и на передовой (на русском и немецком языках). Немцы были шокированы: «Город мертвых играет в футбол... это невероятно... Что за люди эти русские?»

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда для жителей города было установлено 1500 громкогово-

рителей и почти 450 тысяч радиоточек, которые работали в квартирах и учреждениях. Радио никогда не выключалось – это связь с жизнью, со всем миром. Мы – не одиноки, нас помнят. Когда умолкали радиопередачи, по радио транслировали звук метронома, он придавал людям силу.

Мерный стук метронома был успокаивающим: все хорошо, все спокойно... Но вот метроном зачастил, – это тревожное биение сердца, значит налеты, воздушная тревога.

Ленинградцы узнавали о событиях в стране, обстановке на фронте. В эфире выступали известные писатели, поэты. Во время блокады музой ленинградского радио была поэтесса Ольга Федоровна Берггольц.

Все 900 дней она прожила в осажденном городе, там похоронила своего мужа, умершего от голода. На протяжении всей блокады Берггольц выступала по радио с обращениями к Ленинградцам, читала свои стихи.

*... Я говорю с тобой под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
Страна моя, печальная страна...
Руками сжав обугленное сердце,
Такое обещание даю
Я, горожанка, мать красноармейца,
Погибшего под Стрельною в бою:
Мы будем драться с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей!*

*Ольга Берггольц,
«Я говорю с тобой под свист снарядов»*

Для поддержания духа ленинградцев на улицах города использовалась наглядная агитация, созданная лучшими художниками и скульпторами города. Кинооператоры Ленинградской студии кинохроники регулярно проводили съемки блокадных будней, сохраняя для истории ценнейший материал обороны Ленинграда и зверства фашизма. Кадры хроники и сейчас часто используются в фильмах, показывая трагическую историю блокады Ленинграда.

Работала типография, ежедневно выпускающая газету Ленинградской армии народного ополчения. Ленинградцы верили, что город будет спасен.

В тылу врага работали 67 партизанских отрядов (около 3 тыс. чел.), которые устраивали крушения вражеских эшелонов с войсками, техникой и военным снаряжением, выводя из строя паровозы, цистерны и платформы, ж/д станции, мосты и узлы связи. За период оккупации было уничтожено более 104 тыс. гитлеровцев, подорвано 105 самолетов, 327 танков, более 4,5 тыс. автомашин, 326 складов с боеприпасами.

Для ударов по целям вблизи линии фронта использовались пикирующие бомбардировщики Пе-2. В ноябре 1941г. старшим лейтенантом Алексеем Севастьяновым был впервые применен ночной воздушный таран.

Наряду с ополченцами важным фактором обороны Ленинграда стали отряды военных балтийских моряков, отправленных на фронт. Они стали последним резервом, который заткнул брешь в обороне и остановил врага.

В защите города приняло участие более 400 кораблей и судов Краснознаменного балтийского флота.

18 января 1943 г. Совинформбюро сообщило, что блокада прорвана.

Город не только выдержал осаду, но и победил врага. К этому времени в Ленинграде оставалось 560 тысяч человек: несмотря на варварские бомбардировки, жестокий голод и холод и другие ужасы многомесячной блокады, ничто не смогло сломить волю и стойкость его жителей.

Люди надеялись, что самое страшное позади. Но полного снятия блокады пришлось ждать до следующего года. Наступление советских войск продолжалось.

Опасаясь советского наступления летом 1943 г. немцы вывезли более 4,5 тыс. жителей оккупированных территорий для работ на нужды Германии.

Когда советские войска освобождали приграничные населенные пункты – в январе 1944года, – населения там не было.

1944 год стал годом освобождения советских территорий. Красная армия последовательно наносила мощные удары по врагу и неуклонно шла вперед.

27 января 1944 года окончание блокады ознаменовал праздничный салют в 24 залпа из 324 орудий, о котором Анна Ахматова написала: «Возвращенный из смертной бездны, Ленинград салютует себе!»

После освобождения южных окраин саперы начали сплошное разминирование, освободив от минных заграждений более 1000 кв. м.

Битва за Ленинград, начавшаяся 10 июля 1941 г., длилась до 9 августа 1944г., став самым длительным сражением Великой Отечественной и Второй мировой войн. Ленинградцы при поддержке и помощи всей страны в боях и упорном труде отстаивали город. Ни голод и холод, ни авиационные бомбардировки и артиллерийские обстрелы не сломили славных защитников города.

Вечную память хранят старые фотографии близких, так и не доживших до освобождения, их хлебные карточки, дневники. Каждое свидетельство о тех горьких днях истории отзывается в сердцах болью, любое из них – пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу, своей стране.

Более 930 тыс. человек удостоились медали «За оборону Ленинграда».

30 апреля 1944 года открылась выставка, посвященная обороне Ленинграда. В сборе предметов для коллекции приняли участие жители города, передавшие свои личные или найденные при разборе завалов вещи.

По воспоминаниям посетителей выставки, более всего им запомнились – дневник Тани Савичевой и 8-метровая пирамида из пробитых немецких касок.

За годы войны Ленинград серьезно пострадал. Так как большинство мужчин сражалось на фронтах, восстанавливать город в основном пришлось женщинам и подросткам. Ленинградцы очень трепетно относились к культурному наследию своего города, и в еще в 1941 году была проведена огромная работа по защите памятников от авианалетов. Ни один памятник культуры не пострадал.

*...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!*

*Ольга Берггольц,
«Ленинградский салют»*

*За залпом залп. Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут,
А ленинградцы тихо плачут.*

*Юрий Воронов,
«Салют над Ленинградом»*

«От Советского Информбюро: Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. 27 января 1944 года

Ленинград салютовал в честь полной ликвидации вражеской блокады и разгрома немцев под Ленинградом!»

Победителей встречали хлебом-солью. Улицы были усыпаны цветами.

К встрече гвардейцев были введены три Триумфальные арки.

Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 1 мая 1945 г. город Ленинград был назван «городом-героем» и награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Официально это почетное звание Ленинград получил 8 мая 1965 г. за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады.

Страшным был итог блокады. За 872 дня по различным источникам в блокадном Ленинграде погибло до 1,2 миллиона жителей, из них лишь 3% погибли в результате авианалетов и артобстрелов, остальные умерли от голода. Это была самая кровопролитная осада в истории человечества.

За годы войны население города уменьшилось до 546 тысяч. И только через 14 лет, к моменту первой послевоенной переписи 1959 года, население достигло своего довоенного показателя.

Безгранична наша скорбь по погибшим в блокаду. Но силу, а не слабость рождала она. Силу восхищения подвигом ленинградцев. Наш долг – быть благодарными людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей, быть достойными их.

Это им посвящены печальные и торжественные слова Ольги Берггольц, начертанные на мемориальной стене Пискаревского кладбища: «Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто».

*Под шелестом опущенных знамен
Лежат бок о бок дети и солдаты,
На Пискаревских плитах нет имен,
На Пискаревских плитах только даты:
Год сорок первый...
Год сорок второй...
Полгорода лежит в земле сырой.
Горит, сверкая, солнце в высоте,
Плывет в просторы голубого неба,
А на гранитной розовой плите
Лежат цветы, лежит кусочек хлеба.
Год сорок первый...
Год сорок второй...
Хранит их память город над Невой.*

*Вольт Суслов,
«Пискаревские плиты» (отрывок)*

*К 175-летию со дня основания
Самарской губернии
/1851–2026/*

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, БЫТ, ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

По материалам открытого урока

Мосолова Валентина Львовна

*Детская школа искусств
«Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, г. Тольятти*

Танцевальное искусство, формирующееся на основе культурно-бытовых традиций, является одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа. Народный танец имеет большой воспитательный потенциал, поскольку несет в себе различные символы, позволяющие постигать величие народа, его житейскую мудрость и красоту. В процессе занятий народным танцем формируется личность с высокими нравственными ориентирами, внутренней культурой и способностью к самоидентификации.

Танцевальная культура народов Поволжья весьма разнообразна. В эпоху Булгарского царства, татаро-монгольского нашествия и в период Казанского ханства значительно усилилось взаимодействие различных этнических групп на этой территории.

Цель урока: знакомство с танцевальной лексикой народов Самарского региона, закрепление элементов русского, татарского, мордовского танцев.

Преподаватель:

1. Сегодня наш урок посвящен национальным особенностям и манере исполнения танцев народов, проживающих в Среднем Поволжье, в частности в Самарском регионе. Как вы знаете, здесь проживают люди разных национальностей. Это русские, татары, мордва, чуваш и другие народы. Мы рассмотрим и обобщим лексический материал, танцевальный язык, манеру и особенности исполнения танцев народов Среднего Поволжья.

2. Рассмотрим новые танцевальные элементы в русском характере, специфические особенности танцев Самарского региона. Русский

танец наиболее распространен. Здесь можно увидеть плавные хороводы, многофигурные кадрили, виртуозные пляски, лихие переплясы. Самарская область славится кадрилями: «Смышляевская кадриль», «Похвистневская кадриль», «Самарка». Рассмотрим несколько кадрильных ходов, где обращается внимание на особенности хода, положения рук и корпуса в женском и мужском исполнении.

К просмотру предлагается фильм, где исполняется танец «Сызранские чижевники» из репертуара Академического Волжского народного хора, движения которого отрабатываются на уроке.

3. Познакомимся с одной из самых многочисленных национальностей в нашем регионе – чувашской.

Просмотр фильма о национальном празднике «Уяк», обряде, обра-

щается внимание на костюмы, цветовую гамму, орнаменты, головные уборы и других детали. Работа над этюдом в чувашском характере, отработка танцевальных элементов и исполнительской манеры.

4. Исполняется танец «Ай де гез биэрге».

Показ танцевального этюда на элементах татарского танца и обсуждение с учащимися его характерных особенностей.

5. Мордовский танец «Мокшаваноме» с демонстрацией костюма и национальных украшений.

Интерактивная часть урока: флешмоб всех участников, присутствующих на уроке. Исполняются русский хоровод, чувашская пляска, простые элементы татарского танца и движения мордовского танца.

ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ДЕРЕВНИ НОВАЯ ЧЕСНОКОВКА ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Богатова Екатерина Александровна

*Детская школа искусств села Исаклы,
Иса克林ский Межпоселенческий центр культуры,
Самарская область*

Народное творчество нашло свое наиболее яркое отражение в песне. Русская народная песня – продукт коллективного устного творчества, который сохраняется в народной памяти. Обычно у народной песни нет автора или он неизвестен, но есть и народные песни литературного (авторского) происхождения. Песенная традиция Самарского региона отличается большим жанровым разнообразием.

С 2018 по 2020 годы нами были проведены экспедиции в деревню Новая Чесноковка Иса克林ского района Самарской области, целью которых являлся сбор песен, обрядов, танцев и обычаев. Основным материалом работы стали песни поздней жанровой классификации. Близкое расположение к современному промышленному городу, многонациональное население и другие факторы повлияли на жанровые особенности песенного фольклора исследуемой деревни.

Изучение собранного и зафиксированного материала показало, что в настоящее время в этой деревне

бытуют песни поздних жанров, такие как баллады, романсы, жестокие романсы. Но также удалось записать свадебные, плясовые, игровые, военные, солдатские, лирические песни, духовные стихи. Тексты песен, манера исполнения, характерный диалект – все это является специфической песенной особенностью народного фольклора населения Иса克林ского района. Важно все это сохранить и увековечить для будущих поколений.

Основу текстов хороводных песен и романсов составляют силлабические структуры. В свадебных величальных песнях встречаются типовые формулы: 7+7 («Белому, румяному»), 8+8 («Осинничек частоватый»); в романсе «Дело было летом» – 6+6. Строение песни «В городе Питере» сводится к силлабическому строению с неравнослоговой структурой 6+5. Структурное строение свадебной величальной песни «Осинничек частоватый» имеет запевно-припевную форму с ассемантическим припевом «люль мой, люли». Поздним песенным образцом является духовный стих «Рязвяжите мои крылья», которому

присущ силлаботонический тип стихосложения, характеризующийся наличием рифмы и стопы, пеон III вида.

Особое внимание стоит уделить ладоинтонационному языку музыкальных образцов Иса克林ского района. В исследуемых песнях встречаются следующие ладовые организации: переменный лад («Белому румяному»), ионийский лад («Дело было летом»), мажорный гексахорд («Осинничек частоватый»), мажорный пентакорд («Дело было летом»).

В песнях деревни Новая Чесноковка встречается разные виды ритмики. В качестве примеров можно привести следующие музыкальные образцы: «Дело было летом», «Осинничек частоватый», «Белому румяному» – цезурированная ритмическая организация. Поздние песни, такие как «Рязвяжите мои крылья», «В городе Питере», имеют в основе стопную ритмику.

Из диалектных особенностей можно выделить: акающее произношение, в некоторых песнях оканье («о» в безударном положении поется как «о»), смещение гласных в одном слове (дарогой), иканье (пачиму, миня). Смягчение согласных: (сь милай, армий, развяжити, цвितешь), твердое произношение шипящих (угошшали) в песне «Осинничек частоватый», замена гласной одна на другую в окончаниях в существительных («и» вместо «е» – па аллеи), в суффиксах существительных («ы» вместо «о» – розычка, ветычки), в корнях существительных (кинарейка), изменение окончаний в прилагательных («алаи» вместо «алые»; низнакомаих), в глаголах (заживаит). Кроме того, чесноковским

песням свойственны словообрывы («да вдоль па у... улице») в песне «Не катись шаром да вдоль по улице»; огласовки («розан(ы)», «сон(ы)це») в песнях «Белому, румяному», «Как на горе калина стояла»; повторы строк в тексте, выполняющие ритмообразующую функцию, например в песнях: «Осинничек частоватый», «Бел заинька»; повторы слов в тексте, выполняющие функцию экспрессивной выразительности, например в песне «Там за горами»: «Зачем же вы, немцы, Зачем распрокляты, Зачем развязали вы войну?»

Обучающая и воспитательная функция фольклорной экспедиции – одно из важнейших направлений работы любого народно-певческого коллектива фольклорной направленности, репертуар которых состоит из местного этнографического материала. В результате совместного музицирования с народными мастерами появляется уникальная возможность формировать репертуар, шлифовать исполнительскую стилистику, овладеть традиционной манерой пения, навыками варьирования и импровизации.

Расшифровка и анализ песенных образцов позволили дать оптимально полное представление о песенных традициях деревни Новая Чесноковка. В ходе работы была использована специализированная литература, архивные материалы, исторические очерки. Собранный материал обработан, составлены реестры с указанием названий песен, жанра.

Результатом исследовательской работы, проведенной в ходе фольклорно-этнографических экспедиций, стал сборник песенных

образцов, которые могут быть использованы в репертуаре детских фольклорных ансамблей или взрослых народно-певческих коллективов. Представляем несколько песен из сборника «Традиционные русские

народные песни деревни Новая Чесноковка Иса克林ского района Самарской области» (в авторской расшифровке), который дает возможность достоверно перенять песенную манеру исполнения.

БЕЛОМУ, РУМЯНОМУ

Свадебная, величальная жениху

*Песни записаны от Шишовой Клавдии Федоровны (1947 г.р.)
и Черкасовой Любови Петровны (1941 г.р.)*

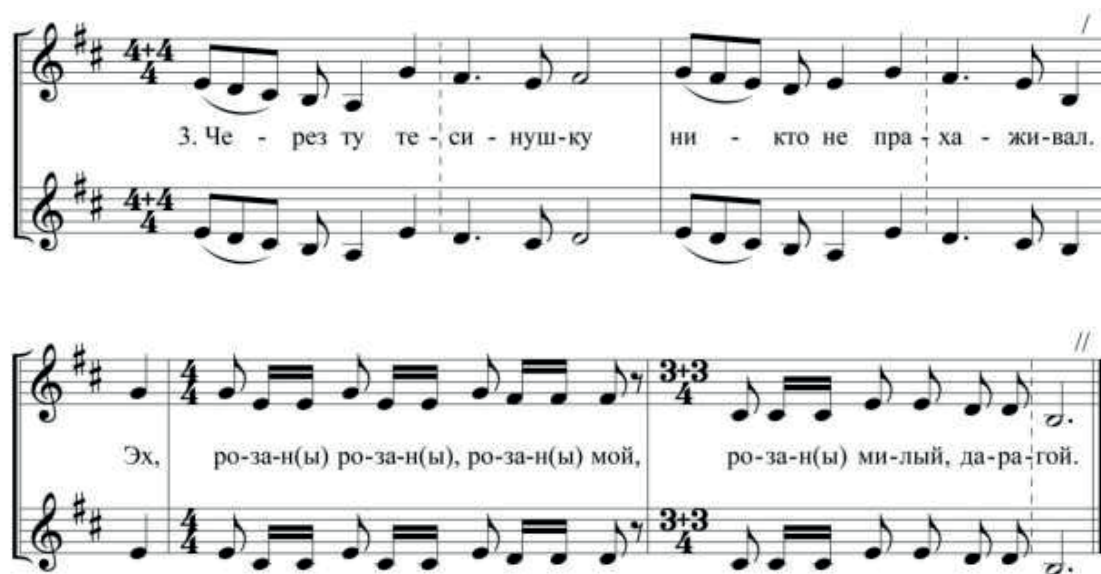
$\text{♩} = 84$

1. Бе - ла-му, ру - мя - на-му, ру - са - му, куд - ря - ва-му.

Эх, ро-за-н(ы) ро-за-н(ы), ро-за-н(ы) мой, ро-за-н(ы) ми-лый, да-ра-гой.

2. Че - рез си - не мо - рюш-ка ле - жа-ла те - си - нуш-ка.

Эх, ро-за-н(ы) ро-за-н(ы), ро-за-н(ы) мой, ро-за-н(ы) ми-лый, да-ра - гой.

1. Белому, румянному,
Русому, кудрявому, эх,
Розан, розан, розан мой,
Розан милый дорогой.

2. Через сине морюшко
Лежала тесинушка, эх,
Розан, розан, розан мой,
Розан милый дорогой.

3. Через ту тесинушку
Никто не прохаживал, эх
Розан, розан, розан мой,
Розан милый дорогой.

4. Никто не прохаживал,
Никого не важивал, эх,
Розан, розан, розан мой,
Розан милый дорогой.

5. Свет Ванюша перешел,
Он Марию перевел, эх,
Розан, розан, розан мой,
Розан милый дорогой.

ОСИННИЧЕК ЧАСТОВАТЫЙ

Свадебная, величальная

$\text{♩} = 120$

1. А син-ни - чек час - то - ва - тый, бе - рез-ни - чек куд - ре - ва - тый

Люль мо-й, лю-ли куд-ре - ва-тый, люль мо-й, лю-ли куд-ре - ва - тый.

2. А кто ж у нас не - же - на - тый, а кто ж у нас не - же - на - тый?

Люль мо-й, лю-ли не - же - на - тый, люль мо-й, лю-ли не - же - на - тый.

3. И - ван Ва-си-лич не - же - на - тый, И - ван Ва-си-лич не - же - на - тый,

1. Осинничек частоватый,
Березничек кудреватый.
Люль мой, люли, кудреватый,
Люль мой, люли, кудреватый.

2. А кто ж у нас неженатый,
А кто ж у нас неженатый?
Люль мой, люли, неженатый,
Люль мой, люли, неженатый.

3. Иван Васильевич неженатый,
Иван Васильевич неженатый.
Люль мой, люли, неженатый,
Люль мой, люли, неженатый.

4. Его девушки любили,
Его красные любили.
Люль мой, люлюшки, любили,
Люль мой, люлюшки, любили.

5. Во беседушки водили,
Во беседушки водили,
Люль мой, люлюшки, водили,
Люль мой, люлюшки, водили.

6. За столы его сажали,
За столы его сажали.
Люль мой, люлюшки, сажали,
Люль мой, люлюшки, сажали.

7. Конфетами угощали,
Конфетами угощали,
Люль мой, люли, угощали,
Люль мой, люли, угощали.

8. Слова два-три наказали,
Слова два-три наказали,
Люль мой, люли, наказали,
Люль мой, люли, наказали.

9. Как поедешь, мил, жениться,
Как поедешь, мил, жениться.
Люль мой, люлюшки, жениться,
Люль мой, люлюшки, жениться.

10. Заезжай ко мне проститься,
Заезжай ко мне проститься.
Люль мой, люлюшки, проститься,
Люль мой, люлюшки, проститься.

11. Привяжи коня к кусту,
Привяжи коня к кусту.
Люль мой, люлюшки, ко кусту,
Люль мой, люлюшки, ко кусту.

12. Ко кусту-то, ко калине,
Ко кусту-то, ко калине.
Люль мой, люлюшки, калине,
Люль мой, люлюшки, калине.

13. Какова горька калина,
Какова горька калина.
Люль мой, люлюшки, калина,
Люль мой, люлюшки, калина.

14. Такова мая женитьба,
Такова мая женитьба.
Люль мой, люлюшки, женитьба,
Люль мой, люлюшки, женитьба.

БЕЛ ЗАИНЬКА

Игровая

$\text{♩} = 120$

1. Бе - л за - инь - ка, бел за - инь - ка,

бел за - инь - ка - гар - на - ста - инь - ка,

бел за - инь - ка - гар - на - ста - инь - ка.

2. Хва - лю те - бя, хва - лю те - бя,

хва - лю те - бя, где при - ма - ну - шка есть,

The musical score consists of four systems of two staves each. The first system is in 4/4 time and ends with a double bar line. The second system is in 3/4 time and ends with a single bar line. The third system is in 4/4 time and ends with a single bar line. The fourth system is in 4/4 time and ends with a double bar line. The lyrics are written below the staves, with hyphens indicating syllable placement.

хва - лим те - бя, где при - ма - ну - шка есть.

3. При - ва - ди - ла, при - ва - ди - ла,

при - ва - ди - ла ли те - бя ли ма - лад - ца,

при - ва - ди - ла ли те - бя ли ма - лад - ца.

1. Бел зайчика,
Бел зайчика,
Бел зайчика гарнастайчика,
Бел зайчика гарнастайчика.

2. Хвалю тебя,
Хвалю тебя,
Хвалю тебя, где приманушка есть,
Хвалю тебя, где приманушка есть.

3. Привадила,
Привадила,

Привадила ли тебя ли маладца,
Привадила ли тебя ли маладца.

4. Не пивам ти,
Не пивам ти,
Не пивам ти, не вином зеленом,
Не пивам ти, не вином зеленом.

5. Своим умом,
Своим умом,
Своим умом разумом, разумом,
Своим умом разумом, разумом.

РАЗВЯЖИТЕ МОИ КРЫЛЬЯ

Духовный стих

$\text{♩} = 60$

1. Разъ-вя-жи-ти ма-и кры-лья, дай-ти во-лю па-ле-тать,
я за-бро-ше-на судь-бо-ю па-ле-чу я мать ис-кать,

2. Я за-бро-ше-на судь-бо-ю па-ле-чу я мать ис-кать,
в пер-ву сто-ра-ну рад(ы)-ну-ю я нап-рав-лю свой па-лёт.

3. В пер-ву сто-ра-ну рад(ы)-ну-ю я нап-рав-лю свой па-лёт,

1. Развяжите мои крылья,
Дайте вволю полетать.
Я заброшена судьбою,
Полечу я мать искать.

2. Я заброшена судьбою,
Полечу я мать искать.
В первую сторону родную
Я направляю свой полет.

3. В первую сторону родную
Я направляю свой полет.
Расспрошу про мать родную,
Где она и как живет.

4. Расспрошу про мать родную,
Где она и как живет.
Может быть она от горя
И с тоски уж померла.

5. Может быть, она от горя
И с тоски уж померла,
Может быть, ее могила
Травой зеленой заросла.

6. Может быть, ее могила
Травой зеленой заросла.
– Расступись, земля сырая,
Встань-ка, маменька мая.

7. Расступись, земля сырая,
Встань-ка, маменька мая.
Расскажу тебе я горе,
Как жила я без тебя.

8. Расскажу тебе я горе,
Как жила я без тебя.
Никому братьям не жалка,
Только младшая сестра.

9. Никому братьям не жалка,
Только младшая сестра.
Только младшая сестренка
Увивалась круг меня.

10. Только младшая сестренка
Увивалась круг меня.
Расступись, земля сырая,
Встань-ка, маменька мая.

У МИЛОГО ВО САДОЧКЕ

Жестокий романс

$\text{♩} = 60$

1. У ми - ло - ва ва са - доч - ке жёл-та ро - за рас - цве - ла.

Изъ-ме - ня - ет ми-ня ми - лый, знать судь - ба ма - я та - ка.

Изъ-ме - ня - ет ми-ня ми - лый, знать судь - ба ма - я та - ка.

2. Изъ-ме - ня - ет, изъ - ме - ня - ет, из - ме - ня - ет и не жаль.

Толь-ка тай - на - е сла - веч - ка ты дру - гой не пе-ре - дай.

Толь-ка тай - на - е сла - веч - ка ты дру - гой не пе - ре - дай.

3. Ни пай - ду я зав - тра в церь-кавь, бу - дут ми - ла - ва вен - чать,

Я не стер - плю, да за - пла - чу, ста-нут лю - ди при-ме - чать.

Я не стер - плю, да за - пла - чу, ста-нут лю - ди при-ме - чать.

1. У милого во садочке
Желта роза расцвела.
Изменяет миня милый,
Знать судьба мая така.
Изменяет миня милый,
Знать судьба мая така.

2. Изменяет, изменяет,
Изменяет, и не жаль.
Только тайное словечко
Ты другой не передай.
Только тайное словечко
Ты другой не передай.

3. Не пойду я завтра в церковь,
Будут милого венчать.
Я не стерплю да заплачу,

Станут люди примечать.
Я не стерплю да заплачу,
Станут люди примечать.

4. Звонят, звонят колоколы,
Милый мой венчается.
Дай, подружка, выпить яду,
Жизнь моя кончается.
Дай, подружка, выпить яду,
Жизнь моя кончается.

5. – Ты прости, прости, милая,
Ты прости, мая вина.
– За все я тебя прощаю,
За измену никогда.
За все я тебя прощаю,
За измену никогда.

ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО. ДВУХГОЛОСИЕ

Учебно-методическое пособие
для старших классов ДШИ и ДМШ (фрагменты)

Тамилина Майя Кошмановна

Детская школа искусств № 2 «Гармония», г. Чапаевск

«Начинать работу надо от той музыки, которая особенно близка народу, от его народной песни», – писала известный российский музыкант-педагог Н.Я. Брюсова.

Воспитание детей и подростков в контексте уважительного отношения к музыкальной культуре народов, проживающих на территории Самарской области, является актуальной задачей художественного образования. Понимание особенностей национальной культуры различных групп населения, активное участие обучающихся в формировании культурного этнографического пласта приводят в дальнейшем к толерантному сознанию, что очень важно в наше время.

Учебное пособие «Этносольфеджио. Двухголосие» предназначено для обучающихся, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу «Музыкальный фольклор». Основными задачами пособия являются:

1. Знакомство с музыкальными традициями народов, проживающих на территории Самарского края;

2. Рассмотрение фольклорного песенного материала с точки зрения его художественной ценности с целью понимания самобытности и уникальности фольклора, стимулирования интереса к изучению культурных традиций разных народов и укрепления связей между разными этническими группами и разными поколениями;

3. Закрепление представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;

4. Расширение интонационных и слуховых навыков у обучающихся;

5. Освоение ладового своеобразия народной песенности;

6. Ознакомление с метроритмическими особенностями развития народной мелодики различных народов;

7. Сохранение фольклорных традиций народов Самарского края.

Изучение многих песен сборника позволит решать задачи предметной области «Теория и история музыки» дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, например, освоение таких тем, как «Параллельно-пере-

менный лад», «Хроматизм», «Лады народной музыки», «Сложные, переменные размеры» и др.

Первое знакомство с песней – слушание аудиозаписи, лучше всего в исполнении опытных исполнителей, это поможет сохранить особенности фольклора и более точно передать традиционное исполнение.

Далее преподаватель предлагает жанровую характеристику песни, раскрывает некоторые особенности народных традиций. Следующий этап работы – анализ формы песни, определение тональности, лада, метроритмических особенностей, анализ мелодического строения.

Рекомендуется разучивать песню на протяжении 5-6 уроков, совмещая с остальными традиционными этапами работы на уроках сольфеджио. Желательно начинать с чтения с листа нотного текста по голосам. Возможно дублирование ритма на шумовых музыкальных инструментах. После того, как песня будет изучена по голосам, рекомендуется проработка материала в ансамблевом исполнении. Вначале всей группой с разделением на голоса, затем квартетом и дуэтом.

Когда песня полностью выучена, можно предложить обучающимся за-

писывать по памяти мелодию и ритмические формулы отдельных голосов, а также транспонировать записанные мелодии. В качестве творческих заданий можно порекомендовать: а) записать один из голосов с вариантивными изменениями; б) подобрать аккомпанемент на музыкальном инструменте, а также ритмический аккомпанемент.

Заключительный этап работы над выбранной песней – предложить обучающимся в качестве домашнего задания набрать партитуру песни в нотном редакторе.

В качестве примера приведено несколько песен из учебного пособия «Этносольфеджио. Двухголосие».

Игровая песня «Где ж ты, за-инька, гуляла?» записана от дуэта Полещиковой А.Ф. и Коптевой А.П. Запевает Полещикова А.Ф. Запись и нотация А.П. Кузьминой.

Игровые хороводные песни исполнялись чаще всего на троичко-септимицкой неделе, именовались как «вешние». Они были связаны с языческими аграрными обрядами и отражали переход от зимы к весне, символизировали пробуждение природы и начало нового сельскохозяйственного года.

ГДЕ Ж ТЫ, ЗАИНЬКА, ГУЛЯЛА?

Игровая
с. Сухая Вязовка Самарской области

Andante
♩ = 64

Гдеж, ты за - инь - ка, гу - ля - ла? Раз - бе - ла - я, гу - ля - ла?

Во го-ро-де, баринмой, во са-ду ли, ду-шамой. Во-го-ро-де, баринмой, во са-ду ли, ду-шамой.

2. Чтож ты там, за - инь - ка де - ла - ла? Раз, бе - ла - я, де - ла - ла?

Ка - пус - ту е - дал, мор - ков - ку глю-дал. Ка - пус - ту е - дал, мор - ков - ку глю-дал.

Значительное место в мордовском музыкальном творчестве занимают лирические песни о мироздании и труде, семейной жизни, рекрутчине и солдатчине, переселенцах.

Мордовская рекрутская песня «Ой, море, море». Записана М.И. Чувашевым. Расшифровка Г.И. Сураева-Королева.

ОЙ, МОРЕ, МОРЕ

Мордовская песня

с. Старая Шентала Шенталинского района
Самарской области

♩ = 60

Вай, мо - ря, да мо - ря, да чо - по - да, да мо -

ря, ва - е, мо - ря, да мо - ря,

ра - ва - жо да мо - ря. Ой мо -

ре, да мо - ре да Чер - но - е, да мо - ре, ва - е,

Чер - но - е мо - ре, тем - но - е мо - ре,

Деревенские напевы (авыл кәйләре), умеренные в темповом отношении, очень популярны среди татарского народа. Они характеризуются совокупностью стабильных музыкально-стилевых черт. Как пра-

вило, исполняются под гармонику, содержание текстов часто лирического характера, в них воспевается красота родного края, нередко звучит тоска по родине и прошедшей юности.

ДЕРЕВЕНСКИЙ НАПЕВ

Татарская народная песня

«Цвет черемухи» – самая яркая жемчужина народного чувашского песенного творчества. После окончания весенних полевых работ у молодежи начиналась пора хороводов. В хороводных чувашских песнях вос-

певаются глубокое уважение к природе, красоте весенне-летних вечеров. В этой игровой форме поющие шли колоннами одна на другую, проходили насквозь, потом возвращались и опять шли друг на друга.

ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ

Чувашская хороводная песня

Запись и нотация Р.Н. Идобаева

Andante

Цвет че - ре - му - хи ду - шис - той, Цвет че - ре - му - хи лес - ной

Цвет че - ре - му - хи ду - шис - той,

5

Ви - ден всем из - да - ле - ка,

Цвет че - ре - му - хи лес - ной Ви - ден всем из -

9

Ви - ден всем из - да - ле - ка.

да - ле - ка, Ви - ден всем из - да - ле - ка.

*К 120-летию со дня рождения
Дмитрия Борисовича Кабалевского
/1904 – 1987/*

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»

Программа из проекта «Знаменательные даты»

Карпенская Людмила Кузьминична
Детская школа искусств № 1, г. Жигулевск

Программа «Край родной, навек любимый» является частью проекта детской школы искусств № 1 «Искусство детям» – победителя Всероссийского конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Программа была нацелена на то, чтобы маленькие зрители, пришедшие в концертный зал школы, были вовлечены в происходящее, ведь именно детям Дмитрий Борисович уделял огромное внимание, как в своем творчестве, так и в общественной и педагогической деятельности.

Показанный на экране фрагмент самого первого урока, который провел Д.Б. Кабалевский в 1 классе 209-й школы г. Москвы в рамках апробации тогда еще новой программы по музыке в общеобразовательной школе, создавал ощущение его присутствия. Дети с удовольствием отвечали на вопросы композитора.

Взрослой аудитории было предложено исполнить вместе с хором в сопровождении оркестра народных инструментов песню Д.Б. Кабалевского «Наш край», строчка из кото-

рой дала название всей программе. Многие вспомнили мелодию этой известной песни и с удовольствием подключились к ее исполнению.

Программа получилась интересной и разнообразной. В ней приняли участие почти все учащиеся музыкального отделения: произведения Дмитрия Борисовича Кабалевского прозвучали в исполнении двух оркестров – духового и народного; хорового коллектива; солистов; инструменталистов и вокалистов; ансамблей скрипачей и флейтистов; вокального ансамбля.

Кроме зрителей в концертном зале школы программу посмотрели посетители официальной страницы социальной сети «ВКонтакте». Программа была тепло встречена гостями школы. Они оставили очень приятные отзывы об участниках этого мероприятия.

Материалы сценария. Слова ведущего

В нашей программе будет две страницы, посвященные наиболее значимым событиям в жизни Д.Б. Ка-

балева. Первая страница – «ШКОЛА». Она очень значима. Трудно найти другого такого композитора, который столько времени и сил отдавал бы детям. А началось все на заре его творчества. Когда он после окончания музыкальной школы поступил в музыкальный техникум им. Скрябина, он стал приносить собственные сочинения своему преподавателю по фортепиано В.А. Селиванову, который был также и директором техникума. И тогда Селиванов специально для одаренного ученика открыл композиторское отделение, где Дмитрий Борисович почти полгода был единственным учеником. А вскоре будущего композитора пригласили работать преподавателем в музыкальную школу при этом техникуме. Так началась его педагогическая деятельность.

Свои первые сочинения для детей он стал писать потому, что учебного репертуара, в особенности для первого этапа обучения, не хватало. Дмитрий Борисович так увлекся процессом, что не прекращал это делать до конца своей жизни. Он написал 13 тетрадей произведений для детей, в которые в общей сложности вошло около 150-ти фортепианных пьес. Некоторые из них мы сегодня услышим. Но, называя первую страницу нашей программы «Школа», мы не только это имели в виду. Уже будучи известным композитором, общественным деятелем, профессором консерватории, которую окончил по двум специальностям: как пианист и как композитор, он вдруг понял, что для воспитания и образования подрастающего поколения просто необходимо абсолютно

всех детей, а не только учащихся музыкальных школ, знакомить с великими произведениями мировой музыкальной классики! «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее», – говорил Д.Б. Кабалевский. И он создал программу по музыке для общеобразовательных школ, а потом лично реализовал ее в 209-й школе (ныне это № 1601) г. Москвы. Д.Б. Кабалевский очень активно пытался улучшить музыкальное образование не только в одной какой-то школе, но и во всей нашей необъятной стране.

У нас с вами есть уникальная возможность побывать на самом первом уроке в первом классе, который ведет Д.Б. Кабалевский. Я хочу предложить и вам поучаствовать в этом уроке. Попробуйте тоже отвечать на вопросы Дмитрия Борисовича...

А теперь поднимите руки те, кто слышал, что музыка держится на трех китах. А на каких? Это понятие придумал и ввел в свою программу именно Д.Б. Кабалевский. Давайте сейчас проверим, действительно ли музыка держится на трех китах. Попробуйте определить, на что больше похожи произведения, которые сейчас прозвучат в исполнении учащихся нашей школы: на танец, песню или марш.

А сейчас нам уже ничего определять не надо будет, потому что точно прозвучит песня. Называется она «Бараны» и написана на известное стихотворение Сергея Михалкова.

И вот теперь мы подошли ко второй странице нашей программы, которая называется «КОНКУРС». Имя Д.Б. Кабалевского увековечено

в названиях многих школ нашей страны. Есть такая и в Самаре. В честь него проводится масштабный фестиваль в Пермском крае, конкурсы в разных городах нашей страны, самым значимым считается Международный конкурс в Самаре. Он проводится один раз в два года (с 1962 г.), и ему уже более 60 лет. Создавался он при непосредственном участии композитора. И на первых десяти конкурсах председателем жюри был сам Дмитрий Борисович. Мне посчастливилось его увидеть в то время. Ни одна фотография, ни одно видео не может передать обаяние этого благородного облика!

Как я вам и обещала, в конце нашей программы мы вновь вернемся

на страничку под названием «Школа». Практически вся жизнь человека связана со школой. Сначала он учится сам, затем учатся его дети, потом внуки, а некоторым даже удастся водить в школу своих правнуков и делать с ними уроки. Кабалевский не исключение. Но только отчасти. Он не просто ходил, водил, учил. Он активно улучшал музыкальное образование не только в одной школе, но и во всей нашей огромной стране. И, конечно, у него есть произведения, которые посвящены школе. И среди них – песня, которую, я думаю, узнают по крайней мере представители старшего поколения наших зрителей. Это песня «Школьные годы».

*К 100-летию со дня рождения
Владимира Яковлевича Шаинского
/1925–2017/*

**ИЗ СБОРНИКА ДЕТСКИХ ПЕСЕН
ВЛАДИМИРА ШАИНСКОГО
«ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ»
В ПЕРЕЛОЖЕНИИ ДЛЯ МАЛОЙ ДОМРЫ
И ДУЭТА ДОМР В СОПРОВОЖДЕНИИ ФОРТЕПИАНО**

**Маршалова Ольга Петровна,
Рыжова Светлана Валериевна,
Суханова Елизавета Вячеславовна**

Детская школа искусств им. А.И. Островского, г. Сызрань

Произведения Владимира Шаинского знают взрослые и дети, они звучат в любимых мультфильмах, на которых выросло не одно поколение.

В сборнике переложений для малой домры и дуэта домр в сопровождении фортепиано произведения рассчитаны для детей 7-11 лет. Нотный материал адаптирован для игры на трехструнной домре, но мо-

жет исполняться и на любом другом музыкальном инструменте, как как соло, так и в дуэте.

Предлагаемые варианты штрихов и аппликатуры могут корректироваться преподавателями с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Партию фортепиано могут исполнять учащиеся фортепианного отделения в рамках предмета «Концертмейстерский класс».

УГОЛОК РОССИИ

Музыкальный фрагмент, состоящий из четырех систем нотации. Каждая система включает голосовую партию (верхняя линия) и фортепианную партию (нижняя линия). В начале первой системы над голосовой партией написано «Не спеша».

Первая система (такты 1-4): Голосовая партия начинается с ноты C_4 (двукратная длительность), за ней следуют шестнадцатые и восьмые ноты. Фортепианная партия начинается с C_4 (двукратная длительность), за ней следуют шестнадцатые и восьмые ноты. Динамический знак mf (mezzo-forte) находится под первой нотой фортепианной партии.

Вторая система (такты 5-8): Голосовая партия имеет паузы в тактах 5, 6 и 7, за которыми следуют шестнадцатые и восьмые ноты. Фортепианная партия продолжает мелодию. Динамический знак mp (mezzo-piano) встречается в тактах 7 и 8.

Третья система (такты 9-12): Голосовая партия содержит длинные ноты, охватывающие несколько тактов. Фортепианная партия продолжает мелодию. В такте 12 происходит изменение тональности на C_4 (бемоль).

Четвертая система (такты 13-16): Голосовая партия содержит длинные ноты, охватывающие несколько тактов. Фортепианная партия продолжает мелодию. В такте 16 происходит изменение тональности на C_4 (бемоль).

17

mf

21

mp

25 *8va*

mf

29 *8va*

poco rit.
p
p
cello

ПЕСЕНКА ЧЕБУРАШКИ

Из одноименной музыкальной сказки

The musical score is written for piano and features a melody in the right hand and accompaniment in the left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system starts at measure 23 and ends at measure 32. A box containing the number '3' is placed above the staff at measure 27. The second system starts at measure 29 and ends at measure 32. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, and slurs. Dynamics markings include 'f' (forte) at measures 27 and 30, and 'rit.' (ritardando) at measures 31 and 32. The piece concludes with a double bar line at the end of measure 32.

Раздел 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ АВТОРСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ НА ЭСТРАДЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Плотникова Ксения Олеговна

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, г. Самара

Народный фольклор является важнейшей и наиболее значительной частью народной культуры России. На протяжении столетий народная песня в той или иной степени претерпевает изменения, развивается, приобретая новые формы художественного воплощения. С течением времени изменения происходят и в социокультурном мышлении людей, что, безусловно, отражается и на значимости народной песни в жизни человека.

До середины XX века народная песня была органичной частью крестьянского быта. Его регионально-стилевые особенности были отчетливо различимы, активно бытовали различные обрядовые практики, *отражая самые разнообразные грани социальной, семейной, личной жизни.*

Сегодня народная песня все более переходит из сферы живого бытования в сферу сценического искусства, трансформируясь под влиянием различных современных музыкальных течений и творческих форм. Все эти процессы явились предпосылками появления на современной эстраде народно-певческих коллективов, работающих в совершенно разных

творческих направлениях – от музыкальной этнографии до оригинальных творческих коллабораций.

Динамику появления народной песни на сцене можно проследить в историческом контексте. В конце XVII – начале XIX веков интерпретаторами народной песни являлись жившие при княжеских дворах придворные скоморохи и гусляры. Это певцы-актеры: Е.С. Сандукова, А.И. Иванова, М.С. Лебедев, Н.Г. Цыганов и др.

С середины XIX века эстрада выдвигает еще один вид концертного певческого исполнительства. В профессиональной художественной филармонической работе начинает формироваться и укрупняться ее новая форма – хоровое, ансамблевое, а также сольное исполнительство народных песен. Появляются первые профессиональные народные хоры: хор имени И.Е. Молчанова, хор М. Молодцова, хор В. Жукова, хор князя Ю. Голицына, хор А.А. Архангельского, капелла Д.А. Агренева-Славянского и др.

В XX веке с народной песней работали народные хоры и ансамбли: Хор имени М.Е. Пятницкого, Северный хор, Рязанский хор им. Е. По-

пова, Ансамбль Дмитрия Покровского, Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова и др. Была также распространена и хоровая самодеятельность, которая часто не уступала по уровню профессиональным коллективам. Активно развивалась детская хоровая исполнительская культура.

В настоящее время народную музыку осваивают и исполняют вокальные и инструментальные коллективы, солисты-певцы и хоровые коллективы различных направлений.

На сегодняшний день наиболее яркими являются несколько творческих направлений, развивающих сценическую интерпретацию фольклора:

1. Фольклорно-этнографические коллективы;
2. Любительские (самодеятельные) коллективы;
3. Профессиональные (государственные) хоры и ансамбли;
4. Детские, молодежные и студенческие коллективы;
5. Народные коллективы эстрадного направления (экспериментальные фольклорные ансамбли).

Народные песни в том виде, в каком их пели жители сел и деревень еще в 80-е годы XX века, безвозвратно становятся уникальными музейными экспонатами. Но существуют преемники народной традиции – *фольклорно-этнографические ансамбли*: Центр традиционной культуры «Истоки», г. Подольск; Ансамбль старинной казачьей песни «Курень», г. Королев; Ансамбль «Народный Праздник» г. Москва и др. Аутентич-

ные коллективы – неотделимая часть культурной среды, их главная цель направлена на сохранение и вынесение на сцену подлинного этнографического материала. Культура таких ансамблей является естественным окружением человека, одним из условий сохранения самобытности его творчества.

Профессиональные (государственные) хоры и ансамбли (Кубанский хор, Воронежский хор, Северный хор, хор им. Пятницкого и др.) – это коллективы специально обученных певцов-профессионалов, занимающихся творческой деятельностью в государственной бюджетной структуре, цель которых – активная концертная деятельность.

Любительские (самодеятельные) коллективы преследуют цель организации досуга любителей народных песен. В таких коллективах пропагандируется творчество профессиональных и самодеятельных авторов с целью приобщения участников коллектива к традиционной народно-песенной культуре.

Деятельность *детских, молодежных и студенческих коллективов* (народный хор СГИК, народный хор Саратовской консерватории, фольклорный ансамбль «Лель» г. Пенза, Образцовый коллектив театр народной песни «Теремок» г. Одинцово и др.) направлена на развитие творческих способностей участников, гармоничное развитие личности, формирование нравственных качеств и эстетических вкусов.

Народные коллективы эстрадного направления (экспериментальные

фольклорные ансамбли) работают в направлении модернизации традиционных жанров песенного фольклора, в том числе не исполняемых в массовом художественном творчестве. К этому виду творческих коллективов относятся: Фольклорный ансамбль «Балаган» г. Саратов, «Партизан FM», «Поверье» г. Москва, Ансамбль фольклорной музыки «Карагод» и др.

Народно-певческая традиция продолжает свое существование в современном обществе, развивается и изучается как часть народной культуры. Сегодняшний инновационный подход к ансамблевой интерпретации народных песен (кантри, джаз-фолк, фолк-фьюжн, фолк-рок и др.) все больше вызывает интерес у молодого поколения. Творчество таких коллективов, как группы «Репа», «Пелагея» г. Москва, арт-фолк группа «Странники» г. Пенза, опирается на творческие эксперименты с образцами традиционного фольклора в со-

временной аранжировке, понятной и близкой нынешней молодежи.

Вопрос сценического воплощения народных песен чрезвычайно сложен. В сценической работе над песней следует всегда помнить, что форма сценической постановки – это выражение содержания песни, и форма, в свою очередь, должна соответствовать содержанию. Важно, чтобы сценическое воплощение народной песни соответствовало особенностям жанра, а самое главное – было органичным выражением идеи музыкального произведения.

Русская народная песня является важной составляющей культурного и исторического наследия России. Все исследуемые формы современного бытования музыкального фольклора народной песни преследуют разные цели, но так или иначе все они направлены на сохранение и популяризацию народного песенного искусства.

Список литературы

1. Руднева А. Русское народное музыкальное творчество. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1994.
2. Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора: В 2-х ч : учеб. пособие для муз. вузов и училищ / В.М. Щуров. – М.: Музыка, 2007. – . Ч. 1 : История, бытование, музыкально-поэтические особенности. – 2007. – 199 с.
3. Марахтанова Г. Народная песня на сцене: грани современной интерпретации / Г.Марахтанова // Народное творчество. 2006. – № 6.
4. Гусарова Е.М. Природа песенного фольклора как основа современного исполнительства (на примере музыкальных коллективов и солистов республики Мордовия) [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева», Саранск 2012. URL: <https://cheloveknauka.com/priroda-pesennogo-folklor-a-kak-osnova-sovremennogo-ispolnitelstva> (дата обращения: 03.08.2025).
5. Конева С. Отличия профессиональной и любительской хоровой деятельности [Электронный ресурс] / URL: <https://pandia.ru/text/77/400/103952.php> (дата обращения: 03.08.2025).

ТВОРЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «Я – МОЯ ШКОЛА, МОЯ СЕМЬЯ»

**Чурсина Ольга Александровна,
Ахмерова Румия Ротифановна,
Ветрова Елена Владимировна**

Детская музыкальная школа № 3, г. Тольятти

Уже несколько лет в Детской музыкальной школе № 3 г. Тольятти в рамках Единой Региональной креативной методической недели проводятся Школьные конференции. Данный формат не отличается особенной оригинальностью, поскольку в том или ином виде такие мероприятия проводятся во многих школах. Отличие наших конференций в том, что они имеют психолого-педагогическую направленность.

Тенденции развития современного общества влекут за собой изменение основной концепции системы музыкального образования в России. Инновационные технологии все прочнее входят в нашу жизнь, будь то наука, экономика, медицина, сельское хозяйство или любая другая отрасль.

Культура тоже пытается приобщиться к инновациям. Современная система музыкального образования находится на переломном этапе развития, переживает один из самых непростых эпизодов своей истории. Этот период характеризуется поиском новых технологий, форм, методов обучения.

В сфере музыкального образования есть успехи и достижения, однако обнаруживаются и некоторые противоречия.

Куда бы мы ни обратили свой взгляд как исполнители, методисты, педагоги, везде нам попадает одна и та же завораживающая фраза – «инновационные технологии». Каждая школа искусств сегодня имеет хотя бы одно электронное устройство, так или иначе изменяющее учебный процесс: интерактивную доску, видеопроектор, синтезатор или какой-то другой гаджет. Ведутся видео-трансляции, создаются виртуальные концертные залы и обучающие компьютерные программы. Другими словами, делается все, чтобы обучение искусству стало увлекательным и массовым.

Компьютерные программы широко применяются при обучении дизайну, графике, звукорежиссуре. Музыкант может заниматься на электронном пианино, используя все возможности этого инструмента. Однако уровень знаний от всех этих инноваций, к сожалению, повышается незначительно, а во многих областях и совсем стремится к нулю.

Преподаватели теории и истории музыки склонны считать, что музыкальная литература на интерактивной доске становится гораздо более привлекательной. Записывать гаммы, интервалы, аккорды, музыкальные диктанты на ней детям интересно и увлекательно. Петть вокально-интонационные упражнения по сольфеджио под аккомпанемент синтезатора гораздо легче, чем без него. Особенно удобно это для самих преподавателей теоретических дисциплин, у которых появляется возможность заранее записать и сохранить в оперативной памяти синтезатора нужные треки, не отвлекаясь на аккомпанемент в процессе работы, а уделить больше внимания контролю интонации и выразительности исполнения обучающихся. Но это касается уроков теории и истории музыки. А что же происходит в классе по специальности?

На поверку выходит, что никакая компьютерная программа не научит правильно формировать певческий звук, под какое бы караоке ни пел вокалист. Ни один компьютер не поможет грамотно и эффективно сформировать правильную постановку рук и положение пальцев на клавиатуре. Играть на цифровом пианино, которое звучит как орган или симфонический оркестр, конечно интересно, но это не научит ученика слышать и анализировать собственное исполнение. Следовательно, без традиционных методов обучения «инновационные технологии» – просто красивая игрушка.

К тому же установка на развлекательные формы образования наносит непоправимый вред культуре лично-

сти. Ширпотреб искажает художественный и музыкальный вкус, приводит к формированию потребительского отношения к искусству. В последнее время классическая музыка уже не воспринимается как основополагающий вид искусства, она перестала быть узнаваемой. Виртуальные концертные залы приводят к заметному сокращению зрителей в филармониях.

Параллельно с развитием технического оснащения школ мы наблюдаем снижение вовлеченности обучающихся в учебный процесс, что приводит к сильному понижению мотивации к профессиональным занятиям музыкой, поскольку осмысленность музыкального восприятия у детей просто не формируется. Степень взаимосвязи этих двух процессов не вполне изучена, однако вопрос мотивации начинающих музыкантов к обучению в ДМШ и ДШИ стоит сейчас как никогда остро.

К сожалению, не все обучающиеся учреждений дополнительного музыкального образования в настоящее время ответственно относятся к обучению в музыкальной школе, считая данный вид деятельности не достаточно интересным. Многие из них учатся в ДМШ и ДШИ по настоянию родителей, которые, стремясь дать своим детям начальное музыкальное образование, не могут помочь учащимся в освоении учебных предметов в области музыкального искусства, а следовательно, не могут оказать влияние на повышение мотивации детей к учебной деятельности.

К наиболее серьезным причинам сложившейся ситуации относятся:

недостаточные знания родителей об основах музыкального обучения (поскольку не все родители ранее были учащимися школ искусств); неумение детей организовать самостоятельную (домашнюю) работу по освоению музыкального инструмента в силу большой загруженности в общеобразовательной школе; слабая методическая основа организации учебного процесса в музыкальной школе.

В прошлом году в нашей школе был инициирован творческий психолого-педагогический проект «Я – моя ШКОЛА, моя СЕМЬЯ». Проект направлен на оказание необходимой методической, психологической и профессионально-педагогической помощи учащимся, преподавателям и родителям (законным представителям) обучающихся в учреждениях дополнительного музыкального образования по вопросам повышения

мотивации к учебной деятельности, организации самостоятельной работы и посильной помощи в освоении музыкального инструмента.

Цель проекта: консолидация действий родителей (законных представителей) и преподавателей по повышению качества приобретения профессиональных компетенций, формированию мотивации к учебной деятельности учащихся посредством просветительских программ.

Основные планируемые мероприятия по проекту: работа информационно-психологического центра по вопросам участия родителей в жизни детей и подростков; организация и проведение психолого-педагогических конференций различной тематической направленности; организация и проведение творческих мероприятий, ориентированных на укрепление семейных ценностей и традиций; разработка

Фото 1: Психолог занимается с группой учащихся 6 класса

и тиражирование методической документации.

Проект призван повысить:

1) мотивацию учащихся к учебной деятельности;

2) уровень информированности родителей о принципах обучения и организации самостоятельной работы их детей в домашних условиях;

3) профессиональную компетентность преподавателей в области психологии обучения детей.

В процессе работы с целевой группой предполагается сформировать у нее устойчивые навыки повышения мотивации учащихся к учебной деятельности, обеспечить условия повышения качества приобретения детьми компетенций в области освоения музыкального инструмента, воспитать устойчивый интерес взрослых к жизненным и творческим проявлениям детей. Также проект повысит професси-

онально-педагогическую оснащенность педагогов.

Решение проблемы повышения мотивации к учебной деятельности учащихся, организации тесного взаимодействия детей, родителей и преподавателей должно распространяться на всех участников образовательного процесса независимо от уровня их музыкального образования.

У родителей ощущается значительный дефицит психологической и педагогической информации, знаний по грамотному сопровождению самостоятельных занятий обучающихся. Работу по проекту планируется начинать с просветительских и образовательных программ в музыкальной школе, в первую очередь в той среде, где информационные ресурсы малодоступны: среди родителей (законных представителей) учащихся.

Для реализации проекта необходимо обеспечение нормативно-право-

Фото 2: Выполнение индивидуального тестового задания на мотивацию к учебной деятельности

вых, кадровых, методических, организационно-управленческих, материально-технических, информационных и финансово-экономических условий:

- нормативно-правовые (заключение межведомственных договоров о сотрудничестве, разработка требований к условиям реализации и структуре просветительских программ, входящих в проект);

- кадровые (создание условий для участия педагогических работников в процессе реализации просветительских программ и профессионально-педагогических конференций);

- методические (проведение тестовых исследований, развитие программно-методического обеспечения проектной деятельности, разработка инновационных образовательных и информационных технологий, способов мониторинга и оценки эффективности педагогической и творческой деятельности, обоснование использования межведомственного и межпредметного взаимодействия);

- организационно-управленческие (мероприятия, направленные на открытость образовательной сферы деятельности школы, привлечение преподавателей, учащихся и их родителей (законных представителей) путем проведения конкурсных, исполнительских, психологических и методических мероприятий для реализации образовательных программ и услуг; внедрение механизмов изучения социального заказа, удовлетворенности его реализацией);

- материально-технические (развитие материально-технической базы

в соответствии с требованиями личности, семьи, государства, общества, инновационной экономики, техносферы дополнительного образования);

- информационные (освещение в социальных сетях реализации творческих мероприятий проекта, тиражирование методической продукции);

- финансово-экономические (определение и введение механизмов гарантированной бесплатной услуги, условий оказания услуг на платной основе, механизмов стимулирования привлечения внебюджетных средств в ДМШ № 3).

Сроки и этапы реализации проекта:

1 этап: 2022–2024 годы.

Стадия сбора информации

На этом этапе решается задача создания условий для повышения у учащихся мотивации к учебной деятельности, обеспечение условий повышения качества приобретения детьми профессиональных компетенций в области освоения музыкального инструмента, воспитание устойчивого интереса взрослых к жизненным и творческим проявлениям детей, повышение профессионально-педагогической и методической оснащенности педагогического процесса путем проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации.

2 этап: 2025–2027 годы.

На данном этапе основной задачей является внедрение системы учебно-воспитательного процесса

«модернизационного формата», формирование современных социально-культурных сред для развития и социализации детей (детские филармонии, конкурсы исполнительского искусства и самодеятельного творчества, творческие лаборатории, школьные лектории, психолого-педагогические конференции и т. д.).

3 этап: 2028–2029 годы:

В течение данного периода условия обучения в ДМШ № 3 будут модернизированы, будут внедряться новые формы и методики обучения, формироваться социально-культурные условия для развития и социализации учащихся и жителей г. Тольятти.

Эффективность реализации творческого проекта «Я – моя ШКОЛА, моя СЕМЬЯ» будет оцениваться непосредственно методистом и психологом школы. Методистом будут подготовлены специально разработанные анкеты и распространены среди участников проекта. Анализ анкет и подготовка выводов ложится на представителя психологической службы.

При оценивании будет учитываться отношение каждой группы респондентов к проведенным мероприятиям. О каждом из них участники составят отзывы в письменной форме.

На финальной стадии проекта во всех группах, принимающих участие в проекте, пройдет анкетирование, направленное на выявление динамики сложившейся ситуации. Данный подход к оценке эффективности проекта позволит получить достоверную информацию о произошедших изменениях.

Также в школе будут проводиться регулярные контрольные срезы успеваемости учащихся. Ожидается, что успеваемость и мотивация к обучению в музыкальной школе учащихся, чьи родители являются участниками творческого проекта «Я – моя ШКОЛА, моя СЕМЬЯ», повысится.

Критерием качественной оценки проекта также можно считать формирование положительных взглядов и распространение положительного мнения о системе обучения в нашей школе.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Сабина Светлана Васильевна,
кандидат педагогических наук;

Карасик Марианна Владимировна

Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича, г. Самара

 музей как социальный институт выполняет ряд важнейших функций, что определяет его миссию, а также место в системе учреждений культуры, науки и образования.

Известный отечественный ученый в области музейного дела А.М. Разгон рассматривает музей как социальный институт и выделяет 4 его основные функции: документирование, охранная или хранительная (сохранение культурно-исторического наследия), научно-исследовательская, образовательно-воспитательная.

Среди основных функций *школьного музея*, как правило, рассматривают следующие:

- образовательную (изучение истории, культуры, традиций региона);
- воспитательную (формирование патриотических, нравственных, эстетических качеств, развитие мотивации к исследовательской и проектной деятельности, привлечение школьников к участию в волонтерских и общественных инициативах);

– культурную (ознакомление учащихся с произведениями искусства, науки, с разнообразными историческими и культурными памятниками);

– коммуникативную (общение с искусством, диалог с прошлым через музейные экспонаты, укрепление связи между школой и другими музеями, организациями, сообществами, использование мультимедийных технологий).

Наиболее полную, на наш взгляд, классификацию функций музея предложила Л.С. Именнова. Она рассматривает информационную, культуротворческую, гносеологическую¹, ценностно-нормативную, сигнификативную, мировоззренческую, идеологическую функции, а также функции социализации, презентации мирового, национального, регионального культурного наследия, культурной и субкультурной идентификации, удовлетворения культурных потребностей.

¹ Гносеология – раздел философии, изучающий природу познания.

Различают несколько видов школьных музеев: музей-экспозиция, музей-мастерская или студия, музей-лаборатория, музей-клуб, музей-театр. И традиционные экскурсии не являются единственной формой работы школьных музеев. Эффективность музейно-педагогического воздействия повышается за счет цифровых экспонатов – системы гиперссылок, позволяющей многократно расширять первоначальные сведения.

В настоящее время на Портале школьных музеев Российской Федерации² осуществляется регистрация школьных музеев: размещение данных о профиле музея, его деятельности и музейном фонде. Интересно, что уже зарегистрировано 158 музеев школ Самары, среди них исторические, краеведческие, военно-патриотические, технические, литературные, художественные (музеи промыслов), этнографические.

В ДМШ им. Д.Д.Шостаковича музей был создан в 2003 году к 70-летию образовательного учреждения. Его основу составляют музейные предметы, документирующие историю школы и отражающие развитие культуры и музыкального образования Самары.

В 2025 году школе исполнилось 92 года. За это время сменилось не одно поколение педагогов и учеников. Для наших нынешних воспитанников первые ученики школы – это прабабушки и прадедушки. Время, отделяющее современных детей от

того, что было почти 100 лет назад, воспринимается ими как целая вечность. Хотелось бы, чтобы история школы стала им понятной и родной. В этом плане большую роль играет школьный музей.

Для первоклассников и их родителей проводится обзорная экскурсия. Первое посещение – это обзорная экскурсия для первоклассников и их родителей. Позже, осваивая программу вариативной части дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Региональная музыкальная культура», учащиеся уже более подробно знакомятся с историей Детской музыкальной школы № 1 и музыкального образования Самары. Материалы отправляют посетителей в далекие 30-е годы XX столетия, начиная с 1933 – года открытия первой в регионе музыкальной школы. Музейные экспонаты рассказывают о первом директоре Зинаиде Ивановне Маевской (1888–1966). Тогда школа располагалась в здании на ул. Куйбышева 129. На стендах представлены фотографии первых педагогов: А.В. Фере, С.О. Орлова, М.Р. Пиотровской, Г.В. Инфантовой, А.Н. Шхинека и других.

Военный период 1941–1942 годов – особая страница в истории школы. Благодаря З.И. Маевской школа, оставаясь единственным музыкальным учебным заведением Куйбышевской области, не просто выстояла в тот трудный период, но и совершила значительный скачок в своем развитии. При школе были организованы курсы по программе музыкального

² Учредитель – Министерство просвещения Российской Федерации.

училища, проводились концерты в госпиталях, воинских частях, на заводах, оказывалась помощь фронту и поддержка музыкантам, прибывшим в эвакуацию из Москвы, Ленинграда, Смоленска, Одессы, Киева. Среди них М.М. Старкова, Н.Д. Шпиллер, В.В. Барсова, Н.В. Синицкая, М.Д. Шостакович, М.М. Реентович, Е.И. Эрденко, Г.М. Коган. В 1941 году состоялась первая встреча коллектива школы с Д.Д. Шостаковичем, которая в дальнейшем переросла в творческую дружбу.

Узнать об этом подробнее помогают материалы музея – воспоминания педагогов Т.И. Гросицкой, Н.В. Сеницкой, народной артистки СССР М.Д. Шпиллер, эвакуированной с Большим театром, дирижера, народного артиста РСФСР Э.А. Хачатуряна, который в годы эвакуации был учеником школы.

Из личных вещей Зинаиды Ивановны особый интерес у ребят вызывают датированные 1943 годом письма молодых людей из Сусловки, Сызрани, Хворостянки. Они спрашивают, как можно попасть на обучение в музыкальную школу. Эти письма трогают своей искренностью. Несмотря на тяжелые времена, у ребят сохранилось огромное желание получить музыкальное образование. Большую ценность представляет тетрадь приказов военного времени, где упоминается имя М.Д. Шостакович, сестры композитора.

Посетителей музея впечатляют статьи из газет 1942–1943 гг., которые рассказывают об огромном

вкладе школы в культурную жизнь города военного времени. В статье «О музыкальной школе» («Волжская коммуна» от 12 июня 1942 года) Д. Шостакович и народная артистка СССР В. Барсова, говоря об активной работе школы и ее заслугах, ходатайствуют о возвращении ей прежнего помещения, в котором с началом войны расположилось посольство Кубы в СССР, а школе были отведены три комнаты в здании на площади Революции. Благодаря поддержке Д.Д.Шостаковича прежнее здание вскоре вернули.

Стенды музея хранят память о педагогах, известных за пределами нашего региона: М.Н. Тейх, Ю.А. Судаков, В.С. Невский, Л.И. Девятов, А.Н. Шхинек. Именами С.О. Орлова, А.Ф. Лаговской, А.И. Алло, Д.Г. Шаталова названы городские и областные конкурсы. Отдельный раздел музея посвящен выдающемуся музыканту, композитору, музыковеду А.В. Фере, который работал в школе. Здесь хранятся его членский билет Союза композиторов СССР, удостоверение, телеграмма – приглашение на Пленум СК РСФСР, подписанное Д.Д. Шостаковичем.

Основную часть экспозиции составляют материалы, связанные с жизнью и творчеством Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Самый ценный экспонат – это рояль фирмы «Беккер», на котором, по рассказам педагогов старшего поколения, он занимался и завершал работу над Седьмой «Ленинградской» симфонией. Возможно, это всего лишь легенда, но для коллектива и гостей школы

этот рояль – все равно яркий символ времени, свидетель многих событий.

В 1960 году коллектив школы стараниями директора К.Д. Асеевой (1925–2001) переезжает в красивый особняк на ул. Чапаевская, 80, в котором в годы войны располагалось посольство Японии. Наш музей ежегодно посещают представители Посольства Японии в России, а в 2023-м году он стал площадкой фестиваля «Японское лето на Волге», и здесь были организованы выставки кимоно, японских книг, картин. Ученики всегда с большим оживлением рассматривают сувениры от японских делегаций.

В музее представлены стенды с фотографиями 60–80 годов. Среди выпускников того периода – плеяда известных музыкантов: Э. Хачатурян, семья Загадкиных (Николай Михайлович, Магдалина Николаевна, Сергей Николаевич), И.А. Касьянова (член Союза композиторов СССР, заслуженный деятель искусств России), Г.П. Тарасова, Г.П. Куликов, И.И. Зюльманова, Ю.А. Ахматов, А.М. Хабаров, Л.И. Иновлоцкий

(член Союза композиторов, Санкт-Петербург), И.Ю. Кондольская и многие другие.

В 1996 году школе присваивается имя Д.Д. Шостаковича и устанавливаются тесные творческие связи с другими школами страны, носящими имя великого композитора. В разделе музея «Творческое наследие Д.Д. Шостаковича» представлены результаты участия школы в форумах, фестивалях, конкурсах, посвященных компо-

зитору и его ученикам, в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Курске. Можно сказать, что мы дружим не только школами, но и музеями. Так, большой интерес для информационного обмена представляет музейное собрание структурного подразделения «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» Московской городской объединенной ДШИ «Кусково».

Музей постепенно становится коммуникативной системой, поскольку здесь проходят встречи коллектива учащихся и педагогов с интересными людьми, почетными гостями, выпускниками школы. Запомнился замечательный рассказ кинодокументалиста и краеведа Бориса Александровича Кожина. В 2023 году, в преддверии 90-летия школы, состоялась запись интервью Ираиды Ивановны Зюльмановой, выпускницы нашей школы 1951 года, директора ДШИ г. Отрадный с 1961 по 2020 годы, Почетного гражданина города Отрадного.

Пополнение музейной коллекции – это непрерывный процесс, который осуществляется при участии детей, родителей, представителей общественности.

Именно в нашем музее состоялось знакомство с Иосифом Генриховичем Райскиным, музыковедом и музыкальным критиком, главным редактором газеты «Мариинский театр», шеф-редактором газеты «Санкт-Петербургский музыкальный вестник», председателем секции критики и музыкознания композиторов Санкт-Петербурга, автора монографии «Дмитрий Шостакович. Симфо-

нии общей судьбы» (2015). Видеозапись встречи в сентябре 2024 года и воспоминаний И.Г. Райскина о его детстве и музыкальных занятиях в эвакуации в Куйбышеве пополнила музейные фонды.

Материалы школьного музея помогают и ученикам, и педагогам в создании многих проектов, например: «Шостакович на пересечении трех столиц: Ленинград – Куйбышев – Москва» (видеопроjekt к 100-летию Д.Д. Шостаковича, 2006 г.); «Музыкальная культура города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны» к Всероссийскому конкурсу исследовательских и проектных работ учащихся «Юность. Наука. Культура» (2014 г.); видеопоздравление к 85-летию ДМШ им. Д.Д. Шостаковича «Моя музыкальная школа» (2018 г.); видеопроjekt «Звучит мелодия над Волгой» к 115-летию Д.Д. Шостаковича (выполнила А. Костина, ныне учащаяся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства).

В поисках новой информации для школьных проектов учащиеся знакомятся с музеями города. Так, изучая куйбышевский период Д.Д. Шостаковича, учащаяся Анна Киселева обратилась в музей Эльдара Рязанова, в архивах которого хранятся письма Д.Д. Шостаковича своей матери, датированные 1941–1942 годами, а также стенограмма выступлений композитора перед учащимися и педагогами нашей школы, записанная З.И. Маевской. В дальнейшем родилась идея видеопроекта «Музей Эльдара Рязанова в Самаре».

Несколько лет продолжается сотрудничество школы с Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В. Алабина, Музеем Модерна, не так давно началось партнерство с Музеем истории города Самары имени М.Д. Челышева.

Музей как значимая часть жизни школы неизменно вызывает интерес

и тех, кто здесь учится, и тех, кто становится нашими гостями. Дальнейшее развитие музейного пространства связано с расширением его социокультурных функций, его роли в брендинге школы и города, в обеспечении культурных запросов жителей и продвижении сферы культурного туризма.

Литература

1. Именнова Л.С. Музей в социокультурной системе общества: миссия, тенденции, перспективы: дис. ... д-ра культурологии. – М., 2011.
2. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. – М., 2005.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Тюрякова Юлия Викторовна,

кандидат искусствоведения

«Детская школа искусств № 2», г. Октябрьск

Российское образование на современном этапе синтезирует в себе различные методики и технологии, основанные на педагогическом опыте предыдущих поколений. При этом приоритет сегодня отдается именно технологичности как наиболее научно и теоретически обоснованному принципу. И хотя технологичный подход в образовании в большей степени нашел применение в педагогике европейских стран, США и Японии, в России попытки технологизации учебного процесса осуществлялись еще в первой половине XX в. известным педагогом А.С. Макаренко [1, 5]. Технология – это «комплекс мер, позволяющих получить педагогический продукт заданного количества и качества в соответствии с запроектированными затратами времени, сил и средств» [3]. Ее отличие от методики заключается в том, что источником методики выступает обобщение положительного практического опыта, который,

по сути, является индивидуальным творчеством конкретного педагога. В то же время технология «формируется тогда, когда целесообразные и продуктивные системы действий, выверенные и осмысленные в опыте нескольких поколений, постепенно приобретают безличный, инструментальный характер и могут воспроизводиться в деятельности любого профессионала при условии его соответствующей подготовки и соблюдении рекомендуемых правил и ограничений, такая система приобретает признаки технологии» [2].

Реализация технологичности, то есть воспроизводимости подхода, происходит за счет планомерного применения современных образовательных технологий, наиболее известные из которых: личностно-ориентированного образования, развития критического мышления, проблемно-развивающего, интерактивного, игрового, проектного обучения. При этом каждой образовательной технологии присущи собственные системы обучения,

виды деятельности и технологический инструментарий. Представим разбор основных образовательных технологий в таблице 1³:

Следовательно, системное применение той или иной технологии в долгосрочной перспективе позволяет развивать у учащихся какую-либо

Таблица 1

Образовательная технология	Система обучения и целевые ориентиры	Основной вид деятельности	Технологический инструментарий
Технология проблемного обучения (ТПО)	Развитие интеллектуальных способностей – система проблемного обучения (Д.Дьюи, М.И. Махмутов)	Поисково-исследовательская	Проблемный вопрос, проблемная задача, проблемно-познавательная задача
Технология развивающего обучения (ТРО)	Развитие теоретического мышления – система развивающего обучения Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и Э.Б. Эльконина	Учебно-познавательная	Учебная задача, учебная ситуация
Технология интерактивного обучения (ТИО)	Развитие коммуникативных способностей – педагогика сотрудничества	Коллективно-распределительная	Кластер, «ИНСЕРТ», текст, синквейн
Технология личностно-ориентированного образования (ТЛОО)	Развитие личности (субъективности) – система личностно-ориентированного образования (И.С. Якиманская)	Субъектная	Деятельность, общение, отношения, ценности
Технология модульного обучения (ТМО)	Развитие способности самостоятельно учиться – система модульного обучения (П.И. Третьяков)	Самостоятельная учебная работа	Модульная программа
Технология развития критического мышления (ТРКМ)	Развития критического мышления (Д. Кластер)	Аналитическая	Кластер, «ИНСЕРТ», текст, синквейн

³ Таблица является сводной на основе материалов презентации И.В. Сорокиной и Е.А Даниловой «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий», предоставленной ее авторами в рамках проводимых КПК на базе ГАУ ДПО СО «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» в 2018 году.

конкретную сферу деятельности, например: аналитические или критическое мышление, коммуникативные навыки или навыки самостоятельного обучения. Поэтому парадоксально, что давно и тщательно исследованные в теории педагогики и достаточно результативно показавшие себя

на практике основного общего образования современные образовательные технологии до сегодняшнего дня остаются малоизвестными и почти не востребованными в художественном образовании.

Несомненно, в основе художественного образования прежде всего лежат авторские методики, основанные на личном опыте и харизме конкретных выдающихся педагогов и исполнителей. И само по себе художественное образование, безусловно, исключает возможность систематического применения полного инструментария современных образовательных технологий. Однако некоторые формы работы и задания при должной адаптации вполне могут сослужить добрую службу и на ниве художественного образования, способствуя разностороннему развитию учащихся.

Так, технологические инструменты были бы полезны в курсе предметов теоретического цикла (прежде всего в курсе музыкальной литературы, музыкальной грамоты и даже сольфеджио), как в старших классах ДМШ и ДШИ, так в системе учреждений СПО. Далее рассмотрим примеры адаптированных заданий.

Тематическое наполнение по истории музыки можно придать таким заданиям, как кластер (рисунок 1), фишбоун (дословно – «рыбья кость», «рыбий скелет») (рисунок 2), кольца Венна (рисунок 3), которые в данном случае посвящены изучению оперы.

На теме оперы можно строить и другие задания: «Толстые и тонкие вопросы», синквейн, а также «проблемный вопрос» и «ситуационную задачу».

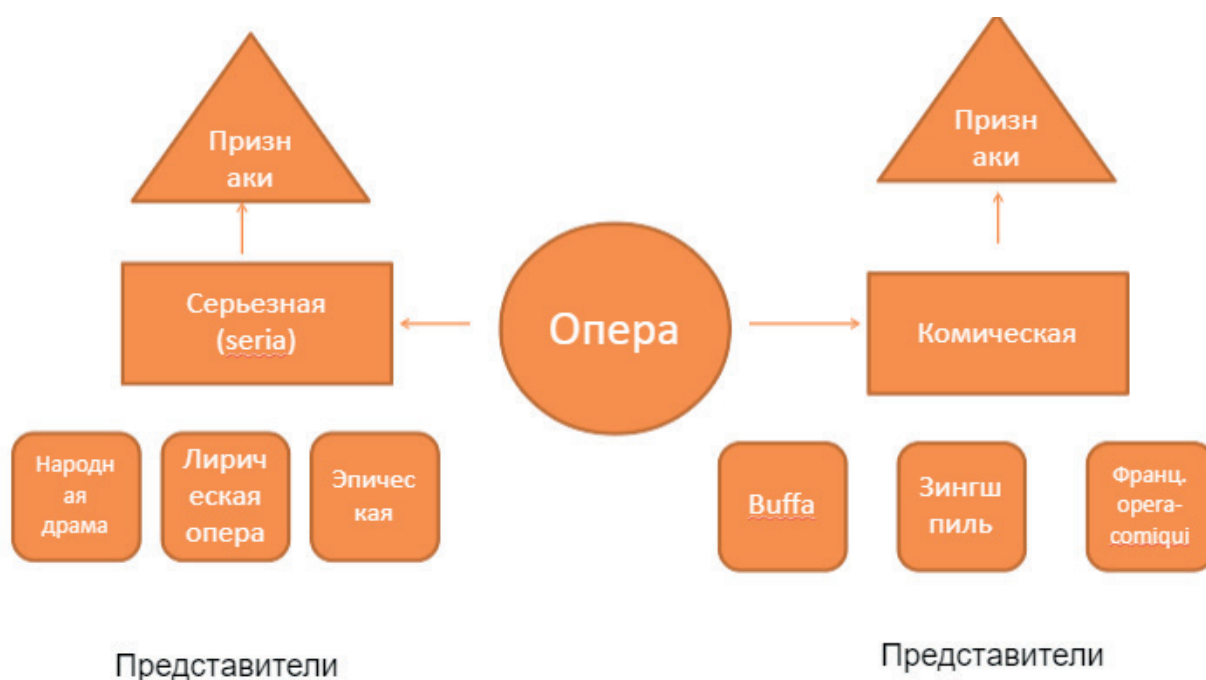

Рисунок 1. Пример кластера

Рисунок 2. Фишбоун

Рисунок 3. Кольца или диаграмма Венна

В задании «Тонкие и толстые вопросы» ребята работают с таблицей, где в правую колонку записывают вопросы, требующие простого, односложного ответа, например: «в каком году была написана опера «Иван Су-санин»?» или «кто автор оперы «Руслан и Людмила»?» А в левую колонку учащиеся должны записать вопросы, требующие подробного, развернутого ответа. Например, «почему образ Орфея был актуальным сюжетом в музыке XVIII–XX вв.?»

Синквейн, в основе которого лежит термин «опера», в детской музыкальной школе может выглядеть так:

1. Существительное (1 слово, например: опера);
2. Прилагательное (2 слова, например: смешная, музыкальная);
3. Глагол (3 слова, например: поют, танцуют, разговаривают);
4. Предложение-суждение (4 слова, например: Оперы ставятся и сегодня);
5. Существительное синоним (например, мюзикл).

«Проблемным» может стать вопрос «почему именно в XVIII веке возникла комическая опера?» или «почему клавирные сочинения И.С. Баха так не похожи на сочинения Л.В. Бетховена?». Здесь дети попробуют рассуждать и высказать свои предположения. Проблемный вопрос может быть и таким: «почему у классиков В.А. Моцарта и Й. Гайдна композиторский стиль очень похож, а у романтиков Ф. Шуберта и Э. Грига музыка очень разная?» Дальнейшее рассуждение может привести ребят к пониманию понятия «классика», «классический стиль» по принципу подобия и в то же время наглядно объяснить, что музыка, начиная с романтизма, отличалась авторским и национальным стилем при общем сохранении основных тенденций.

В качестве проблемного может быть поставлен вопрос о том, верно ли выполнено сравнение: «П.И. Чайковский написан больше, чем И.С. Бах». Дети, как правило, задумываются, а некоторые начинают задавать уточняющие вопросы: «Написал больше каких произведений? Всего или пьес каких-то конкретных жанров?» Далее начинается общее обсуждение.

Ситуационная задача может строиться вокруг предложения обосновать, кто из героев оперы правильно поступил и почему (приведя примеры по сюжету оперы).

Важно понимать, что некоторые современные технологии предполагают совсем иной путь добывания учениками знаний. Это не тот классический пример, когда учитель поэтапно излагает ребятам тему, а специальное построение урока с целью возможности самостоятельного открытия знания детьми. Например, этой цели служит «ситуация открытия» (рисунок 4). Или же, наоборот, часть технологий предполагает целесообразное объяснение учащимся целей и задач урока, а главное – знаний, на приобретение которых нацелен конкретный урок (рисунок 5).

Некоторые формы работы предполагают поэтапное предъявление фактов учащимся с целью их мотивированного погружения в проблему. Например, начало урока по изучению творчества И.С. Баха можно выстроить так, чтобы в итоге ребята пришли к пониманию истинной уникальности творчества этого композитора.

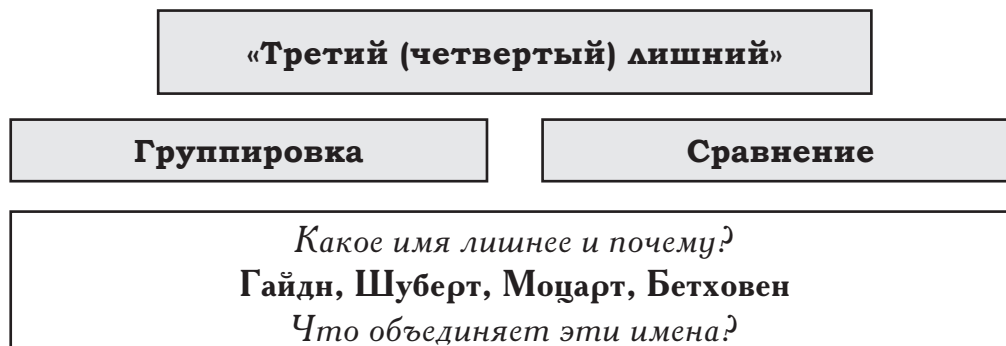

Рисунок 4. Ситуация открытия

ТЕМА:

«Сонаты Людвига ван Бетховена»

- **Повторим** строение сонатной формы;
- **Изучим**, чем отличаются сонаты Бетховена;
- **Узнаем** новые композиционные приемы;
- **Проверим** свои знания о венских классиках.

Рисунок 5. Презентация урока

Таблица 2

Постановка проблемы	Учитель	Ученики
Предъявление первого факта	- Во времена И.С. Баха королевой жанров была опера. Почти все его современники писали оперы	- Да, Глюк сочинял оперы, в Италии писали...
Предъявление второго факта	- И.С. Бах не написал ни одной оперы	- И.С.Бах писал церковную музыку...
Побуждение к осознанию	Что вас удивляет? Какое возникает противоречие?	- Почему он не писал опер, как многие композиторы того времени?
Формулировка проблемы	- Как можно сформулировать главный вопрос урока? Тему урока?	Почему творчество И.С.Баха такое особенное?

Частично-поисковый метод можно использовать, давая ребятам проблемно-познавательные задания.

Такие задания не только развивают у ребят логику, но и помогают пробудить интерес к предмету.

Таблица 3

Деятельность учителя	Деятельность учащихся
- Какие у вас есть предположения по решению проблемы? Проблемно-познавательное задание - Приведите 3-4 доказательства того, что М.И. Глинка действительно является отцом русской национальной оперы. - В записанных доказательствах подчеркните те, которые также упоминались другими композиторами или критиками. Объясните свой выбор. Обобщение	Предлагают свои версии Фронтально Запись доказательств в тетрадь Фронтально Вывод

Важно отметить, что данная работа не претендует на объективное исследование, а является лишь отражением субъективного педагогического опыта автора. И вышеприведенные примеры, построенные в рамках изучения курса истории музыки, при необходимости могут использоваться и при изучении музыкальной теории. Например, синквейн можно обыграть почти с любым теоретическим понятием: интервал, аккорд, гармония и т. д. На сравнении двух разных теоретических данностей

можно построить кольца Венна. Например, можно наглядно сравнить: что общего и различного у интервала и аккорда.

Таким образом, инструментарий современных образовательных технологий имеет очень большой потенциал к адаптации в условия художественного образования. Применение подобных заданий способствует развитию логического мышления учащихся, пробуждению у них интереса к предмету, а также вносит новизну в классическое музыкальное образование.

Список литературы

1. Алмазова И.Г., Долгошеева Е.В., Числова С.Н. Современные технологии начального образования: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2019. – 86 с.
2. Калашникова В.А. Применение современных технологий в образовательном процессе» / «Вестник научных конференций», 2017. – № 2–5 (18) – С. 34–35.
3. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для вузов / И. П. Подласый. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПОСТАНОВКИ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДОВ, КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ И НАРОДНЫХ СКАЗОК КАК СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Гончаренко Елена Сергеевна

Детская школа искусств № 2 «Гармония», г. Чапаевск

Театрализованные формы народной праздничной культуры – это не только развлечение, а глубоко укоренившееся явление, уходящее корнями в древние языческие ритуалы и религиозные обряды. Можно проследить их эволюцию от шаманских танцев и мистерий, сопровождающих сельскохозяйственные циклы, до современных массовых представлений и фестивалей. «Использование ритуального действия связано как с календарными праздниками, такими как встреча весны, приход лета, проводы зимы, так и с выполнением определенных обрядовых действий трудового цикла: вспашка первой борозды, окончание уборки урожая, первый выгон скота и прочие» [2].

А.С. Макаренко считал, что средства театра – «это «инструмент» формирования коллективного сознания, «эстетики» коллективных отношений, объединения детей

общей целью, которая дает стимул духовному росту; в его постановках занято большое количество исполнителей, дело находится каждому члену коллектива» [1]. Такое взаимодействие было и остается ключевым элементом сплочения сообществ, передачи культурного наследия и поддержания традиций.

Педагогическая ценность театрализованных форм огромна. Участие в постановках способствует развитию креативности, коммуникативных навыков, умению работать в команде, повышает самооценку и уверенность в себе. Обучающиеся, участвуя в творческом процессе, учатся выражать свои эмоции, понимать чувства других людей, развивают фантазию и воображение. Театрализованные игры на занятиях способствуют социализации личности, развитию эмпатии и толерантности. Более того, совместная работа над постановкой сближает детей, способствует формированию чувства коллективизма и взаимопомощи.

Театрализация в образцовом фольклорном ансамбле «Забава» ДШИ № 2 «Гармония» г. Чапаевска – это не просто постановка спектакля, а целостный метод организации действия, который включает в себя все аспекты подготовки и проведения мероприятия. Выбор темы, разработка сценария, постановка сцен, подготовка реквизита, подбор песенного материала – все это составляет сложную, многогранную, интересную работу преподавателя и коллектива.

Дети, принимая участие в театрализованных праздниках народного календаря, усваивают важнейшие этнические традиции и ценности, формируя свое поведение через игру. Эти мероприятия, насыщенные яркими эмоциями и культурными символами, позволяют детям глубже понять свою культурную идентичность и место в обществе. Театрализованные формы празднования разнообразны и включают в себя множество видов детской деятельности, которые способствуют развитию как индивидуальных, так и коллективных навыков. Они обладают уникальным мотивационным свойством, способствующим раскрытию творческих способностей. Это может быть как обрядовая постановка, так и бытовые зарисовки, народные гулянья, народные сказки – любой вид театрализации соединяет традицию фольклора с театральным искусством.

В репертуаре «Забавы» театрализованные формы фольклора занимают значительное место. Промежуточная и итоговая аттестация по

предмету «Фольклорный ансамбль» проводится в форме театрализованной музыкальной программы. Среди них фрагменты календарных обрядовых действий, объединенных сюжетной линией. А со временем стали интересны постановки на основе русских народных сказок с включением в них календарного обрядового действия.

Участники ансамбля с огромным удовольствием погружаются в сюжет, выбирают песенный материал, учат роли, поддерживают друг друга. В копилке ансамбля обрядовые постановки «Зеленые святки», «Егорьев день», «Пришла коляда накануне Рождества», вертепное представление «Народился наш Спаситель», «Кукольная свадьба».

Сказка, как один из основных жанров устного народного творчества, играет ключевую роль в этом процессе. Сказки, возникшие в древние времена, сохраняют свою жизнеспособность, потому что они учат детей добру, справедливости, дружбе и любви, формируя их мировосприятие и моральные ценности, сохраняя основы человеческого бытия. Сказывание сказок на Руси было распространенным увлечением, и сказители, как правило, живо реагировали на восприятие аудитории, могли импровизировать, внося поправки в повествование, что делало каждую сказку уникальной и неповторимой. Совместно с обучающимися мы создаем театрализации по мотивам народных сказок. Это творческая работа отражена в сказочных спектаклях «Секрет счастья», «Аннушка и Ванюша».

Таким образом, театрализованные представления способствуют всестороннему развитию детей. Обогащая их культурный опыт, они способствуют формированию целостной личности, способной к творческому самовыражению и

осознанному взаимодействию с окружающим миром. Важно, чтобы такие мероприятия продолжали существовать и развиваться, ведь они являются важной частью воспитания и сохранения культурной идентичности народа.

Список литературы

1. Макаренко А.С. О воспитании: [Сборник]; [Сост. и авт. вступ. ст., с. 3-26, В.С. Хелемендик]. М.: Политиздат, 1988. 255 с.
2. Миргород Я.Ю. Сохранение традиционной культуры при постановках театрализованных представления народного жанра. // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям: Сборник докладов III Всероссийской научно-практической конференции. Том 1. Ответственные редакторы Гричаникова И.А., Белогорцева И.Е., Маматова С.И., Гуменникова Е.А. Белгород, 2015.

ИМПРОВИЗАЦИЯ В ПРАКТИКЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО КЛАССА

Шакалей Лариса Михайловна

Детская школа искусств «Камертон», г. Тольятти

Все концертмейстеры сталкивались с ситуациями, когда необходимо внести изменения в текст сопровождения даже тогда, когда этот текст написан самим автором. В отечественной исполнительской практике сложилась допустимая степень свободы в тех или иных жанрах музыки. Существуют «строгие жанры, где импровизационное начало не до-

пускается... а есть более свободные жанры, где импровизация возможна и приветствуется, а иногда просто необходима» [1, с.111].

К этим жанрам можно отнести народную песню, которая, как правило, по сути своей тяготеет к импровизационности; салонно-бытовой романс XIX – начала XX века; эстрадно-популярную песню XX–XXI века; жанры джазовой музыки.

1. ВАРЬИРОВАНИЕ ФАКТУРЫ В КУПЛЕТНЫХ ФОРМАХ

Импровизация – сложный процесс, требующий определенного дарования и наличия навыков, но все же решить эту задачу можно более простыми приемами и средствами. Это скорее не импровизация, а варьирование фактуры в куплетных формах. Оно становится необходимым для более полного выражения драматургии всего произведения, избегания однообразия.

Обычно в произведениях с куплетной формой предлагается только один вариант аккомпанемента.

1.1. Этапы подготовки вариативного сопровождения

Определение стиля и жанра произведения. В подготовке вари-

ативного сопровождения необходимо пройти несколько этапов. Сначала нужно определить стиль и жанр произведения, что сразу обозначит рамки, границы возможных действий. Жанровая и стилистическая определенность предполагает приемы варьирования, изменения фактуры сопровождения, допустимые и характерные именно в этом стиле и жанре. Так, танцевальным песенным жанрам свойственна ритмическая упругость и постоянство. Лирическим или драматичным песням – иные модели аккомпанирующих фактур.

Изучение образно-драматургического плана словесного текста. Определив стиль и жанр, необходи-

мо внимательно просмотреть словесный текст. Исходя из него, наметить общую драматургию предстоящей фактурной работы. Имеющийся изначально аккомпанемент можно оставить неизменным для одного из куплетов, чаще всего для первого. Обнаружив в последующих куплетах эмоциональное обновление, контраст, перемену, наметить другую фактурную модель.

Во многих песнях, написанных в куплетной форме, таких перемен и эмоционально-драматургических событий может быть несколько. И для каждой такой перемены мы намечаем, соответственно, новую модель в зависимости от произведения и конкретного текста. Каждая новая фактурная модель будет определяться сущностью произошедшего события. При этом, конечно же, необходимо учитывать пожелания солиста или педагога, если у них уже есть свой драматургический замысел.

Уяснение гармонического плана произведения. Еще один важный момент непосредственно перед самым созданием новых фактур сопровождения. Необходимо очень четко видеть, ощущать гармонический план произведения. Стремясь к простоте и ясности концертмейстерской работы, целесообразно гармоническую сетку всего произведения оставить неизменной.

Применение фактурных моделей. Учитывая, что гармония и бас у нас уже есть, нам нужно выбрать необходимую фактурную модель, подходящую для данного эмоционального состояния, соответствующую стилю

и жанру исполняемого произведения. Наиболее часто применяются следующие фактурные модели:

1. Дублирование уже имеющейся мелодии солиста, как правило – в партии правой руки: унисонное, интервальное в терцию или сексту, октавное – для более значительных и звучных фактур, аккордовое, комбинированные виды дублирования. Эффектно и вместе с тем очень просто дублирование в другой октаве, как правило в более высокой. Возможно более сложное перенесение дублирования из одной руки в партию другой руки с изменением октавы.

2. Гармонические фигуры: по звукам трезвучия в прямом виде (вверх или вниз), ломаные фигуры, гармоническая фигурация с неаккордовыми звуками (проходящие, задержания, предъемы). Неаккордовые звуки могут быть на сильную, относительно сильную долю, но гораздо чаще на слабое время в такте. Гармоническая фигурация возможна в правой руке, в левой руке, переходящая из руки в руку. Желательно при этом не попадать гармонической фигурацией в мелодическую зону. Можно применить перемену ритмической основы путем дуольной, триольной, квартовой гармонической фигурации.

3. Изменение аккордового сопровождения: арпеджированные аккорды в левой руке, в правой руке, в обеих руках одновременно часто используются в лирической музыке как имитация гуслей и арфы. Для кульминационных и остродраматических моментов оправданы тремолируемые аккорды.

4. Ритмические модели: ритмизованные гармонические фигурации, чередование движущегося баса на сильное и аккордов на более слабое время. Это чередование, как правило, оstinатно, состоит из повторяющихся ритмических групп, ритмических блоков. Возможны различные преобразования оstinатного сочетания «бас – аккорд».

5. Более сложные приемы в построении фактурных моделей: подголоски к мелодии, активизация аккомпанемента в моменты остановки мелодии.

1.2. Практические примеры фактурного варьирования

В качестве примера можно привести варианты фактурного сопровождения к разнохарактерным песням из репертуара детского хора «Камертон» МБУ ДО ДШИ «Камертон».

Е. Крылатов, слова Ю. Энтина «Взрослые, гляньте» из пионерской кантаты «Всем, всем добрый день!». В авторском варианте дается только один вариант сопровождения на все куплеты. Вариант фактурного изме-

нения партии правой руки – перенос на октаву выше. В партии левой руки предлагаются такие варианты фактурных изменений, как повторяющиеся ритмические блоки, арпеджированные аккорды и гармонические фигурации.

При всех импровизационных элементах основные контуры оригинальной фактуры сохранены. Общий объем работы при этом небольшой, а достигаемый результат значительно разнообразит звучание, что вполне допускается и даже приветствуется в подобных куплетных формах.

Возможные сочетания различных фактурных моделей:

- в партии левой руки – арпеджированные аккорды, ритмические фигурации с пунктирным ритмом;
- в партии правой руки – перемена ритмической основы путем триольной гармонической фигурации.

Таким образом, простыми, иногда элементарными средствами можно достичь фактурного разнообразия в оформлении неизменной мелодии. Для такой работы не нужно обладать особым композиторским или импровизационным даром.

А. Островский, слова И. Шаферана «Мальчишки»

2. АДАПТАЦИЯ АККОМПАНЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Приемы вариационной (отчасти импровизационной) работы концертмейстеру приходится применять уже в другой ситуации, когда к нему попадают несколько необычные аккомпанементы. Здесь подразумеваются аккомпанементы, написанные для баяна, значительно реже – для гитары.

2.1. Баянные аккомпанементы узнаются по характерным обозначениям в нотном тексте, известным всем концертмейстерам-пианистам. Зачастую при их исполнении на фортепиано возникают неудобства. Например, когда партии двух рук тесситурно совпадают, что не составляет никакой проблемы для баяна, где для каждой руки своя независимая клавиатура.

При исполнении такого аккомпанемента концертмейстеру-пианисту необходимо его «офортепианить» [1, с.117]. В этом случае нужно в

партии аккомпанирующей руки изменить расположение аккордов или гармонических фигураций таким образом, чтобы не мешать исполнению партии той руки, где в данный момент более важная, более выразительная функция – мелодия или подголосок. Если же в неудобном для пианиста месте баянного аккомпанемента в обеих руках звучат вторичные функции, то, по усмотрению самого пианиста, можно менять партии обеих рук. И здесь уже пианистическое чутье и опыт должны подсказать, что нужно изменить в партии сопровождения.

2.2. Гитарное сопровождение.

С гитарным аккомпанементом дело обстоит несколько иначе. Он выписан только на одной строчке и в скрипичном ключе. И поэтому будет звучать неубедительно высоко и неестественно. Тут нужно учитывать, что гитара – инструмент, транспонирующий на октаву вниз, то есть

(Вокал)

Не про-буждай - вос-по-ми-на-ня

(Гитара)

Piano

реально партия гитары звучит на октаву ниже, чем она написана. Также нужно учесть и то, что фактурные возможности гитары гораздо скромнее, чем возможности фортепиано. Нужно однострочную фактуру гитары превратить в двуручную пианистическую, угадав при этом в гитарном аккомпанементе бас и другие функции, если они явно не обозначены, дополнить их, доразвить, если надо – продублировать и удвоить. Пример такой работы – романс П. Булахова «Не пробуждай воспоминаний» (приводится из книги В. Бикташева «Искусство концертмейстера. Осно-

вы исполнительского мастерства») [1, с. 118]. Предлагаемый автором принцип вполне применим для произведений из репертуара ДШИ.

Подводя итог, следует отметить, что необходимость изменения нотного текста в партии сопровождения некоторых произведений (в данном случае – вокальных) реально существует. Однако при всех вариантах применения импровизационных приемов следует помнить, что концертмейстер – второплановый участник ансамбля с учащимся, и его задача – проявить максимальную деликатность в исполнении аккомпанеента [2, с. 7].

Список литературы

1. Бикташев В.Н. Искусство концертмейстера. Основы исполнительского мастерства. СПб.: «Союз художников», 2014, 157 с.
2. Залите А., Михайлюкова Е. Я – концертмейстер. / Методическое пособие для концертмейстеров ДМШ и ДШИ. СПб.: Союз художников, 2012, 32 с.

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Коновалова Валентина Леонтьевна

*Куйбышевская детская художественная школа,
г. Куйбышев, Новосибирская область*

зобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество служат средством познания окружающей действительности, способствуют развитию различных психических процессов у обучающихся, в том числе зрительного восприятия, пространственных представлений.

Определяющим фактором обучения является интерес к овладению знаниями, который формируется лишь при условии соответствующей организации учебной деятельности. Проблема учебной мотивации является одной из центральных в педагогике и актуальна для всех участников образовательного процесса. Это обусловлено обновлением содержания образования, необходимостью формирования у детей приемов самостоятельного приобретения знаний, а также формирования социальных компетентностей.

«Научиться рисовать – это значит научиться мыслить», – сказал великий ученый, художник, поэт и музыкант Леонардо да Винчи. С помощью ли-

ний, красок, композиции, динамики изображения обучающиеся могут передать свои чувства и мысли.

На уроках по предметам «Композиция станковая» и «Композиция декоративная» обучающиеся учатся передавать свое собственное мнение о данной теме и отношение к данному явлению.

В современной образовательной практике применяются новые технологии и формы обучения, которые помогают «вживаться» в образ, вникать в суть, внутренне освобождаться. Рисуя, обучающиеся развиваются и физически, и умственно, так как функционирование мелкой моторики напрямую связано с работой мозга. Хорошо рисующие дети более наблюдательны, внимательны, они логичнее рассуждают. По характеру того, что и как изображают обучающиеся, можно судить об их восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления. Детей учат не просто смотреть, а видеть, помогают им стать разносторонне развитыми личностями.

Основополагающими в преподавательской деятельности являются следующие принципы:

1) принцип доступности и посильности, требующий от педагога точно устанавливать степень сложности и глубины освещения учебного материала, чтобы сложность соответствовала возрасту обучающихся;

2) принцип наглядности как средство активизации изобразительной деятельности, который реализуется с помощью наглядных методов: показа лучших работ прошлых лет из методического фонда, анализа произведений искусства, демонстрации преподавателем приемов работы;

3) принцип научности: в процессе занятий обучающиеся должны усвоить систему достоверных научно-обоснованных знаний, правильно отражающих предметы и явления реального мира.

Задачами учебных предметов в ДХШ являются: 1) развитие интереса к изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству; 2) развитие художественных способностей обучающихся в исполнительской деятельности; 3) знакомство обучающихся с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции; 4) формирование умения применять на практике базовые принципы композиции.

Обязательной частью метода обучения является связь между учителем и учеником, общение и диалог. При подготовке и проведении уроков использую технологии мультимедиа, которые вовлекают обучающихся в серьезную творческую работу. Поль-

зуюсь также приемами модульного обучения: разбиваю учебную информацию на самостоятельные части (модули), имеющие свои цели и методы при объяснении урока. Обучающиеся успешно справляются с заданиями. Такие методы работы увлекают, доставляют детям радость, а хорошее настроение положительно влияет на творческий процесс.

При работе над скульптурными композициями обучающиеся передают смысловую связь и действие героя. На данных уроках использую личностно-ориентированные и игровые технологии, которые обогащают учебный процесс, обеспечивают связь теории с практикой. Во всех технологиях присутствуют: а) включение обучающихся в работу; б) дискуссионные формы работы; в) выполнение работы. В основе всей системы лежит главный метод – метод наблюдений.

На уроках использую методы художественной педагогики: метод погружения (введение в состояние переживания); метод художественного анализа (произведения искусства и работы обучающихся); практические методы (различные варианты эскизов, наглядные таблицы, слайды); метод привлечения личного эмоционального и бытового опыта обучающихся. Все это способствует развитию наглядно-образного, логического и творческого мышления, расширению кругозора, развитию у юных художников фантазии и воображения.

Важно развивать у детей стремление к самореализации. Для этого на

уроках необходимо создавать такие психолого-педагогические условия (доверительное отношение учителя и ученика, сотворчество), при которых наиболее гармонично развиваются творческие способности обучающихся. Использование методов художественной педагогики позволяет создавать особую атмосферу на уроках по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Интерес к урокам у обучающихся не гаснет в процессе взросления, и желание заниматься творчеством остается стабильным.

Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя увидеть способности ребенка и создать условия для расцвета его одаренности. Необходимо создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося, предлагая такие задания, с которыми он обязательно справится, хвалить даже за самую маленькую удачу. Это внушает уверенность в своих силах, у детей по-

является желание достичь отличных результатов, чтобы вновь ощутить радость успеха.

По нашим наблюдениям, обучающиеся испытывают огромную потребность в самовыражении. Этим объясняется присущая многим школьникам тяга к художественной деятельности, улучшение эмоционального состояния, отсутствие утомляемости даже при высоком уровне загруженности.

Мотивационный профиль обучающихся в детской художественной школе может рассматриваться на основе ряда критериев: уровень успеваемости, уровень обученности, активность участия в выставочной и конкурсной деятельности, интерес к продолжению художественного образования. Важно, чтобы каждый обучающийся получал удовольствие от самого процесса занятий изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством.

ИММЕРСИВНЫЙ УРОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Круглякова Ирина Викторовна

Детская школа искусств «Гармония», г. Тольятти

Иммерсивный способ обучения – это эффективный метод погружения в изучаемый материал, создающий прочную основу для знаний. В отличие от традиционного подхода, где информация часто воспринимается поверхностно, иммерсивное обучение вовлекает чувства и когнитивные процессы ученика. Иммерсивность (англ. *immersive* – «присутствие, погружение») – способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду. Этот эффект достигается за счет максимального вовлечения чувств и внимания человека, стирая грань между объективной реальностью и смоделированной.

Активное участие, эксперименты и практическое применение знаний – вот ключевые элементы этой методики. Обучение происходит не через пассивное восприятие теории, а через симуляцию реальных ситуаций в возможной будущей профессиональной деятельности.

Эффективность иммерсивного обучения обусловлена тем, что ин-

формация, полученная в результате личного опыта, запоминается лучше и на более длительный срок. Ученик не просто заучивает факты, а проживает их, формируя глубокое понимание и устойчивые навыки.

Погружение может быть достигнуто через использование интерактивных методик, виртуальной реальности и ролевых игр. Эти инструменты создают среду, в которой учащиеся активно участвуют в процессе обучения, а не просто пассивно воспринимают информацию.

Иммерсивный опыт способствует развитию критического мышления и навыков решения проблем. Учащиеся сталкиваются с реальными или смоделированными ситуациями, требующими принятия решений и оценки последствий. Это помогает им применять теоретические знания на практике и развивать уверенность в своих способностях.

Иммерсивная методика обучения – это один из способов ранней профориентации, в нашем случае – юных художников, музееведов или

искусствоведов. При помощи симуляции профессиональных ситуаций происходит осознание способов практического применения своих знаний и навыков в будущей профессии. Вероятно, кто-то из учащихся открывает для себя новые возможности или профессиональные выходы из обучения по предпрофессиональной программе.

Кроме того, иммерсивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность. Когда учащиеся чувствуют связь с материалом и видят его практическую ценность, они более склонны к активному участию и достижению лучших результатов.

Целью иммерсивной методики обучения является формирование одновременно интуитивного и аналитического узнавания стилевых черт в изобразительном искусстве и архитектуре. Это сложный процесс, требующий погружения в историю, теорию и практику. Интуитивное восприятие возникает через насмотренность, когда мозг, анализируя множество визуальных образов, начинает улавливать общие закономерности. Аналитическое узнавание предполагает изучение ключевых элементов артефактов: композиции, цветовой гаммы, фактуры, конструктивных особенностей, используемых материалов и технических приемов.

Сочетание интуитивного и аналитического подходов позволяет не только идентифицировать направление, эпоху или стиль, но и понять его исторический контекст, философскую и культурологическую

базу и его влияние на последующие поколения. Этот синтез делает восприятие искусства более глубоким и осознанным.

Иммерсивная методика ставит перед собой комплекс задач, направленных на глубокое погружение обучающихся в предметную область:

- закрепить и расширить знания по изучаемой теме через активное участие в процессе обучения, включающее теоретические дискуссии и практические задания;
- развивать аналитические навыки и логическое мышление обучающихся через анализ визуального материала и решение нестандартных задач, которые стимулируют когнитивную активность и способствуют формированию критического мышления;
- развить навыки группового взаимодействия, эффективного общения, сотрудничества и поиска компромиссов;
- обеспечить итоговый взаимный контроль усвоения материала;
- развивать навыки публичного выступления посредством представления результатов работы в сотрудничестве с группой.

Иммерсивный урок по учебному предмету «История изобразительного искусства» стал творческой формой повторения ранее изученного материала и завершающим групповым контролем. В нашем примере это базовые темы первого года обучения: культуры Древнего Египта, Древней Месопотамии и крито-микенская культура. Основная задача смоделированной ситуации на уроке: сформировать три музейные экспо-

зиции, соответственно трем предложенным культурам. Каждая группа получит макет трех музейных залов и репродукции экспонатов.

Обучающимся объясняется задача групповой работы: сегодня они станут музейными сотрудниками. Все ребята разделятся на группы по 5–7 человек, руководствуясь собственными предпочтениями, и выберут роли внутри групп. Таким образом, сформируется музейный отдел, включающий эксперта закупочной комиссии, научных сотрудников, руководителя отдела и экскурсоводов.

Эксперты закупочной комиссии должны будут предложить научным сотрудникам экспонаты, аргументируя свой выбор и выдвигая предложение, в какой зал разместить экспонат. Научные сотрудники должны либо принять предложение, либо опровергнуть, руководствуясь полученными знаниями и визуальным опытом в процессе предыдущего обучения. В случае возникновения спора лицом, принимающим решение, выступает руководитель отдела. Поэтому при выборе ролей группа должна учесть, кому достанется лидирующая роль. Отобранные для экспозиций репродукции аккуратно вклеиваются в макет зала.

Когда все экспонаты будут распределены, в игру вступают экскурсоводы, которые формируют мини-экскурсии по каждому залу, знакомя посетителей с экспонатами и отмечая их стилистические черты. Количество экскурсоводов может соответство-

вать количеству предоставленных залов в игре. Если экскурсоводу в какой-то момент потребуется помощь, он может обратиться к научным сотрудникам или руководителю отдела.

Победителем игры станет та команда, которая быстрее других сформирует музейные экспозиции с наименьшим количеством ошибок. Итогом игры будет выставка макетов музейных залов.

1 этап работы.

Погружение

Перед тем как отправиться в путешествие в мир искусства, обучающиеся получают компас знаний: краткую, но емкую справку об общих принципах, по которым формируются музейные экспозиции. В качестве примера послужат коллекции артефактов, экспонируемые в залах Древнего Египта, Древней Месопотамии и крито-микенской культуры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (г. Москва).

2 этап работы.

Повторение

Перед тем как предложить учащимся приступить к групповой работе, преподаватель повторяет с учащимися характерные черты стиля, присущие произведениям искусства и архитектурным сооружениям Древнего Египта, Месопотамии и крито-микенской культуры.

Это создаст своеобразный мост между разными эпохами и культурами. Обучающиеся, в свою оче-

редь, опираясь на эту базу, смогут сформировать собственные методы, подходы и навыки сравнения и сопоставления памятников в ходе групповой работы.

3 этап работы.

Групповая работа. Анализ.

Макетирование

Ребята делятся на команды, выбирая роли: экспертов по закупкам, научных сотрудников, руководителей отделов и экскурсоводов, формируя таким образом музейные отделы. Каждая группа получает макеты залов и репродукции экспонатов. При этом:

1) отдел самостоятельно принимает решение, как сгруппировать экспонаты: по культурам или по видам искусства (скульптура, архитектура, живопись, группируя артефакты по культурам внутри зала, формируя в результате не фрагмент постоянной экспозиции, а временную тематическую выставку).

2) группы получают как хрестоматийные артефакты, которые они изучали на уроках, так и изображения незнакомых им памятников (процент неизученных артефактов должен быть ниже процента визуализировавшихся в процессе изучения); если экспонат невозможно идентифицировать по памяти, нужно применить метод логического вычисления, выявляя стилистические черты артефакта.

3) добавлять посторонний визуальный материал не рекомендуется во избежание информационного шума.

4) каждой группе следует предложить индивидуальный комплект артефактов, иначе слушать экскурсии аудитории будет неинтересно.

5) на макете следует предусмотреть этикетаж для памятников; тем памятникам, которые удалось атрибутировать, нужно присвоить музейную этикетку.

6) данную задачу можно выполнить в компьютерной среде, если позволяет материальная база учреждения, однако предпочтителен все же кинетический метод для того, чтобы обеспечить группе полноценный визуальный и вербальный контакт, а также задействовать моторику всех участников группы.

Обучающиеся в ходе игры применяют следующие методы работы:

– Визуальный осмотр. Как метод изучения предметов искусства – это отправная точка для атрибуции и интерпретации художественного произведения. Первый взгляд позволяет зафиксировать основные характеристики: размеры (если они визуализируются), материалы, колорит, конструктивные особенности, композицию, типы изображений, темы, каноны и др. Эти данные служат фундаментом для дальнейшего анализа.

– Сравнение. Одним из наиболее эффективных методов выявления аналогий является сравнительный анализ. Этот подход позволяет рассматривать произведения искусства в контексте их исторической, культурной и концептуальной среды: находить стилистические совпадения или, наоборот, принципиальные

отличия, которые позволяют атрибутировать артефакт.

– Предположение. В ходе эвристической и проблемно-поисковой беседы обучающиеся решают между собой ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, отвечая на которые, они должны высказывать атрибуционные предположения и пытаться затем доказать их справедливость.

– Дискуссия. Это совместный практикум, в результате которого происходит демонстрация компетенций, обмен знаниями и навыками их практического применения. В процессе дискуссии участники анализируют произведения искусства, выделяют историко-культурологические, стилистические и художественно-эстетические аналогии, которые помогают принять правильные решения.

– Подтверждение или опровержение. В результате дискуссии возникает подтверждение или опровержение гипотезы. Особенность применения этого метода в иммерсивной игре в том, что и тот и другой результат возникает в контексте именно коллективного решения. С этим связан следующий этап решения проблемы.

– Поиск компромисса. Групповое сотрудничество. Это ключевой этап групповой работы. Вывод в предыдущем шаге может быть верным, а может быть ошибочным, но здесь важно найти такую форму взаимодействия, которая позволит или доказать альтернативное мнение, или принять и зафиксировать коллективное итоговое решение групп-

пы. На этом этапе ребята должны максимально аккумулировать свои коммуникативные навыки и готовность к компромиссам.

4 этап работы. Публичное выступление. «Экскурсии по экспозициям»

После распределения экспонатов и фиксации их в макетах залов экскурсоводы проводят мини-экскурсии, представляя аудитории свой зал: артефакты, их стилистические, иконографические, технологические особенности и принцип выбора для размещения в том или ином зале. Макеты, выполненные без недочетов, могут составить экспозицию школьной выставки.

Иммерсивная игра может стать кульминацией довольно продолжительного периода обучения. В результате иммерсивной игры осуществляется контроль усвоения изученного материала, при этом учащиеся могут не только повторить и систематизировать пройденный объемный материал, но и взглянуть на него под новым углом, в контексте практического применения и с ракурса группового интеллекта.

Данная иммерсивная игра была опробована на потоке 1 года обучения по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» и на дополнительной общеразвивающей программе «Декоративно-прикладное искусство» Детской школы искусств «Гармония» г. Тольятти. Общее количество обучающихся, принявших участие в иммерсивной игре, составило 35 человек в возрасте от 10 до 14 лет. В процессе игры все обучающиеся проявили по-

зитивный настрой, доброжелательность и заинтересованность. Ребята с удовольствием включались в работу, дискутировали, сотрудничали и помогали друг другу справляться со сложностями. Некоторые обучающиеся, не имевшие ранее навыков публичных презентаций, успешно примерили роль экскурсовода и получили новый для себя опыт, а также открыли в себе или улучшили навыки публичных презентаций.

Процент неточностей групповой иммерсивной формы работы по выбранным темам был значительно ниже процента ошибок по результа-

там индивидуального текущего контроля.

Таким образом, опыт совместной работы над сложными задачами при иммерсивном способе обучения может стать бесценным активом для дальнейшей профессиональной деятельности. В процессе иммерсивной игры участники не только анализируют произведения искусства, но и учатся чувствовать стиль, поэтому игра может способствовать формированию интуитивного и логического узнавания стилевых черт различных течений, направлений в изобразительном искусстве и архитектуре.

ОТ ОСНОВ БУМАГОПЛАСТИКИ,
ТРАНСФОРМАЦИИ КУБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ДО МАКЕТА ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ
(учебный блок программы «Основы дизайна»)

Куприна Татьяна Николаевна

Детская художественная школа № 2, г. Самара

Данный блок занятий направлен на изучение приемов бумагопластики, пластических и декоративных возможностей материала, преобразование плоскости в рельеф с использованием различных типов сгибов, знакомство со стилем «Стимпанк» и применение полученных знаний при работе с кубической формой и создание макета декоративной композиции из бумаги с использованием метода «Тоннель» и способа «Трафарет».

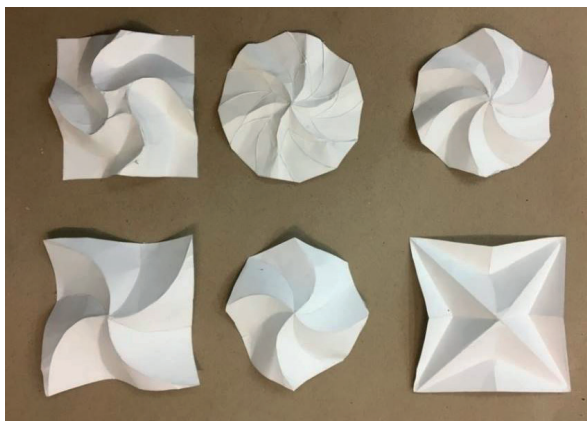
Знакомство с основными теоретическими понятиями начинается с пропедевтики и архитектоники, так как они являются основными составляющими в макетировании и моделировании.

Пропедевтика – постепенное освоение основных законов композиции с помощью учебных заданий, выполненных в объеме, таких как макеты из бумаги. Самое важное – переход от плоскостной графической композиции к объемно-пространственной. В процессе обучения работа с макетом способствует

развитию пространственного воображения и более четкого выявления планировочной структуры. Макет позволяет лучше ощутить архитектурную пластику форм и размеры пространства.

Архитектоника – художественное выражение структурных закономерностей конструкции предмета (здания, костюма, мебели и т.д.). Архитектоника выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, в распределении масс, в ритмическом строе форм, в пропорциях, отчасти – в цветовом строе произведения. В широком смысле архитектоника – композиционное строение любого произведения искусства, обуславливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

Основными материалами для макетирования являются картон и бумага типа ватман. Эти материалы удобны и легки в ручной обработке, обладают достаточной жесткостью, пластичностью. Бумага позволяет выполнять такие операции, как сгибание, скручивание, прорезы, гоф-

Масленникова Анастасия,
13 лет. 2022 г.

рирование. Она хорошо режется и клеится, на белой бумаге хорошо видны светотеневые градации. Бумага для макетов должна быть идеально ровной. Необходим коврик для резки, нож, качественный ластик, клей, металлическая линейка.

Задание № 1. Изучение приемов бумагопластики, пластических и декоративных возможностей материала, закрепление теоретических знаний по тектонике листа, преобразованию плоскости в рельеф с использованием различных типов сгибов.

Биговка – нанесение бороздки на лист бумаги легким нажимом ножа или иглой циркуля. Биговка необхо-

дима, чтобы сделать аккуратный сгиб бумаги.

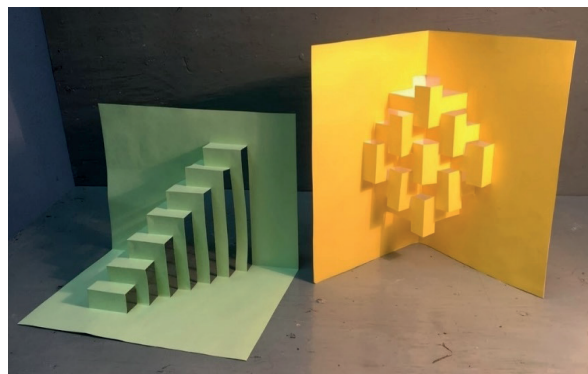
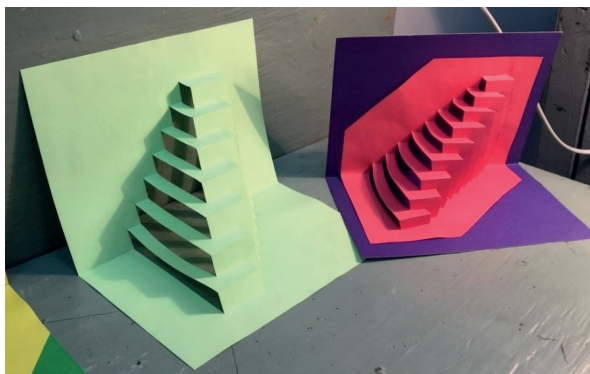
Фальцовка – это сам процесс сгибания, сложения бумаги. Выполняем три круговые формы и три квадрата. Наклеиваем на лист картона для наглядности.

Задание № 2. Знакомство с архитектуроникой начинаем с искусства архитектурного киригами.

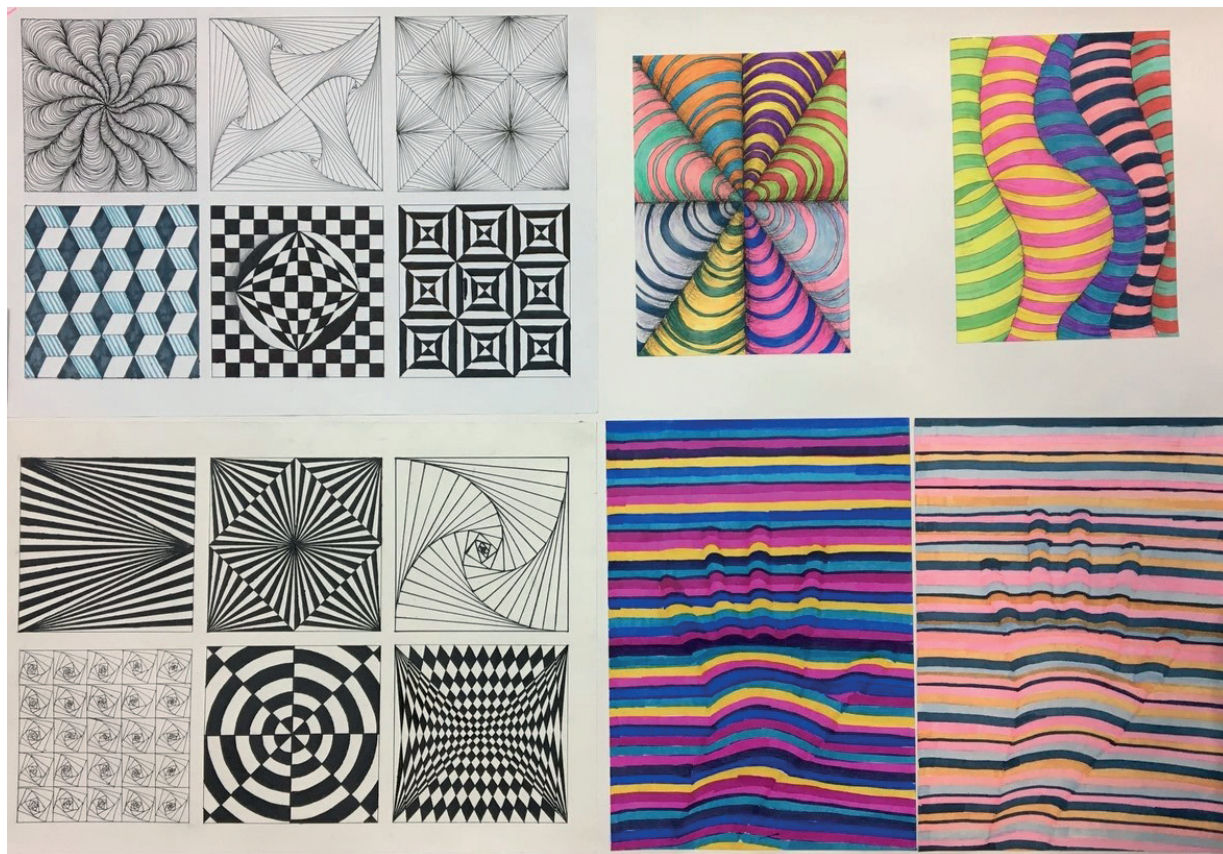
В отличие от традиционных киригами-открыток, эти бумажные модели обычно надрезают и складывают из одного листа бумаги. Чаще всего разрабатывают трехмерные воспроизведения архитектуры, геометрические узоры, различные повседневные объекты и др.

Цель – развивать объемно-пространственное мышление, познакомиться с основными начальными приемами изготовления макетов объемных форм. Учащиеся должны сделать аккуратные разрезы, сгибы, не помять бумагу и подобрать интересные сочетания цветов бумаги (модель и фон).

Задание № 3. *Оп-арт* или оптическое искусство – это изображение,

Работы учащихся 2022 г.

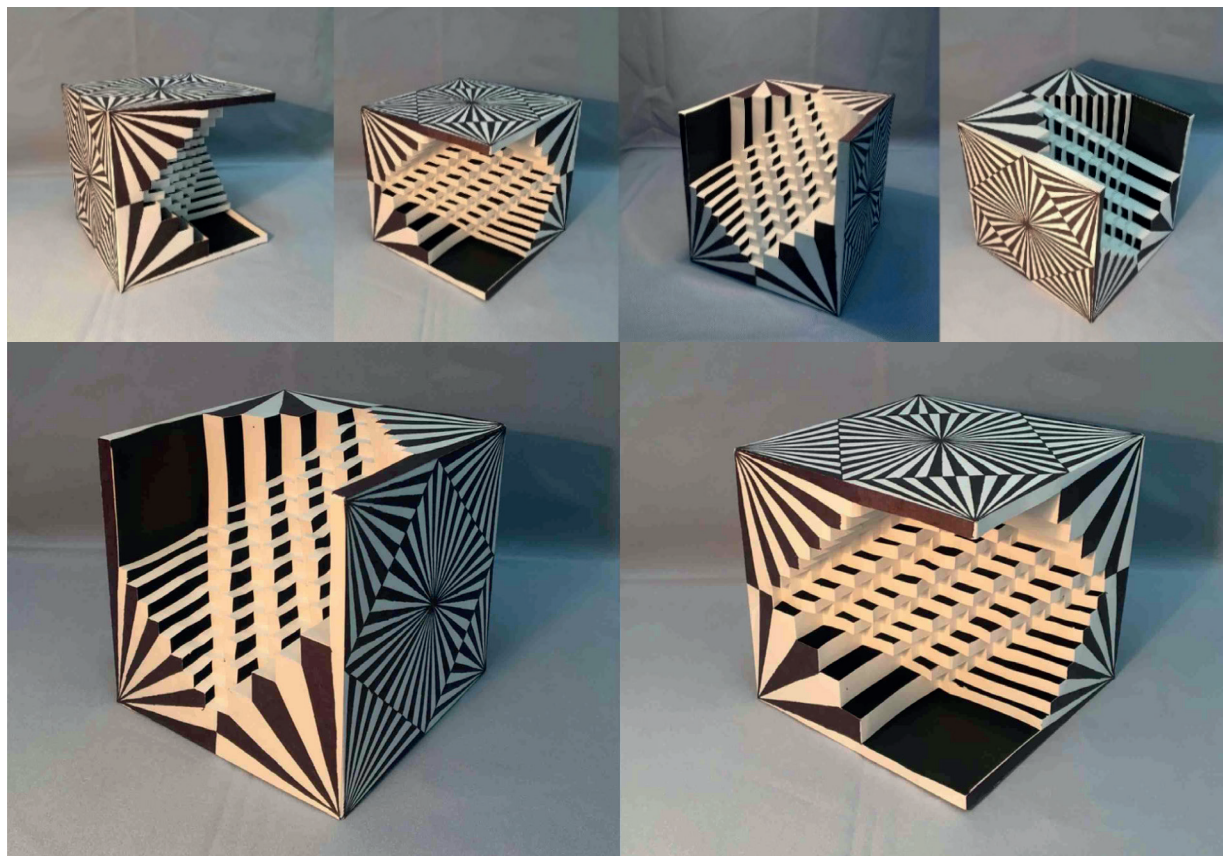

Каверина Полина, формат 13 лет., А1, цветные маркеры, черные гелевые ручки. 2022 г.

основой которого являются оптические иллюзии. Создание на плоской поверхности эффекта движения за счет использования цветовых контрастов и геометрических узоров. Зрительные иллюзии в оп-арте достигаются путем введения в изображение ритмических графических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий. В оп-арте, благодаря особенностям визуального восприятия нарисованных фигур, зритель видит иллюзорную картину. На глазах человека плоские изображения удивительным образом превращаются в оригинальные объемные композиции с эффектами движения и причудливой деформации.

Задача: выполнить на листе формата А3 шесть квадратов 12х12 см черно-белых фактур, на листе формата А3 шесть квадратов 12х12 см. цветных фактур и отдельно несколько вариантов самых распространенных типов оптических иллюзий с помощью цветных маркеров. Иллюзии не должны повторяться, должны быть аккуратно выполнены, гармоничны по цветовому решению.

Задание № 4. Основная задача – пластическое решение двух граней куба с использованием метроритмических закономерностей (повторяемость одинаковых элементов и интервалов между ними).

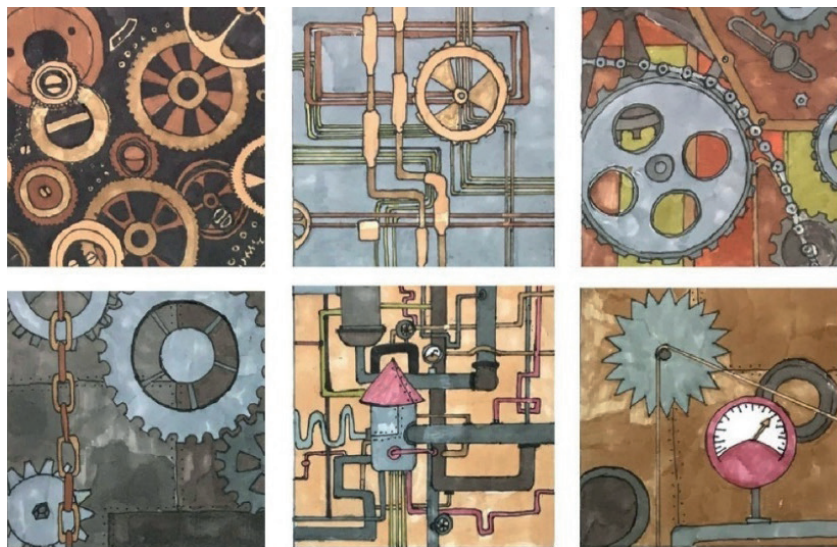
Рябиков Сергей 13 лет, 15x15см., гелевая ручка. 2022 г.

Цель – трансформировать куб на основе дефрагментации (изъятия) с включением метроритмических закономерностей. Исходная форма куба должна сохраниться, без нарушения углов и общего профиля. Рисунок на кубе должен сочетаться с вклеенным фрагментом архитектурного киригами. Размер куба 15x15 см. Композиционный центр должен располагаться на ребре куба. В работе используются черные гелевые ручки и черные маркеры.

Прежде чем приступать к заданию, делаем эскиз выбранной иллюзии и сочетающегося с ней фрагмента архитектурного киригами. Работа будет черно-белой, без введения цвета. В черно-белом исполнении готовый куб будет наиболее эффективным, за

счет усиления теней на белых участках куба. Внутри куб обклеивается черной бумагой для большей контрастности.

Задание № 5. *Стимпанк, или паропанк* – направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую паровой двигатель. В искусстве акцентирует внимание на механичности природы, представляя собой ретро-футуристический стиль. Сочетание дерева, кожи и непонятных механизмов с шестеренками, латунными трубами и другими приспособлениями, которые своим видом напоминали бы нам части паровых двигателей, подозрительных труб и других атрибутов механизмов и при-

Каверина Полина 13 лет, цветные маркеры, гелевая ручка. 2022 г.

способлений викторианской эпохи. Стимпанк сопровождается копотью и задымленностью, поэтому цвета в основном темные: коричневый, серый, черный, грязно-кирпичный, ржавый. Желательно присутствие цвета стали, меди, латуни или бронзы.

Цель задания – заполнить на формате А3 шесть квадратов 12х12 см элементами стимпанка, в любой технике, различными материалами. Стилизовать изображение животного на формате А4, птицы или рыбы в стиле стимпанк, учитывая все его особенности.

Задание № 6. Пластическое решение куба в стиле стимпанк.

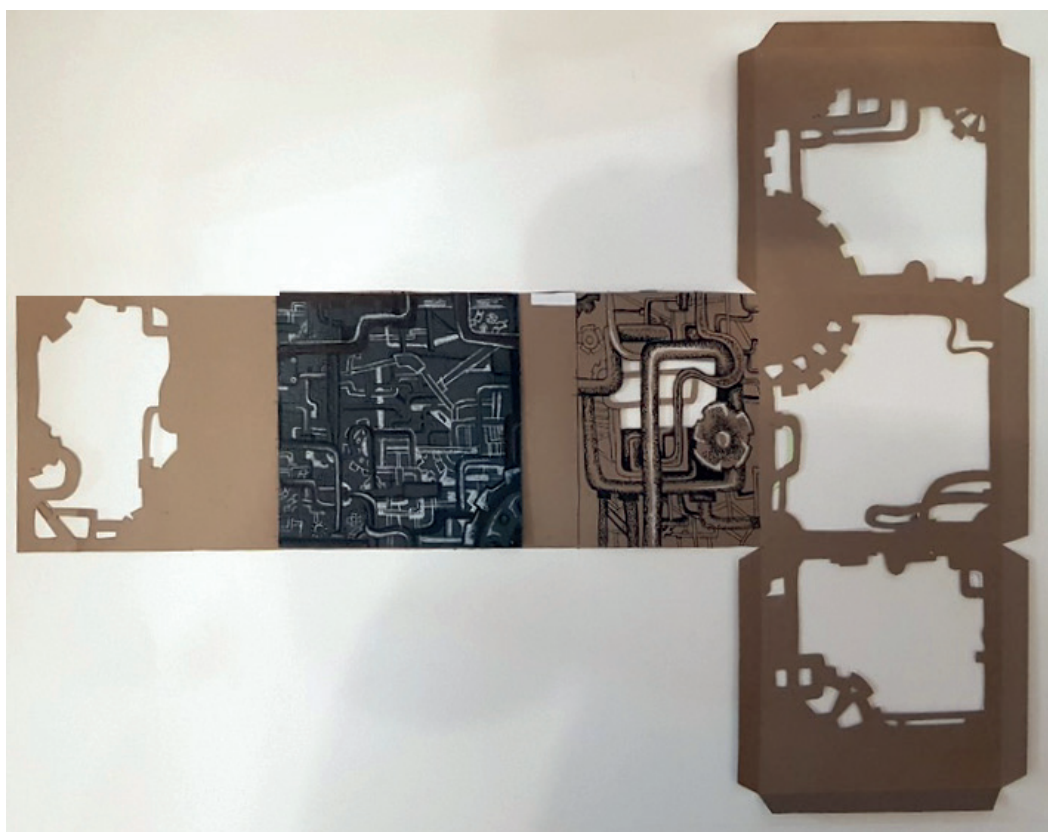
Цель задания – преобразовать объемную форму куба из массивной в легкую, ажурную, имеющую свое внутреннее пространство и наполнение. Создать трехмерный эффект в статичной, замкнутой форме куба. При модификации 4-5 граней появляются пространственные проемы, выявляется внутреннее пространство объемной формы. Композиционный центр должен располагаться внутри куба.

Находим и разрабатываем в стиле стимпанк композиционный центр,

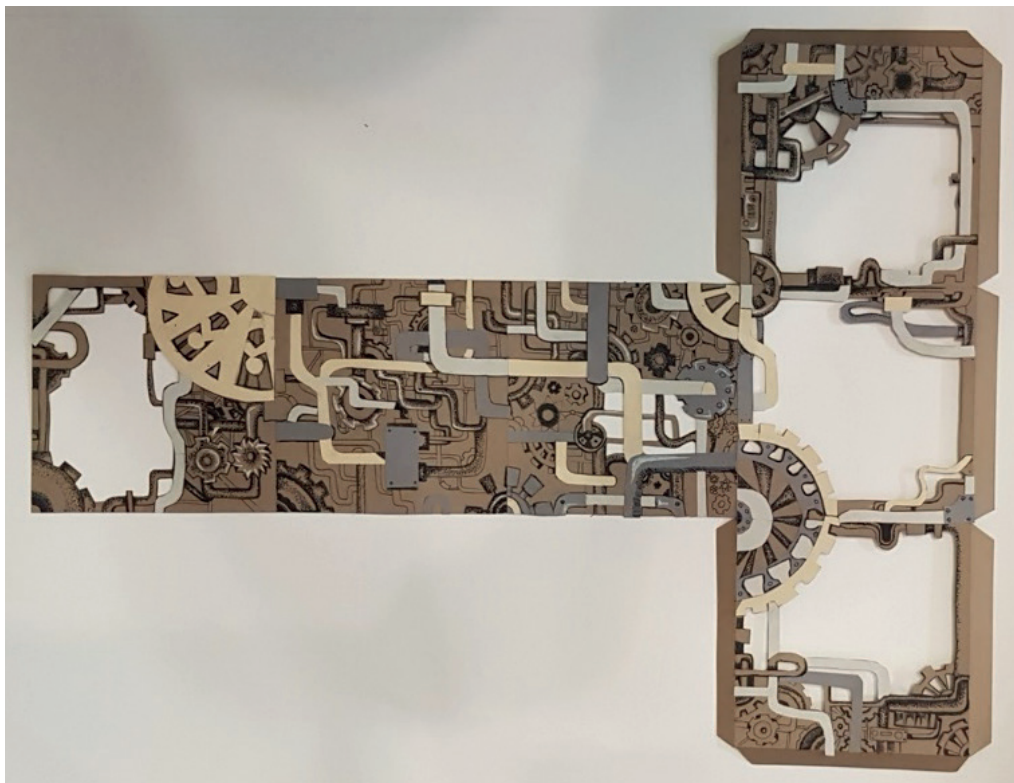

который будет располагаться внутри макета. Продумываем цветовое решение, учитывая, что объект будет находиться внутри и он может быть ярче, чем основной цвет куба. Используем цветной картон, черную и белую гелевые ручки. Разрабатываем фон для главного объекта. В нашем случае он черный, контрастный.

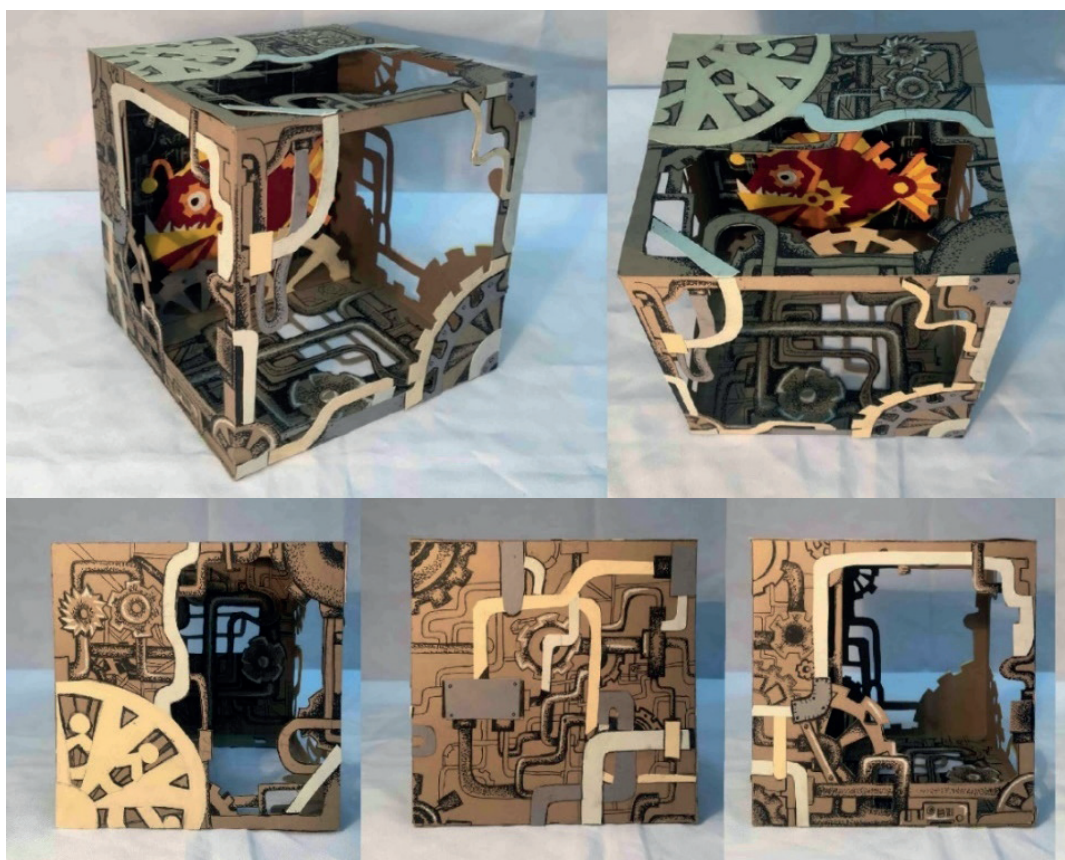
Выполняем эскиз развертки куба. Продумываем, где будут наиболее открытые грани: ближе к композиционному центру куб будет более закрытый, так как дополнительные элементы к главному объекту будут приклеены на разных уровнях, чуть отступая от фона, перед главным объектом.

Внутренняя часть куба

Внешняя часть куба

Солдатенко Илья. Механический мир, «Рыба-охотник», гелевая ручка, цветной картон, цветная бумага 15x15 см, 2022 г.

Задание № 7. Композиция многослойная, объемная.

Цель задания – создать силуэтную композицию из цветного картона формат А3 с поднятием последующих слоев бумаги над основой. Необходимо тщательно продумать композицию, учитывая, что при каждом поднятии слоя бумаги над основой не должно быть видно место крепления предыдущего слоя. Каждый последующий слой поднимается на 5 мм. В завершении верхний лист по боковинам формата образует коробку и придает макету законченный вид.

Задание № 8. Макет декоративной композиции из бумаги с подсветкой.

Цель задания – создать светильник методом «тоннель», способом «трафарет». Метод «тоннель» в дизайне – эффект пространственной композиции, в которой несколько модульных плоскостей расположены одна за другой на малом расстоянии, чтобы создать эффект удаляющегося пространства. Методом «трафарет» в композиции на плоскости является вырубка частей деталей, являющихся элементами композиции.

Игрушкина Стелла, 16 лет, «Самара»

Солдатенко Илья 16 лет, «Данко»

Необходимо продумать конструкцию внутреннего крепления модульных элементов, учитывая, что за дальним модулем крепится светодиодная подсветка и при включении светильника ближние модули будут, по мере удаления от источника света, темнеть.

Образ будущего макета формируется мысленно, представляется в зрительной фантазии. Графика по-

могает это представление зафиксировать на бумаге, дополнить деталями. В макетировании – свой особый язык изобразительных приемов. Чтобы овладеть всеми средствами и приемами макетирования, необходима не только длительная практика, но и умение точного выбора наиболее эффективных приемов и методов изготовления макета.

РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

Водолаго Лилия Валерьевна

Детская школа искусств № 1, г. Октябрьск

В настоящее время задача развития ассоциативного мышления у детей средствами художественного образования становится все более актуальной. Это обусловлено тем, что современная образовательная система предъявляет требования к запоминанию и осмыслению обширного объема информации. Характер занятий изобразительным искусством требует постоянной ментальной активности, применения разных форм воображения, а также творческой инициативы и самостоятельности.

Формирование ассоциативного мышления представляет собой ключевой аспект повышения качества подготовки молодых художников. Оно позволяет обогатить образный ряд произведения с помощью ассоциативных связей, глубже передать художественные идеи, более полно раскрыть содержание изобразительного искусства и активизировать творческое воображение и фантазию учащихся.

Предмет «Композиция прикладная» выступает связующим звеном между дисциплинами «Работа в ма-

териале» и «Основы дизайн-проектирования», а также «Живопись» и «Рисунок» (ДПОП «Декоративно-прикладное творчество»). Нередко учащиеся сталкиваются с трудностями при переходе от реалистичного изображения объектов к их декоративной выразительности в рамках курса «Работа в материале». Поэтому содержание учебного предмета сосредоточено на развитии восприятия и понимания языка декоративного искусства, а также на формировании умений применять эти знания в учебной и творческой деятельности.

Понятие ассоциации ввел еще Аристотель, но взгляд на ассоциацию как на сложный психический процесс впервые сформулировал английский мыслитель XVIII века Дэвид Гартли. Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – «связь между элементами психики, в результате которой появление одного элемента в определенных условиях вызывает образ другого, связанного с ним» [4].

Ассоциативное мышление можно охарактеризовать как словесную связь между двумя или более понятиями. Подсознание обрабатывает

информацию, поступающую в мозг, не прибегая к логическому анализу. Это мышление связано с восприятием окружающей действительности, принятием решений и генерацией идей. Его развитие зависит от внимательности, памяти и жизненного опыта каждого человека [1].

Каждый из нас имеет уникальный набор и диапазон ассоциаций. Чем шире и разнообразнее наши ассоциации, тем полнее и ярче мы можем выразить свои идеи и мысли в окружающем мире, создавая ассоциативные цепочки.

Исследователи (В.В. Давыдов, А.В. Вырезкова) рассматривают ассоциативное мышление как важный компонент художественного мышления, который тесно связан с образным мышлением – одним из важных составляющих познавательных и творческих способностей человека искусства.

Ассоциации играют ключевую роль в мыслительной активности юного художника и сопровождают его на всех этапах создания произведения, включая процесс формирования художественного образа. Например, учащимся предлагается изучить цветочные пятна, нанесенные на лист бумаги, и попросить их поделиться теми ассоциациями, которые это вызывает (например, задать вопрос: «Что или кого вы видите на этом листе?»). В этом процессе дети стремятся увидеть в абстрактной форме пятна какой-то конкретный образ или скрытое настроение, затем объясняют свой выбор. Некоторые могут назвать определенный предмет, а другие воспользоваться мето-

дом ассоциативных цепочек. Итогом становится специфическая ассоциация, возникающая в воображении.

В рамках развития ассоциативного мышления одним из многих эффективных методов, используемых в нашей педагогической практике, является метод ассоциаций, сравнений и трансформаций (триада). В самом широком смысле, ассоциация здесь представляет собой образ, который возникает в человеческом сознании в ответ на воздействия внешних стимулов: звука, запаха, мелодии. Ассоциативные образы у художника формируются на протяжении всей его жизни, что помогает ему решать различные творческие задачи. Этот метод ориентирован на выявление различных сюжетов, связанных с темой произведения в рамках композиции.

В процессе творческой деятельности, когда реализуется художественный замысел, возникает множество ассоциаций. При обучении исходными данными служит ассоциативный ряд, предложенный преподавателем. Это требует от учащихся анализа всех составляющих элементов задания, их преобразования и дополнения, наделения смыслом и интеграции как предложенных, так и новых компонентов в единую образную структуру. Данный метод предполагает поэтапное преобразование абстрактной информации в конкретные образные элементы, которые можно эффективно использовать с различными мнемическими средствами, такими как составление сюжетов и аналогичных творческих задач. К примеру, геометрические фигуры могут быть преобразованы

в реальные объекты, при этом в начале процесса важно проговаривать или визуализировать промежуточные этапы этого превращения.

Рассмотрим процесс работы над эскизами природных форм и их графическую трансформацию.

На первом этапе учащиеся выбирают подходящие и наиболее интересные первоисточники – природные формы, которые, по мнению автора будущей композиции, обладают потенциалом. В ходе работы с этими формами учащиеся изучают их характерные особенности: пластическую структуру, ритмическое построение, узоры и фактуру, а также эмоциональное воздействие этих форм на зрителя и колористическую палитру. После тщательного выбора материалов ученики делают зарисовки, используя различные художественные техники: классические и экспериментальные, включая акватипию, монотипию, графику и др. Каждый из детей создает несколько версий зарисовок природных форм, а затем приступает к разработке эскизов, которые отражают движение мысли от первоначального замысла до окончательного исполнения.

Второй этап заключается в детальной проработке эскизов, где декоративная переработка природных объектов осуществляется следующим образом: формы постепенно упрощаются и обобщаются, выявляются ключевые детали, уточняется и конкретизируется контур, добавляется рисунок орнамента. Объемные формы преобразуются в плоские, изменяются конструктивные реше-

ния, создаются различные варианты эскизов одного и того же сюжета с разнообразной цветовой гаммой и т. д. Важно помнить, что природу не следует просто копировать; она преобразуется в соответствии с ассоциативными образами, которые возникают у юных художников и воспринимаются в абстрактной форме. Тем не менее в эскизах, основанных на ассоциациях с природными объектами, должна сохраняться определенная связь с оригиналом.

Третий этап включает в себя усовершенствование эскизов, созданных на предыдущем этапе, в которых природные формы преобразуются в обобщенные стилизованные художественные образы. В этом процессе художественно-творческая деятельность движется в сторону конкретизации замысла и идеи композиции, а также ее содержательного наполнения. Работы учеников подвергаются дополнительной проработке и детализации, достигая уровня завершенности, так как качественно выполненный эскиз составляет основу успешной реализации композиции (проекта) в материале. Главной задачей на этом этапе является поддержание образно-ассоциативных связей с природным источником вдохновения. В рамках данного метода используются следующие приемы и упражнения:

Прием «акватипия» представляет собой метод печатания рисунков с использованием водяных красок. Технически напоминает процесс гравюрной печати и в основном выполняется с помощью акварели или гуаши. Акватипия является фор-

мой импровизации, основанной на свободных пятнах. Учащийся выбирает образ из множества вариантов и представляет его зрителю. Для успешной импровизации необходимо обладать значительным набором знаний и навыков, уметь видеть источники для создания образов, сюжетов. Это включает в себя способность находить красоту формы в отражениях красок. Рисунок выполняется на кусочке стекла или пластика с помощью акварельных красок или гуаши. Поверх нанесенной краски можно дополнительно использовать пальцы или черенок кисти для создания рисунка. Затем стекло с изображением прижимается к бумаге, в результате чего получается отпечаток, который значительно отличается от первоначального рисунка на стекле.

В другом варианте бумагу, прижатую к стеклу с нанесенными красочными пятнами, можно потянуть или повернуть, тогда рисунок как бы смажется, создавая эффект движения или ветра. Также можно делать отпечаток на мокрой бумаге, получится другой эффект. Композиция, созданная таким образом, может

быть самостоятельной, но и может служить фоном для более сложной работы, например с графической дорисовкой. Данная техника развивает воображение и фантазию, позволяет раскрепоститься и дать ход своим мыслям и ощущениям.

Прием «ассоциативный ряд» применяется при организации творческой работы с детьми, где ассоциации – это набор слов и понятий, не связанных друг с другом, но влияющих на усиление генерации идеи и совершенствование представлений учащихся о ее визуальном решении. Например, для объекта «трава» ассоциативный ряд может быть представлен следующим набором слов и сочетаний: «зеленый», «шершавый», «волнистый», «жгучий», «колючий», «длинный», «стремящийся в небо», «окутывающий нежностью» и др. Применение ассоциаций в данном случае облегчает задачу поиска новых образов и проработки форм. Как один из вариантов используется таблица для визуализации идеи на основе ассоциативного ряда (составляется в начале работы над новым практическим заданием).

№	Метод	Объект для проектирования композиции, материал воплощения	Ассоциативный ряд	Описание художественно-образного решения варианта на основе возникших ассоциаций
1.	Метод ассоциаций, трансформаций	«Травы и цветы», эскизы для реализации в материале «горячий батик»	Тонкие, волнистые, длинные линии-полосы, зигзагообразные, гибкие, ползущие стебли, стремящиеся в небо, круглые, овальные и каплеобразные пятна	Композиция может быть представлена цветущим лугом или полем, освещенным летним солнцем, трава вперемешку с распустившимися цветами, лепестки-бабочки, порхающие насекомые и т.п.

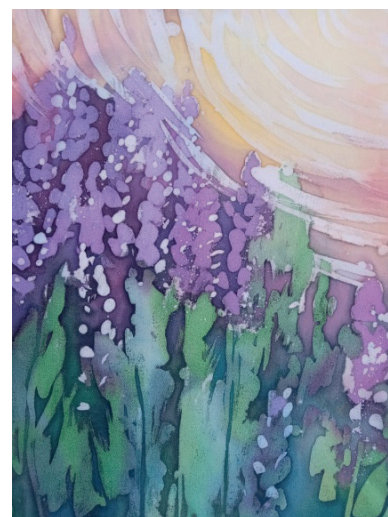
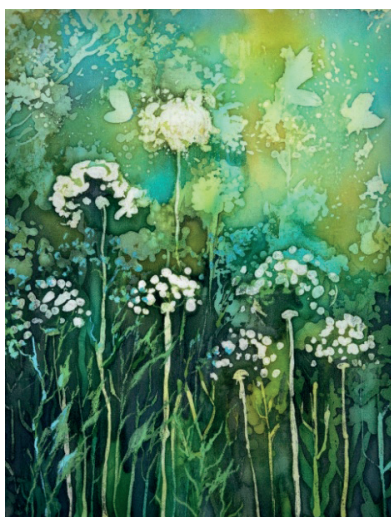
Упражнение-игра «Банка». Учащимся дается задание представить банку и попробовать назвать предметы, которые могут в нее поместиться. Для разнообразия задания можно придумать какую-то определенную тематику. Например, для создания ассоциативной композиции на тему «Травы и цветы» представить (через тактильные ощущения) банку, наполненную «нежными лепестками цветов» или, напротив, «жесткими стеблями», «колючками». Затем, используя выразительные средства композиции (точку, линию, пятно), выполнить графическую зарисовку с передачей характера линий (пластичная, волнистая, острая, зигзагообразная и т.д.).

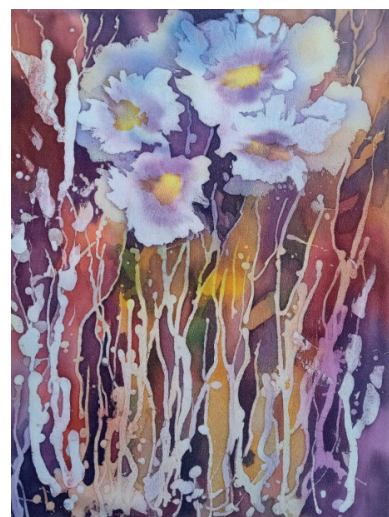
Подростки охотно принимают участие в работе с данными упражнениями, ведь для этого возраста характерна гибкость мышления и легкость в ассоциировании. Важно отметить, что ассоциативность служит мощным катализатором для поиска новых образов, идей и смыслов. Образность и ассоциативное мышление помогают объединить

разнообразные компоненты и формировать целостность конечного продукта изобразительной деятельности учащихся.

Отметим, что развитие ассоциативного мышления на уроках прикладной композиции представляет собой важный аспект творческого становления юных художников. Используемая продуктивная методика, основанная на краткосрочных упражнениях, игровых элементах, эффективных приемах, а также на интеграции технологий и проектной деятельности, может стать мощным инструментом в этом процессе, помогая преподавателям изобразительного искусства, в частности – в области композиции, активно развивать ассоциативное мышление у учащихся. Несомненно, практическое применение этих подходов будет содействовать всестороннему развитию учащихся.

Получаемый результат на примере серии панно «Травы и цветы» в материале «горячий батик». Итоговые работы учащихся 7 класса (12–13 лет).

Список литературы

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
2. Вырезкова А.В. Сравнение метода ассоциации и бионического метода в проектировании // Строительство и архитектура. Архитектурные решения объектов строительства и реконструкции. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2016/Stroitelstvo/1_206298.doc.htm. (дата обращения: 05.03.2018)
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования – М.: Педагогика, 1986. – 239 с.
4. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь – [Текст] / Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М.: Олма-пресс, 2004. – 42 с.

Я – ХУДОЖНИК: МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Богатова Наталья Евгеньевна

Детская художественная школа имени И.П. Тимошенко, г. Сызрань

В обществе творческие профессии становятся более популярными, именно это побуждает молодежь активнее их выбирать. Одновременно возникает проблема мотивации выбора профессии художественной направленности. Способность творить, созидать что-то своими руками всегда вызывает в человеке чувство успеха, которое в дальнейшем мотивирует на продолжение творчества.

Образование в детской художественной школе является начальным этапом профессиональной ориентации обучающегося. Программы обучения в художественной школе базируются на классических академических традициях и связаны с освоением конкретной художественной профессии в художественных колледжах, училищах и вузах.

В ДХШ им. И.П. Тимошенко разработано несколько творческих программ, адресованных талантливым детям и подросткам: это работа с одаренными детьми, которая проводится с 2008 года в рамках образовательной программы «Тьюторы» (автор программы Н.В. Титова). В 2023 году в школе были подготовлены условия для внедрения программы ранней профессиональной ориентации в си-

стеме художественного образования «Профи», которая позволяет выпускникам, не расставаясь со школой, повысить свой профессиональный уровень для успешного вступления в профессиональную жизнь. Главной целью программы стало создание условий эффективного обучения и развития одаренных обучающихся для дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства.

Основными задачами программы «Профи» являются развитие и воспитание личности, способной к творческой самореализации, а также оказание выпускнику помощи в выборе будущей профессии.

Ребята участвуют во внутришкольных и городских творческих проектах (в том числе мультимедийных), в профессиональных конкурсах и выставках различных уровней. Положительным опытом является крепкое творческое содружество с родственными учреждениями культуры Сызрани, Самарской области и России. Так, в результате сотрудничества с Пензенским художественным училищем им.К.А. Савицкого есть опыт прохождения на базе нашей школы практики выпускницей ПХУ (нашей бывшей обучающейся) Сидихменовой В.А.

Обучающиеся школы неоднократно принимали участие в социально-значимых проектах и фестивалях различного уровня: *День города, День знаний, фестивали: «Сызранский помидор», «Рыбы-раки», «Серебряные трубы Поволжья», «Солнечный круг», «Город мастеров»*. Обучающиеся художественной школы – постоянные участники концертных программ, посвященных Дню Матери, Году Семьи, Дню пожилого человека, конкурса-фестиваля «Солнечный круг» им. Аркадия Островского и др. Участие в данных мероприятиях создает необходимые условия для личностного развития учащихся, помогает осознанию ими социальной значимости своей деятельности.

Большой педагогический эффект дают внеклассные массовые мероприятия по предмету, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Метод личного примера в педагогике остается одним из самых действенных методов обучения и воспитания. Детям всегда интереснее вещи, являющиеся не чьим-то вымыслом, а частью нашей жизни.

Конкурсы – действенный механизм развития мотивации, так как дают возможность демонстрации обучающимися своих творческих результатов. На протяжении всей работы педагог вместе с детьми принимает участие в олимпиадах, конкурсах и выставках детского творчества.

Немалую роль в воспитании любви к разным видам искусства играют наши совместные походы на различные выставки, в театры, библиотеки, музеи.

На протяжении всего обучения в художественной школе в начале и конце учебного года проходит пленэр,

который позволяет обучающимся полностью погрузиться в окружающую природную среду. Одним из основных преимуществ пленэра является возможность работать с натурой и создавать работы, которые наиболее точно передают настроение природы. Другим преимуществом пленэра является разнообразие техник и материалов, которые могут использоваться в работе. Пленэр может быть также отличным способом расширить кругозор обучающихся благодаря общению с другими художниками. Они могут получить советы и новые идеи, обменяться опытом и навыками.

ДХШ им. И.П. Тимошенко является организатором ежегодной Летней творческой школы художников в рамках зонального фестиваля художественного творчества «Город мастеров». Летняя творческая школа – это пленэры юных художников и мастер-классы профессиональных живописцев, где обучающиеся художественной школы и школ искусств создают свои работы вместе с опытными мастерами. В их числе представители международной ассоциации «Палитра мира», члены Союза художников России, члены Самарской региональной общественной организации художников «Творческий союз художников», преподаватели ДШИ и училищ.

Во время работы Летней школы художников желающие могут присоединиться к творческой группе художников. По итогу мероприятия проходит Арт-пикник с награждением победителей. Жители города могут посмотреть итоговую выставку и выбрать лучшую работу, которая получит «Приз зрительских симпатий».

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Дорофеева Татьяна Вячеславовна

Детская школа искусств п. Варламово, Сызранский район

 еализация творческих проектов играет важную роль в учебно-воспитательной и культурно-просветительской деятельности сельской ДШИ. Проектная деятельность – уникальный, познавательный процесс, способствующий максимальному раскрытию творческих способностей детей. Сотворчество учителя и ученика в проектной деятельности открывает новые перспективы для всестороннего развития детей, прежде всего их креативности. Работа над проектами в рамках учебного предмета «Музыкальная литература» способствует повышению интереса учащихся к музыкально-теоретическим занятиям.

В рамках проекта **«Абонемент «Филармония школьника»»** уже 15 лет проходят концерты для обучающихся ГБОУ СОШ «Центр образования» п. Варламово, школ г. Сызрани. Результатом проекта является приобщение широкой детской и юношеской аудитории (от 7 до 18 лет) к классической музыке, расширение творческих контактов между учебными заведениями. Продолжая традиции детской филармонии XX века, в данном проекте расширяется круг тем, внедряются

инновационные методы творческого сотрудничества с детьми, родителями, используются современные компьютерные технологии.

Проект **«Песни, опаленные войной»** посвящен Победе в Великой Отечественной войне. В зональном конкурсе, который проводится в рамках проекта, за 4 года приняли участие более 80 обучающихся ДМШ, ДШИ Сызранского и Шигонского районов Самарской области. Для реализации конкурса в период дистанционного обучения, в 2020 году, разработана новая форма видеопрокта – видеолекторий для обучающихся 5-х классов ГБОУ СОШ п. Варламово. В видеолектории использовались интересные сообщения учащихся 2-5-х классов ДШИ о любимых песнях ветеранов Великой Отечественной войны.

Целью проекта **«Я – наставник»** является участие обучающихся ДШИ в мероприятиях ранней профориентации, проведение на базе ДШИ п. Варламово педагогической практики студентов Сызранского колледжа искусств и культуры имени О.Н. Носцовой. За 5 лет реализации проекта «Я – наставник» восемь выпускников школы стали студентами Сызранского колледжа искусств и

культуры, трое закончили обучение в данном заведении.

Количественным показателем эффективности реализации проектов является охват 90% детей Варламовского сельского поселения в возрасте от 7-ми до 18-ти лет, ежегодное увеличение контингента за счет учащихся общеобразовательной школы. Использование инновационных методов работы в проектах помогает учащимся проявить себя в различных видах творческой деятельности. Представленные в работе проекты учащихся получили призовые места на различных конкурсах. Так, А. Лазарева стала обладателем звания «Лучший учащийся ДШИ Самарской области» в 2022 году, лауреатом именной премии губернатора Самарской области (2023 год); М. Яковлев – лауреат Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе Уфимского института искусств (I место); А. Соколова – лауреат Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе (Краснодарский институт культуры).

В наших проектах предполагается совместное творчество детей и родителей, которое играет важную роль в осуществлении идеи педаго-

гики сотрудничества. Привлечение юных музыковедов к проектной деятельности с использованием компьютерных технологий способствует творческому развитию, формированию культуры познавательной деятельности учащихся.

Данные проекты прошли апробацию в ДШИ п. Варламово и получили много положительных откликов со стороны обучающихся, родителей, коллег, а также высокую оценку коллег и обучающихся ДМШ для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Проекты были представлены во II туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ – 2022» в Приволжском федеральном округе, наряду с проектами 13-ти преподавателей ДШИ Саратова, Пензы, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и др.

Планируется создание проектов, посвященных знакомству с культурным наследием и выдающимися деятелями Сызранского района и малых городов Самарской области. Предполагается организация туристических маршрутов, создание музыкальных квестбуков.

Раздел 4

САМАРСКИЕ АВТОРЫ – ДЕТЯМ. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА

РИСУНКИ НА СТЕКЛЕ

Из сборника фортепианных пьес

Разбаева Галина Валерьевна

Детская музыкальная школа имени Г. В. Беляева, г. Самара

Этой новый сборник фортепианных пьес автор Г.В. Разбаева назвала «Рисунки на стекле» – по одной из пьес альбома. Рисунки на стекле – своеобразная метафора: образы, которые мы создаем в своем воображении, как причудливые рисунки на стекле – быстро исчезают, создавая нам определенное настроение.

Осенними картинками навеяны первые пьесы: «Грустный вечер», «Осеннее настроение», «Отблески на воде», «Дождливый день», «Танец дождя», «Старинные часы», «Рисунки на стекле», «Nostalgia», «Melanholia». Получилась своеобразная «осенняя» сюита, несколько пьес из которой предлагаем к ознакомлению.

ГРУСТНЫЙ ВЕЧЕР

Г.В. Разбаева

Andante

p

8

15

rit. *a tempo*

23

30

dim.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Г.В. Разбаева

The musical score is written for piano and consists of five systems of music. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Andante' at the beginning. The first system starts with a mezzo-piano (*mp*) and legato marking. The second system begins at measure 8. The third system begins at measure 15 and includes a 'meno mosso' marking. The fourth system begins at measure 22. The fifth system begins at measure 28 and ends with a double bar line. The score features a variety of musical notations, including eighth and sixteenth notes, rests, and slurs, creating a lyrical and atmospheric piece.

33 *a tempo*

mp

40

47

p

54

61

68

p

pp

ТАНЕЦ ДОЖДЯ

Г.В. Разбаева

Allegretto

mp

8

16

24

mp

32

40

47

54 *rit.* *p*

61

66 8

71 8 *legato*

The musical score consists of six systems of piano music. The first system (measures 40-46) features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line. The second system (measures 47-53) continues this texture. The third system (measures 54-60) begins with a 'rit.' (ritardando) marking and a 'p' (piano) dynamic. It includes a 3/4 time signature change and a 4-measure rest. The fourth system (measures 61-65) features a more complex melodic line in the right hand with many beamed eighth notes. The fifth system (measures 66-70) contains an 8-measure rest in the right hand. The sixth system (measures 71-76) begins with another 8-measure rest and includes a 'legato' marking. The score ends with a final chord in measure 76.

76

82

90

98

106

113

mp

p

pp

8

ТАРАНТЕЛЛА
Посвящается В.В. Грачеву

В.В. Иванов

Allegro, risoluto

f

mp

M

B

The musical score is written for piano and consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4. The piece begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The melody in the right hand is characterized by eighth and sixteenth notes, often with slurs. The left hand provides a harmonic foundation with chords and single notes, frequently using fingerings 7 and M. Dynamics vary throughout, including piano (*p*) and forte (*f*). The score includes various musical notations such as slurs, ties, and articulation marks.

The musical score is written for piano and consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is D major (two sharps). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The dynamics are marked as *mp*, *mf*, *f*, and *pp*. There are also markings for *cresc.* and 'Б'. The score is written in a modern, clean style with clear notation.

System 1: Treble staff has a melodic line with slurs and ties. Bass staff has chords with '7' and 'M' markings. Dynamics: *mp*, *mf*, *f*.

System 2: Treble staff continues the melodic line. Bass staff has chords with 'M' and '7' markings.

System 3: Treble staff continues the melodic line. Bass staff has chords with '7' and 'M' markings.

System 4: Treble staff has a melodic line with slurs and ties. Bass staff has chords with '7' and 'M' markings. Dynamics: *pp*, *cresc.*, 'Б'.

System 5: Treble staff continues the melodic line. Bass staff has chords with 'M' and '7' markings.

System 6: Treble staff continues the melodic line. Bass staff has chords with '7' and 'M' markings.

The musical score is written for piano and consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#). The notation includes various musical symbols: treble and bass clefs, notes, rests, and dynamic markings. The first four systems feature a recurring bass line with chords marked 'M' and '7'. The fifth system begins with the tempo marking 'Grazioso' and includes a crescendo leading to a fortissimo 'f' section. The final system concludes with a double bar line and repeat dots. The score is presented in a clean, professional layout with clear notation and dynamic markings.

[illegible]

The musical score is written for piano and consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#). The notation includes various musical elements:

- System 1:** The treble staff begins with a melodic line. The bass staff features chords marked with '7' and 'M'. A dynamic marking of *f* (forte) is present.
- System 2:** Continues the melodic and harmonic development. The bass staff has chords marked with '7' and 'M'.
- System 3:** The treble staff has a melodic line. The bass staff has chords marked with '7' and 'M'. A dynamic marking of *f* is present.
- System 4:** The treble staff has a melodic line. The bass staff has chords marked with '7' and 'M'. A dynamic marking of *f* is present.
- System 5:** The treble staff has a melodic line. The bass staff has chords marked with '7' and 'M'. A dynamic marking of *f* is present.
- System 6:** The treble staff has a melodic line. The bass staff has chords marked with '7' and 'M'. A dynamic marking of *f* is present.

The musical score is written for piano and consists of four systems of staves. The key signature is one sharp (F#). The notation includes various musical elements such as notes, rests, and chords. Some chords are marked with a '7' (seventh) or an 'M' (major). The final system concludes with a double bar line and a 'p' (piano) dynamic marking.

«ЖУРАВЛИ: ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ»

Из сборника переложений

Меркулова Маргарита Владимировна

Детская школа искусств, г. Отрадный

События тех лет от нас все дальше и дальше, но память нужно сохранять.

Через кинофильмы, картины, музыкальные произведения...

Через песни, прежде всего потому, что это самый демократичный вид искусства. Всего три минуты звучит произведение, но эмоционально оказываешься в тех временах, о которых идет речь.

Александр Шлаганов

Музыкальное произведение в лаконичной форме может выражать общие для миллионов людей мысли и чувства. Их воплощение в песне средствами музыкального и поэтического языка заставляет нас слиться с героем, пережить его горе или разделить радость. Поэтому знакомство с хорошей патриотической песней равносильно знакомству с достойным человеком, истинным патриотом, для которого благо Родины является важной нравственной ценностью.

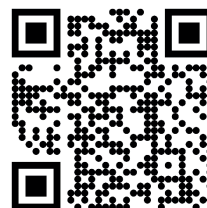
Песни, посвященные Великой Отечественной войне, прекрасные и незабываемые. Их значимость трудно переоценить. Вместе с солдатами они встали в строй с первых дней войны и прошагали по пыльным и задымленным дорогам до ее победного окончания. Они стали духовным оружием нашего народа. Они помогли выстоять и победить. Песни Великой Победы создавались выдающимися композиторами и поэтами-песенниками, вдохновленными подвигом родной страны, многие

из которых сами были очевидцами и участниками войны, поэтому высокий художественный уровень этих произведений не оставляет сомнений.

Музыка о Великой Отечественной войне создавалась в первые военные годы и продолжается до сих пор: темы победы, героизма не исчерпали себя и в наше время.

Сборник переложений песен Великой Отечественной войны «Журавли» решает учебные и репертуарные проблемы ансамблевого музицирования, ведь патриотический репертуар пианистов не так разнообразен, как хоровой или оркестровый, поэтому его обогащение интересными переложениями для фортепианного ансамбля имеет важное практическое значение, а сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне всегда было и будет актуальным.

Для просмотра
полного сборника
наведите камеру
на QR-код:

ОГОНЕК

Музыка неизвестного автора
Переложение М.В. Меркуловой

Умеренно

The musical score is written for a violin (I) and piano (II) duo. It is in 4/4 time and B-flat major. The tempo is marked 'Умеренно' (Moderato). The score consists of two systems of staves. The first system contains measures 1-3, and the second system contains measures 4-6. The third system contains measures 7-8. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line. The violin part has a melodic line with various ornaments and fingerings. Dynamics include *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), and *mp* (mezzo-piano). Fingerings are indicated by numbers 1-5. Articulation marks like accents and slurs are used throughout.

The musical score consists of three systems, each with two staves labeled I and II. The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 4/4.

- System 1 (Measures 9-10):**
 - Staff I: Measure 9 has a half note G4 with fingerings 5, 3, 1, 5, 2, 1. Measure 10 has a half note A4 with fingerings 5, 1. A dynamic marking *p* appears at the start of measure 10.
 - Staff II: Measure 9 has a half note G3 with fingerings 4, 4, 1, 4, 5. Measure 10 has a half note A3 with fingerings 1, 3, 5, 4, 3. A dynamic marking *p* appears at the start of measure 10.
- System 2 (Measures 11-12):**
 - Staff I: Measure 11 has a half note G4 with fingerings 1, 4, 2, 4, 2, 1, 2. Measure 12 has a half note A4 with fingerings 2, 4, 5, 3, 1.
 - Staff II: Measure 11 has a half note G3 with fingerings 5, 4. Measure 12 has a half note A3 with fingerings 2, 2, 3.
- System 3 (Measures 13-14):**
 - Staff I: Measure 13 has a half note G4 with fingerings 2, 4, 4, 3, 5, 3, 1. Measure 14 has a half note A4 with fingerings 1, 3, 1, 3, 3, 2. A dynamic marking *mp* appears at the start of measure 14.
 - Staff II: Measure 13 has a half note G3 with fingerings 4, 3, 5, 1, 5, 4, 1. Measure 14 has a half note A3 with fingerings 1, 3, 4, 5, 5. A dynamic marking *mp* appears at the start of measure 14.

The image displays a musical score for two piano parts, labeled I and II, spanning measures 16 to 22. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings, along with dynamic markings like *mf*, *mp*, and *f*.

Measure 16: Part I begins with a series of eighth notes, followed by a half note. Part II starts with a half note, then a quarter note, and continues with eighth notes. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5.

Measure 19: Part I features a half note, followed by a quarter note, and then eighth notes. Part II starts with a half note, then a quarter note, and continues with eighth notes. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5.

Measure 22: Part I begins with a half note, followed by a quarter note, and then eighth notes. Part II starts with a half note, then a quarter note, and continues with eighth notes. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5.

The musical score consists of two systems, each with two staves labeled I and II. The key signature has one flat (B-flat).
 System 1 (Measures 25-32):
 - Measure 25: Staff I has a whole note chord (B-flat, D-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 26: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 27: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 28: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 29: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 30: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 31: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 32: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 System 2 (Measures 33-40):
 - Measure 33: Staff I has a whole note chord (B-flat, D-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 34: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 35: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 36: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 37: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 38: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 39: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).
 - Measure 40: Staff I has a quarter note (B-flat), an eighth note (D-flat), and a quarter note (E-flat). Staff II has a half note (B-flat) and a half note (D-flat).

Для прослушивания наведите камеру на QR код:

ОГОНЕК

*Слова Михаила Исаковского
Музыка неизвестного автора*

1. На позиции девушка провожала бойца,
Темной ночью простилась на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке на девичьем все горел огонек.
2. Парня встретила дружная фронтовая семья,
Всюду были товарищи, всюду были друзья,
Но знакомую улицу позабыть он не мог:
«Где же ты, девушка милая, где же ты, мой огонек?»
3. И подруга далекая парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья никогда не умрет.
Все, что было задумано, в свой исполнится срок,
Не погаснет без времени золотой огонек.
4. И становится радостно на душе у бойца
От такого хорошего от ее письма.
И врага ненавистного крепче бьет паренек
За советскую Родину, за родной огонек.

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

В. Баснер

Переложение М.В. Меркуловой

Сдержанно

I

mp

II

p

I

II

I

II

Handwritten musical score for piano, measures 16-22. The score is written for two hands, I (Right) and II (Left), in a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The time signature is 12/8.

Measures 16-19 (first system):

- Hand I: Measures 16-19. Measure 16 has a whole note chord (F4, A-flat4, C5). Measure 17 has a half note (F4) and a half note (A-flat4). Measure 18 has a whole note chord (F4, A-flat4, C5). Measure 19 has a half note (F4) and a half note (A-flat4).
- Hand II: Measures 16-19. Measure 16 has a whole note chord (F3, A-flat3, C4). Measure 17 has a half note (F3) and a half note (A-flat3). Measure 18 has a whole note chord (F3, A-flat3, C4). Measure 19 has a half note (F3) and a half note (A-flat3).

Measures 20-21 (second system):

- Hand I: Measures 20-21. Measure 20 has a whole note chord (F4, A-flat4, C5). Measure 21 has a half note (F4) and a half note (A-flat4).
- Hand II: Measures 20-21. Measure 20 has a whole note chord (F3, A-flat3, C4). Measure 21 has a half note (F3) and a half note (A-flat3).

Measures 22 (third system):

- Hand I: Measure 22. A whole note chord (F4, A-flat4, C5).
- Hand II: Measure 22. A whole note chord (F3, A-flat3, C4).

Dynamic markings: *mf* (measures 17-19), *mp* (measures 20-22).

The musical score consists of three systems, each with a grand staff (treble and bass clefs) labeled I and II. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 4/4.

- System 1 (Measures 23-24):**
 - Measure 23:** Treble clef (I) has a melody starting with a quarter rest, followed by eighth notes with fingerings 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bass clef (II) has a half note chord (F4, A-flat4) and a half note (F3).
 - Measure 24:** Treble clef (I) continues the melody with eighth notes and fingerings 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bass clef (II) has a half note chord (F4, A-flat4) and a half note (F3).
- System 2 (Measures 25-26):**
 - Measure 25:** Treble clef (I) has a melody with eighth notes and fingerings 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bass clef (II) has a half note chord (F4, A-flat4) and a half note (F3).
 - Measure 26:** Treble clef (I) continues the melody with eighth notes and fingerings 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bass clef (II) has a half note chord (F4, A-flat4) and a half note (F3).
- System 3 (Measures 27-28):**
 - Measure 27:** Treble clef (I) has a melody with eighth notes and fingerings 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bass clef (II) has a half note chord (F4, A-flat4) and a half note (F3).
 - Measure 28:** Treble clef (I) continues the melody with eighth notes and fingerings 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bass clef (II) has a half note chord (F4, A-flat4) and a half note (F3).

The image displays a musical score for piano, consisting of three systems of staves. Each system includes a grand staff with a treble clef (labeled 'I') and a bass clef (labeled 'II'). The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score is numbered 26, 27, and 28 at the beginning of each system. The notation features various musical elements: eighth and sixteenth notes, rests, and fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5). The first system (measure 26) shows a complex melodic line in the treble and a more rhythmic accompaniment in the bass. The second system (measure 27) continues the melodic development with some chromaticism. The third system (measure 28) concludes the sequence with a final melodic phrase. The overall style is that of a classical piano piece, possibly from the 19th or 20th century.

29

I

II

mf

31

I

II

f

33

I

II

The musical score is written for two piano parts, labeled I and II. It consists of three systems of staves, corresponding to measures 35, 37, and 39. Each system has a grand staff with a treble and bass clef. Part I is the upper staff, and Part II is the lower staff. The key signature is one flat (B-flat). The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4 based on the note values. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, slurs, and fingering numbers (1-5). There are also articulation marks like staccato dots and dynamic markings like 'f' (forte). In measure 35, Part I has a long slur over a series of chords, while Part II has a melodic line with slurs and ties. In measure 37, both parts have more complex melodic and harmonic developments. In measure 39, Part I features a rapid ascending scale-like passage, while Part II has a more static, chordal accompaniment. The page number 190 is at the bottom left.

40

I

II

41

I

II

pp

pp

Для прослушивания наведите камеру на QR код:

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Слова Бориса Вахтина, Петра Фоменко
Музыка Вениамина Баснера

Сестра, ты помнишь, как из боя
Меня ты вынесла в санбат?
Остались живы мы с тобою
В тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит подвигов и славы,
Победы над врагом кровавым.
На всю оставшуюся жизнь,
На всю оставшуюся жизнь.

Горели Днепр, Нева и Волга,
Горели небо и поля...
Одна беда, одна тревога,
Одна судьба, одна земля.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали.
Где те, кого мы потеряли
На всю оставшуюся жизнь?

Сестра и брат, взаимной верой
Мы были сильными вдвойне.
Мы шли к любви и милосердию
В немилосердной той войне.
На всю оставшуюся жизнь
Запомним братство фронтовое,
Как завещание святое
На всю оставшуюся жизнь,
На всю оставшуюся жизнь...

ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО. ДВУХГОЛОСИЕ

Учебно-методическое пособие
для старших классов ДМШ и ДШИ на основе фольклорного
песенного материала народов Самарской области

Тамилина Майя Кошмановна

Детская школа искусств № 2 «Гармония», г. Чапаевск

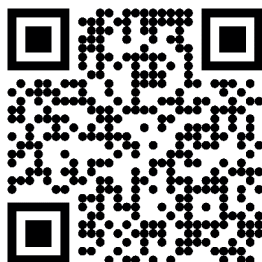
Учебно-методическое пособие «Этносольфеджио. Двухголосие», разработанное преподавателем МБУ ДО «ДШИ № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск Самарской области М.К. Тамилиной, выполняет важную воспитательную задачу, привлекая внимание обучающихся к национальной музыкальной культуре и осознанию собственного места в социуме.

Такие традиции российской культуры, как многонациональность и ансамблевость исполнения, являются в данном пособии первоочередными принципами.

Из материала пособия можно узнать о возможном обрядовом контексте исполнения песен, жанровом разнообразии фольклора, существовании местных диалектов. Важным представляется в пособии «Этносольфеджио. Двухголосие» раскрытие ритуального смысла материала, его особенностей: специфики текста, артикуляции, фактурного оформления песен.

В основе пособия – система развития вокальных и слуховых навыков, мелодического, гармонического и тембрового интонирования, музыкальной памяти и мышления.

Для просмотра полного текста учебно-методического пособия
наведите камеру на QR-код:

Список литературы

1. Бикметова Н.В. Я по садику похаживала: песни молодежной фольклорной традиции Самарской области: хрестоматия [Текст, ноты] / сост., авт. предисл. и ст. Н.В. Бикметова; М-во культуры РФ; СГИК; АНОО ДО «Культурный Центр “Добро”». – Самара: Самар. гос. ин-т культуры, 2019. – 208 с.
2. Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки: Антология / Авторы-составители: М.И. Чувашев, И. А. Касьянова, А. Д. Шуляев, А. Ю. Малыхин, Т.И. Волкова. Самара: Изд-во СамГПУ, 2001.
3. Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки: Т. 2 / М-во культуры и молодеж. политики Самар. обл.; [авт.-сост.: М.И. Чувашев, И.А. Касьянова, А.Д. Шуляев, А.Ю. Малыхин, Т.И. Волкова]. – Самара: Книга, 2008.
4. Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки: Антология. Т. IV. Русская свадьба Самарской губернии. Ч. I / авт.- сост. И.А. Касьянова (отв. ред.) [и др.]. – Самара, 2015. – 684 с.
5. Кузьмина А.Б., Кузьмина Б.Б. Сохраняя традиции Самарского края. Сборник песен по материалам исследовательской работы, проведенной в результате фольклорно-этнографических экспедиций на территории Самарской области. 2015 – Самара.
6. Мачкасова Т.А. Самара – город небольшой: традиционные песни Самарской области, Самара, 2021.
7. Носков А.К. Деревня, деревнюшка [Ноты:]: русские народные песни, записанные в селах Пестравского района Самарской обл. в 1965-2007 гг. [для профессионал. и самодеят. исполнителей] / А. К. Носков ; Управление культуры, молодеж. политики, физ. культуры и спорта муниципальн. района Пестравский. – Самара: КнигПавперова Н.П. Ласковое словечушко. Свадьбы, хороводы, побасенки, частушки, сказки и песни Самарского края / Н.П. Павперова. – Самара, 1996.
8. «Через Волгу досточка»: Хрестоматия педагогического репертуара для детских фольклорных ансамблей. Вып.1. Самара – 2015.

В ХОРОВОДЕ ВАНЮША

Хороводная

Записано в 1965 году
в селе Ново-Урметьево Челно-Вершинского района
от М. Чумаковой, М. Рузаковой. Нотация Ю.А. Малыгина.

$\text{♩} = 84$

The musical score is written for a piano accompaniment in 2/4 time, with a tempo of 84 beats per minute. It consists of three systems of staves. The first system has three measures with lyrics: 'Вка-ра-во-де Ва-ню-ша, вкак-ра-во-де Ва-ню-ша, Ва - ню-ша, ва-ню-ша,'. The second system has three measures with lyrics: 'Ва - ню-ша, Ва-ню-ша. Там дев-чон-ки тан-це-ва-ли, там дев-чон-ки тан-це-ва-ли,'. The third system has two measures with lyrics: 'тан - це - ва - ли, тан - це - ва - ли, тан - це - ва - ли, тан - це - ва - ли.' The melody is primarily in the right hand, with a simple harmonic accompaniment in the left hand.

Вка-ра-во-де Ва-ню-ша, вкак-ра-во-де Ва-ню-ша, Ва - ню-ша, ва-ню-ша,

Ва - ню-ша, Ва-ню-ша. Там дев-чон-ки тан-це-ва-ли, там дев-чон-ки тан-це-ва-ли,

тан - це - ва - ли, тан - це - ва - ли, тан - це - ва - ли, тан - це - ва - ли.

ХОДИТ ЦАРЬ

Игровая

Записано в 1965 году
в селе Падовка Пестравского района
от М.И. Камоловой и Е.Л. Журановой.
Нотация А.К. Носкова

$\text{♩} = 70$

1. Хо - дя царь, хо - дя царь круг но

3 ва го - ро - да, круг но ва ши - ро - ка.

5 2. И - щет царь, и - щет царь, царь ца

7 рев - ну сво - ю, ко - ро - лев - ну сво - ю.

СТОЙ-КА, СТОЙ-КА, РЯБИНУШКА

Свадебная

Записано в 2014 г. в селе Коноваловка Борского района
экспедиционной группой Самарского центра русской
традиционной культуры под руководством А.М. Давыдова
от Е.И. Раскиной 1938 г. р., М.К. Ущиной 1941 г. р.,
В.К. Карповой 1941 г. р., А.Ф. Щайкиной 1934 г. р.,
Т.Д. Щайкиной 1946 г. р., В.С. Соболевой 1942 г. р.,
Е.С. Сахаровой 1939 г. р. Нотация Т.А. Мачкасовой.

$\text{♩} = 56$

1. Стой-ка, стой - ка, ря - би - нуш - ка, стой - ка не ка - ча - (е) - ся,

о - е лё - ли, о - е лё - ли - е, сто-(с)-ка не ка - чай - ся,
о - е лё - ли, о - е лё - ли, сто-(е)-ка не ка - чай - ся,

о - е лё - ли, ой лё - ли, стой - ка не ка - чай - ся.
о - е лё - ли, ой лё - ли, стой - ка не ка - чай - ся.

Я ПО БЕРЕЖКУ ПОХАЖИВАЛА

Плясовая

Записано в 1966 году
в селе Падовка Пестравского района
от М.И. Камоловой, Е.Л. Журановой,
М. Юриковой. Нотация А.К. Носкова.

Andante

The musical score is written for piano and voice. It consists of four systems of music. Each system has a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Andante'. The lyrics are in Russian and are written below the vocal line. The score includes measure numbers 1, 4, 7, and 10 at the beginning of their respective systems. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a more complex rhythmic pattern in the left hand, often with slurs and ties.

1. Я по бе - реж - ку по - ха - жи - ва - ла, ды,

4 Чер - но - был трав - ку за - ла - м(ы) - ли - ва - ла.

7 2. Чер - но - был трав - ку за - ла - м(ы) - ли - ва - ла, ды,

10 на се - рых гу - сей по - га - р(ы) - ки - ва - ла.

КРУГОМ, КРУГОМ Я СИРОТЕЛА

Лирическая

Записано в 1966 году
в селе Алакаевка Кинельского района
от А.Ф. Нестеровой, Е.Ф. Зубковой, Е.П. Нестеровой.
Расшифровка текста Т.И. Волковой.
Нотация А.Ю. Мальхина.

$\text{♩} = 80$

Кру - гом, кру-гом я си - ро - те - ла, кру-гом ос - та - лась си - ро - та.

4

Кру - гом, кру - гом я си ро - те - ла.

8

кру - гом ос - та - лась си - ро - та.

ОЙ, СУМЕЛА МАТУШКА ВОСПИТАТЬ МЕНЯ

Мордовская народная песня

Записано в 1965 году
на станции Подбельская Похвистневского района
от Е.И. Чувашевой, А.Я. Ларионовой, З. Инчаковой, П.А. Федоровой.
Запись М.И. Чувашева. Расшифровка Г.И. Сураева-Королева.

Moderato
♩ = 70

Ить маш - ты - ть, ав - ки - е,
Маш - тыть, маш - ты - ть, ав - кай,
4 ти - ря - мон, ды тон. Э - зи... ить, маш -
ти - ря - мон, ды тон. Э - зить маш -
7 - то, ав кай, мак - су - ман.
- то, ды, ав - кай, мак - су - ман.

ХВОРОСТЯНСКАЯ ДОРОЖКА

Припевки

Записано в 2013 г. в селе Владимировка
Хворостянского района экспедиционной группой
Самарского центра русской традиционной
культуры под руководством Т.А. Мачкасовой
от А.Г. Храмовой, Л.И. Рябовой. Нотация Т.А. Мачкасовой.

Allegro

1. Хво - рос - тян - ска - я до - рож - ка, хво - рос -

тян - ска - я до - рож - ка / вся сле - за - ми за - ли -

та, вся сле - за - ми за - ли - та,

Хо - дят след - ка - ми гу - ля - ют ма - ла - ды - е

рек - ру - та. 2. Хо дят след - ка - ми, гу -

ГДЕ, УТКА, ДНЮЕШЬ-НОЧУЕШЬ?

Мордовская народная песня

Записано в селе Чув-Урметьево
Челновершинского района в 1965 году
М.И. Чувашевым от А.А. Богадановой,
К.Ф. Рузаковой, В.И. Фокеевой и др.
Расшифровка Г.И. Сураева-Королева.

Allegro
♩ = 120

Ко - со, ут - ка, у - дат - аш - тят,

5
ко - со, ут - ка, у - дат - аш - тят,

9
о - - е, (нь)Ой, у - дат - аш - тят,

13
ой, э - ще - ка, у - дат - аш - тят.

ПО СЕНЯМ, ПО СЕНЯМ

Плясовая

Записано в 1987 г. в с. Вельяминовка
Сызранского района экспедиционной группой
Ульяновского государственного педагогического
университета под руководством М.Г. Матлина
от А.А. Титовой, А.М. Чудиной, М.А. Седовой.
Нотация Т.А. Мачкасовой

$\text{♩} = 80$

1. По се - ням, по се - ням, по но - вень - ка - им,

По но - вень - ки - е - м(ы) сос - но - вень - ки - ем.

2. По но - вень - ки - ем сос - но - вень - ки - ем,

Хо - ди - ла, гу - ля - ла, свек - ро - вка ли - ха.

Я ПО БЕРЕЖКУ ПОХАЖИВАЛА

Плясовая

Записано в селе Падовка Пестравского района.

Нотация А.К. Носкова.

1
♩ = 108

1. Я по бе - реж - ку по - ха - жи - ва - ла, чер - но -

4 был - трав - ку за - ла - ма - ли - ва - ла.

2

6 2. Чер - но - был - трав - ку за - лам - ли - ва - ла, на се -

9 рых гу - сей по - гар - ки - ва - ла.

3

11 3. На се - рых гу - сей по - гар - ки - ва - ла те - га,

14

4

гу - си, те - га, се - ры со во - ды.

16

4. Те - га, гу - си, те - га се - ры со во - ды, ай вы,

19

гу - си, не на - пла - ва - ли - ся.

ШЕЛ ВАНЮША ДОЛИНОЮ

Лирическая

Записано в 2007 г. в селе Богородское
Кинель-Черкасского района И.В. Зориной
от Н.Д. Беляевой 1938 г. р., М.М. Беляевой 1937 г. р.,
Н.П. Буйловой 1930 г. р.
Нотация Т.А. Мачкасовой.

Andantino

1. Шел(ы) да Ванюша

э - о х(ы) да - лы - но (о) - ю, ды

шел(ы) да ви - че... ср най

э - х(ы) ну за - ре... (о) (а) ю, да

у т(ы) - ре - не ю ды ра сой.

19

Э - х(ы)шла Ма - ше - чи - ка

2. У - ты - рен-ней ды ра - сой...

24

э - о - х(ы) из са - ло... о - чи - ку, да

28

не - с(ы) ла ва ру - чи - как... э - ох два вя -

33

но... о - чи - ка, да и д(ы) - ва да эе... эе - ля - ных.

ОЙ, ВО ГОРНИЦЕ
Плясовая

Записано в Нефтегорском районе.

♩ = 90

Э,

Ой, во гор - ни - це, ой, во гор - ни - це, да

3

во гор(ы) - ни - це, во свет - ли - це, во гор - ни - це, во свое - ли - це.

5

Эх, Эх,

Там ле - жат дос - ки, там ле - жат дос - ки,

7

ле - жат дос - ки тон - ки хлест - ки, ле - жат дос - ки тон - ки хлест - ки.

9

Ой, по тем дос - ка - м(ы), ой, по тем дос - ка - м(ы),

11

по тем дос - кам(ы) я хо - ди - ла, по тем дос - кам(ы) я хо - ди - ла.

ОЙ, МОРЕ, МОРЕ

Мордовская рекрутская песня

Записано М.И Чувашевым
в селе Старая Шентала Шенталинского района.
Расшифровка Г.И. Сураева-Королева.

♩ = 60

Вай, мо - ря, да мо - ря, да чо - по - да, да мо -

3
ря, ва - е, мо - ря, да мо - ря,

6
ра - ва - жо да мо - ря. Ой мо -

9
ре, да мо - ре да Чер - но - е, да мо - ре, ва - е,

12
Чер - но - е мо - ре, тем - но - е мо - ре,

ПРИ ВЕЧЕРЕ БЫЛО, ВЕЧЕРЕ...

Свадебная

Записано в селе Сергеевка Красноярского района
во время экспедиций 1977-1980 годов студентами
Тольяттинского музыкального училища
(А. Жаркова, А. Прохоров, И. Михайлова, Ф. Валиева)
и Куйбышевского государственного педагогического института
(Л. Скобелина).

$\text{♩} = 76-80$

1. При ве - че - ре бы - ло, ве - че - ре, да при... при зо -

3 - рень - ке бы - ла зо - ре-н(ы)-ка, да 2. При-(й)(и) зо -

5 - рен - ке бы - ла зо - рен - ка, да у Пла - ге -

7 - и на де - ви - шнич-ки, да 3. У... Де -

9 - мит - рев - не, на чест - ны-м(ы) на пи - ру, да со... со - би -

11 - ра - лись кней под ру - (у) - жень - ки, да.

РАЗМАЛЬЧИЖЕЧКА, РАЗБЕДНЯЖЕЧКА

Лирическая

Записано в селе Утевка Нефтегорского района.
Нотация Т.А. Мацкасовой

Adagio (Медленно)

1. Раз-маль - чи - же ч(и) ка, раз - бед - ня - жич - ка,

Lento (Протяжно)

о - н(и) скла - ни - л(и) о - да сва - ю... у да
о - н(и) скла - ни - л(и) о - н(и) да сва - ю... у да

он га - ло - (ё)... о - ло - в(и) - ку.
он га - ло - (ё)... о - ло - в(и) - ку.

2. Он скла - ни - л(и) сва - ю он га - ло - вуш - ку,

он на пра - (я - а) - ва ю... (у) да
он на пра - (я - а) - ва - ю... (у) да

ой, ста - ро - (ё) - о - нуш - ку.
ой, ста - ро - (ё) - о - нуш - ку.

АХ ТЫ, ДОЛЯ МОЯ, ДОЛЯ

Лирическая

Записано в 1965 году в селе Падовка
Пестравского района от К.Е. Шабановой,
Н.Г. Шмелева, М.И. Камоловой, Е.Л. Журановой,
М.Г. Репрынцевой. Нотация А.К. Носкова.

Lento
♩ = 42

1. Ах ты, до - ля мо - я, до - ля, до - ля бед - ня - ка,
3. ла ты, без - от - ра - д(ы) на,
тя - же - ла ты без - от - рад - на,
5. тя - же - ла, го - р(и) - ка.
тя - же - ла, го - р(и) - ка.
6. Тя - же - ла ты, без - от - ра - д(ы) - на,
Тя - же - ла ты, без - от - рад - на,
8. тя - же - ла горь - ка.
тя - же - ла, горь - ка.

ЛЕТАЛ, А ГОЛУБЬ, ВОРКОВАЛ Свадебная

Записано в селе Кирилловка Ставропольского района.
Нотация А.К. Носкова.

Andante

вор - ко-вал, Лё - тал, а си-зо во (о)р-ко-ва-л(ы).

1. Лё(о) - тал, а го-лу-бь, вор - ко-вал, тал, а си-зо-й, во - ко-ва-л(ы),

вор - ко - вал, а су - дарь, во - (о)р - ко - вал,

вор - ко - вал, а су - дарь. во - (о)р - ко - вал,

вор-ко-вал, а су - дарь, вор - ко-вал. 2. Ко(о) те - ре - му да

вал, а су - дарь вор - ко-вал. (о) те - ре - му-да

при-(и)-лётал, а со - кы при-(и)-лётал(ы), при-лётал, а су - дарь.

при-(и)-лётал, а квы - со - кы-му, при-(и)-лётал(ы), при-лётал, а су - дарь,

при - (и) - лё - тал, при - лё - тал, а су - дарь, при - (и) - лё - тал.

при - (и) - лё - тал, тал, а су - дарь, при - (и) - лё - тал.

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие министра культуры Самарской области И.Е. Калягиной	3
---	---

Раздел 1.

АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНОВ-ПАРТНЕРОВ

Миронова И.Н., Сабина С.В.

Альманах «Волжский проспект» как отражение актуальных событий региона и деятельности региональной методической службы (По материалам работы, представленной на V Всероссийский смотр- конкурс региональных методических служб)	7
--	---

Ярмухаметова Р.С.

Издательский бренд детской школы искусств как инструмент научно-методической деятельности	15
--	----

Карпова Л.Г.

«Пушкинская карта» как вектор развития учреждения дополнительного образования детей в сфере искусств	30
---	----

Миронова И.Н.

От детских творческих стартов до «Золотой книги». Стратегия методического сопровождения одаренных детей в сфере искусств	34
--	----

Бикметова Н.В.

Региональный опыт поддержки и продвижения детского и молодёжного народно-певческого исполнительства в Самарской области	39
---	----

Наседкина А.В.

Особенности работы над интонацией в классе фортепиано . . . 44

Цейзер О.Л.

Приёмы работы над интонацией в хоровом классе
на начальном этапе обучения 49

Кабина Л.А.

Функции детской школы искусств и её место
в культурном коде городов Самарской области 53

Раздел 2.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ И КОНЦЕРТНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТКЛИК
НА СОБЫТИЯ РЕГИОНА И РОССИИ**

*К 80-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов*

Тазарачев Ю.З., Рыбин С.А.

Участие профессиональных и начинающих музыкантов
в проекте «Правнуки бессмертного оркестра». 57

Музыка М. Блантера. Обработка В.В. Иванова

Катюша 61

*К 80-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады*

Андропова С.В.

Блокадной памяти страницы.
Материалы сценария концерта. 63

*К 175-летию со дня основания Самарской губернии
/1851–2026/*

Мосолова В.А.

Танцевальная лексика народов Среднего Поволжья:
национальные традиции, быт, история родного края.
По материалам открытого урока. 74

Богатова Е.А.

Традиционные русские народные песни деревни
Новая Чесноковка Иса克林ского района
Самарской области 77

Тамилина М.К.

Этносольфеджио. Двухголосие. Учебно-методическое
пособие для старших классов ДШИ и ДМШ 89

*К 120-летию со дня рождения
Дмитрия Борисовича Кабалевского
/1904–1987/*

Карпенская Л.К.

«Край родной, навек любимый».
Программа из проекта «Знаменательные даты» 95

*К 100-летию со дня рождения
Владимира Яковлевича Шаинского
/1925–2017/*

Маршалова О.П., Рыжова С.В., Суханова Е.В.

Из сборника детских песен Владимира Шаинского
«Дважды два – четыре» в переложении для малой
домры и дуэта домр в сопровождении фортепиано 98
Уголок России 99
Песенка Чебурашки (из одноименной
музыкальной сказки) 101

Раздел 3.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ АВТОРСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК**

Плотникова К.О.

Народная песня на эстраде: история и современность 105

Чурсина О.А., Ахмерова Р.Р., Ветрова Е.В.

Творческий психолого-педагогический проект
«Я – моя ШКОЛА, моя СЕМЬЯ». 108

Сабина С.В., Карасик М.В.

Социокультурные функции и воспитательный потенциал школьного музея 114

Тюрякова Ю.В.

Опыт разработки заданий для обучающихся на основе современных образовательных технологий в рамках реализации предметов музыкально-теоретического цикла 120

Гончаренко Е.С.

Театрализованные постановки традиционных обрядов, календарных праздников и народных сказок как сценическое воплощение музыкального фольклора 127

Шакалей А.М.

Импровизация в практике концертмейстера вокально-хорового класса 130

Коновалова В.А.

Методы работы с одаренными детьми на уроках изобразительного искусства 135

Круглякова И.В.

Иммерсивный урок по учебному предмету «История изобразительного искусства» в рамках освоения дополнительных предпрофессиональных программ 138

Куприна Т.Н.

От основ бумагопластики, трансформации кубической формы до макета декоративной композиции (учебный блок программы «Основы дизайна») 144

Водолаго А.В.

Развитие ассоциативного мышления у учащихся детской школы искусств в рамках дисциплины «Композиция прикладная». 153

Богатова Н.Е.

Я – художник: мотивация обучающихся к осознанному выбору профессии художественной направленности. 159

Дорофеева Т.В.

Реализация творческих проектов в сельской ДШИ. 161

Раздел 4.

*САМАРСКИЕ АВТОРЫ – ДЕТАМ.
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА*

Разбаева Г.В.

Из сборника фортепианных пьес «Рисунки на стекле»:

Грустный вечер 166

Осеннее настроение. 167

Танец дождя 169

Иванов В.В.

Тарантелла. 172

Меркулова М.В.

«Журавли: Песни Великой Победы для фортепианного ансамбля». Из сборника переложений

Музыка неизвестного автора «Огонек» 180

В. Баснер. На всю оставшуюся жизнь 185

Тамилина М.К.

«Этносольфеджио. Двухголосие».

Учебно-методическое пособие для старших классов

ДМШ и ДШИ на основе фольклорного песенного

материала народов Самарской области 193

Научное издание

СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ПРОФИЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ДРУГИХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Волжский проспект»

АЛЬМАНАХ

Выпуск XIX

Автор-составитель, ответственный за выпуск – *И.Н. Миронова*

Научный консультант и редактор – *С.В. Сабина*

Координатор – *И.Ф. Жаткин*

Подписано в печать 10.09.2025 г.

Формат 60X84/8. Бумага офсетная. Печать оперативная.

Объем 25,6 усл. печ. л. Тираж 80 экз. Заказ № 163.

Издательство ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт».

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 27, офис 1.

Тел.: (846) 372-71-71.

E-mail: zakaz@print-standart.ru

Отпечатано в типографии

ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт».