

Департамент по культуре Томской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Томский Губернаторский колледж культуры и искусств»

**ХII ЕЖЕГОДНАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СО
ВСЕРОССИЙСКИМ УЧАСТИЕМ
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ»**

Томск - 2024

Творческий потенциал студенческой молодежи: Материалы XII Ежегодной областной научно-практической конференции со Всероссийским участием, Томск.- ТГККИ, 2024.- 409 с.

Настоящий сборник представляет собой статьи студентов средних специальных учебных заведений и преподавателей средних специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования. Авторы представляют собственные исследования различных направлений, реализованных в рамках учебной деятельности.

Сборник издан по итогам XII Ежегодной областной научно-практической конференции со Всероссийским участием «Творческий потенциал студенческой молодежи», проходившей в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций 12 апреля 2024 года.

Составитель, редактор: И. А. Буценко, методист научно-исследовательской деятельности.

Все тексты помещены в авторской редакции с минимальной редакторской правкой.

© ТГККИ, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
Секция 1. ФОТОИСКУССТВО	10
1 Цунина Софья Вячеславовна , преподаватель ТГККИ. Особенности съёмки чёрно-белого фотоочерка на примере проекта «Один день из жизни человека почтенного возраста».....	10
2 Сердюкова Мария Евгеньевна , преподаватель ТГККИ. Наставничество как способ раскрытия креативности студентов колледжа культуры. Руководитель: Гаденов С. С.....	12
3 Алтарева Виктория Павловна (ТГККИ). Методы съёмки женского fashion-портрета на примере проекта «Животный шик». Руководитель: Цунина С.В.	15
4 Березнева Алина Евгеньевна (ТГККИ). Особенности индустриального пейзажа на примере фотопроекта «URBAN». Руководитель: Сердюкова М. Е.....	18
5 Красавина Анастасия Игоревна (ТГККИ). Особенности типологической фотосерии на примере проекта "Сходство". Руководитель: Шаляпина А. С.....	21
6 Леонова Алина Александровна (ТГККИ). Особенности съёмки будуарного портрета на примере проекта «Типаж». Руководитель: Сердюкова М. Е.....	24
7 Ленская Анна Александровна (ТГККИ). Особенности съёмки студийного художественного портрета на примере проекта «Цветы». Руководитель: Парафейникова Ю. В.	27
8 Марьясов Федор Иванович (ТГККИ). Особенности художественной фотографии с постоянным освещением на примере проекта «Послеобраз». Руководитель: Парафейникова Ю. В.....	32
9 Палухина Ксения Вячеславовна (ТГККИ). Особенности студийного художественного портрета на примере проекта «Семь грехов». Руководитель: Шаляпина А. С.....	35
10 Плучевская София Юрьевна (ТГККИ). Особенности предметной фотографии на примере социального рекламного проекта «Ты тоже это ешь». Руководитель: Шаляпина А. С.....	39
11 Семакова Елизавета Александровна (ТГККИ). Особенности женского художественного портрета на примере проекта «Отражение меланхолии». Руководитель: Цунина С.В.....	43
12 Филипп Александра Валерьевна (ТГККИ). Особенности портретной фотографии в кинематографическом стиле. Руководитель: Сердюкова М. Е.....	46
13 Черных Алина Дмитриевна (ТГККИ). Особенности черно-белого психологического портрета на примере проекта «Psychological disorders». Руководитель: Забияка Ю. М.....	48
14 Шалавина Екатерина Сергеевна (ТГККИ). Специфика flat-lay фотографии на примере проекта «Атмосфера книг». Руководитель: Шаляпина А. С.....	51
Секция 2. АНИМАЦИЯ И 3-D ГРАФИКА	55
1 Айсулова Анастасия Юрьевна (ТГККИ). Бумажная перекладная анимация. Руководитель: Петрова А. С.....	55
2 Башорина Полина Олеговна (ТГККИ). Смета анимационного кино. Руководитель: Петрова А. С.....	60
3 Белик Анастасия Алексеевна (ТГККИ). Маркетинг услуг 3D-художника в сети. Руководитель: Петрова А. С.....	63
4 Большакова Лилия Сергеевна (ТГККИ). Создание анимации в технике машинима. Руководитель: Цветков Д. Н.	67
5 Воднева Мария Сергеевна (ТГККИ). Анимадок, как жанр кинематографии. Руководитель: Цветков Д. Н.....	71
6 Волошина Милана Юрьевна (ТГККИ). Особенности анимации в аниме. Руководитель: Цветков Д. Н.....	75
7 Гредасова Мария Владимировна (ТГККИ). Использование кинопедагогики при обучении анимации. Руководитель: Цветков Д. Н.....	81
8 Жданова Софья Романовна (ТГККИ). Совмещение видео-фонов и 2D анимации. Руководитель: Петрова А. С.....	85
9 Манакова Арина Константиновна (ТГККИ). Эскапизм через игры на примере «Stardew Valley». Руководитель: Цветков Д. Н.....	90
10 Орлова Алиса Сергеевна (ТГККИ). Инди RPG игры и особенности их создания.	94

	Руководитель: Цветков Д. Н.	
11	Савченко Владислава Максимовна (ТГККИ). Стилизация лошадей в анимации. Руководитель: Петрова А. С.	97
12	Цветков Максим Дмитриевич (ТГККИ). Философские идеи XVI века в анимационных произведениях. Руководитель: Цветков Д. Н.	102
Секция 3. ЖИВОПИСЬ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.....		105
1	Барышева Кристина Алексеевна, Маланина Анастасия Петровна (ТГККИ). Сравнение композиционной структуры произведений изобразительного искусства из разных стилистических направлений. Руководитель: Васильченко Ю. С.	105
2	Бахур Алиса Александровна (ТГККИ). История развития комикса как вида визуального искусства в России. Руководители: Васильченко Ю. С.	110
3	Каплинская Татьяна Анатольевна (ТГККИ). Эволюция восприятия синего цвета. Руководитель: Васильева М. Н.	113
4	Кучкова Алина Дмитриевна (ТГККИ). Развитие творческих способностей детей. Руководители: Пилецкая Л. В.	116
5	Остроухова Мария Константиновна (ТГККИ). Берта Моризо – вопиющее «недоразумение» своего времени. Руководители: Пилецкая Л. В.	120
6	Пархачева Елизавета Антоновна (ТГККИ). Томас Гёртин и его роль в истории развития пейзажной акварельной живописи. Руководители: Малик Е. Ф.	123
7	Полежаева Полина Сергеевна (ТГККИ). Особенности выполнения краткосрочных живописных этюдов при обучении студентов колледжа. Руководители: Васильченко Ю. С.	126
8	Савичева Дарья Максимовна (ТГККИ). Секреты успеха для начинающих преподавателей. Руководители: Пилецкая Л. В.	128
9	Фомина Анна Вячеславовна, Рыбачок Валерия Ивановна (ТГККИ). Влияние рисования на различные аспекты жизни человека. Руководители: Малик Е. Ф.	133
10	Чеснокова Виктория Олеговна (ТГККИ). Анализ иллюстраций к произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Руководители: Васильченко Ю. С.	137
Секция 4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО.....		142
1	Глумова Наталья Олеговна (ТГККИ). Актёрские тренинги как способ овладения взаимодействием партнёров на сцене при работе с подростками в театральной студии «Волшебники». Руководитель: Смирнов Н. А.	142
2	Кочнев Григорий Анатольевич (ТГККИ). Развитие сценической свободы у подростков 14-18 лет в театральной школе студии актёрского мастерства «Наш мир Junior». Руководитель: Смирнов Н. А.	148
3	Ликаровская Екатерина Владимировна (ТГККИ). Принципы работы с предметом на занятиях по сценическому движению с детьми младшего школьного возраста в театральной студии «Зеркало». Руководитель: Смирнов Н. А.	154
4	Малушко Алина Андреевна (ТГККИ). Овладение искусством импровизации, как способ раскрепощения на занятиях по актерскому мастерству с подростками в театральной студии «Лес», ЗЦ «Аэлита». Руководитель: Смирнов Н. А.	159
5	Надточьева Валерия Павловна (НОККиИ). Создание литературно-музыкальной композиции на основе романа Николая Чуковского «Балтийское небо», посвященной дате снятия блокады Ленинграда. Руководители: Борздая А. Н., Протасов И. С.	165
6	Петрук Милана Андреевна (ТГККИ). Работа над физическими зажимами, как метод развития детей 8-14 лет, на примере занятий по сценическому движению в образцовой драматической студии «Зеркало». Руководитель: Смирнов Н. А.	169
7	Сафонова Анастасия Владимировна (ТГККИ). Формирование сценического внимания и способы его удержания на примере работы с детьми 4-6 лет в группе «Шурум-Бурум» в вокально-театральной студии «Маленькая камерата». Руководитель: Пегель Л. В.	175
8	Тоголян Мариам Вачиковна (ТГККИ). Воспитание голосо-речевых навыков на занятиях по сценической речи с детьми 9 - 12 лет из группы «Триумф» в вокально - театральной студии «Маленькая камерата». Руководители: Пегель Л. В.	181
9	Тумашевская Эвелина Вадимовна (ТГККИ). Освобождение челюстных зажимов на занятиях сценической речи с детьми 6-8 лет в группе «Балаганчик» в вокально-театральной студии «Маленькая камерата». Руководитель: Пегель Л. В.	186

Секция 5. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	192
1 Аплина Карина Равильевна (ТГККИ). Особенности организации работы национальных центров города Томска для сохранения культурной идентификации жителей города. Руководитель: Васильева Н. Н.	192
2 Валивач Анастасия Юрьевна (НОККиИ). Социально-культурный проект «Семья: страницы памяти и истории». Руководитель: Андриенко Е. С.	197
3 Васичкова Елизавета Александровна (ТГККИ). Внедрение элементов массовых праздников Союза Советских Социалистических Республик в современную досуговую деятельность. Руководитель: Пегель Л. В.	199
4 Воробьева Алина Викторовна (ТГККИ). Особенности составления сценария как литературной основы для разных форм массовых праздников и театрализованных представлений. Руководитель: Васильева Н. Н.	203
5 Гарт Ирина Андреевна (ТГККИ). Роль музыки в организации и проведении культурно-досуговых программ. Руководитель: Васильева Н. Н.	206
6 Горбаткина Алина Алексеевна (ТГККИ). Документальное кино как актуальная форма социально-культурной деятельности. Руководитель: Васильева Н. Н.	209
7 Егерева Юлия Александровна (ТГККИ). Возможности русского фольклора как важного фактора воспитания подрастающего поколения. Руководитель: Васильева Н. Н.	213
8 Ковалева Анастасия Сергеевна (НОККиИ). Социально-культурный проект «Творческая театральная лаборатория как способ объединения студентов». Руководитель: Андриенко Е. С.	220
9 Мубаракшин Никита Максимович (ТГККИ). Использование метода художественной declamation для подготовки публичных выступлений на примере областного конкурса чтецов «Сибирь зажигает звезды». Руководитель: Скирневская Е. Н.	223
10 Никитюк Анна Иосифовна (ТГККИ). Приоритетные формы социально-культурной деятельности в селе для создания условий консолидации института семьи. Руководитель: Васильева Н. Н.	228
11 Петренко Иван Денисович (ТГККИ). Особенности организации и проведения «Ньютон-Квиза» как интеллектуально-развлекательной игры для подростков к 380-летию И. Ньютона. Руководитель: Скирневская Е. Н.	230
12 Чучуев Владислав Олегович (НОККиИ). Особенности организации и постановки event-мероприятий и театрализованных мероприятий в образовательных учреждениях. Руководитель: Андриенко Е. С.	233
Секция 6. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО.....	237
1 Бардокина Виктория Владимировна (ТГККИ). Развитие координационных навыков у детей старшего школьного возраста (15-17 лет) на уроках народного танца. Руководитель: Шматок О. Л.	237
2 Барская Василиса Николаевна (ТГККИ). Влияние классического танца на развитие выносливости у детей 12-14 лет. Руководитель: Лукьяненко Н. А.	240
3 Быкова Дарья Евгеньевна (ТГККИ). Скульптура как один из источников вдохновения для воплощения хореографического образа. Руководитель: Шматок О. Л.	243
4 Важова Снежана Сергеевна (ТГККИ). Развитие выворотности стопы на уроках хореографии у спортсменок художественной гимнастики 10-12 лет. Руководитель: Устюжина С. А.	247
5 Доброхотова Виктория Дмитриевна (ТГККИ). Развитие выносливости на уроках хореографии у детей 8-9 лет. Руководитель: Устюжина С. А.	251
6 Ивченко Ангелина Алексеевна (ТГККИ). Развитие силы мышц спины в юношеском возрасте на занятиях хореографии. Руководитель: Дьякова А. С.	256
7 Киселева Злата Борисовна (ТГККИ). Влияние занятий хореографии на развитие координации у детей 13-14 лет. Руководитель: Дьякова А. С.	260
8 Козина Александра Юрьевна (ТГККИ). Развитие чувства ритма у детей младшего школьного возраста (8-9 лет) на уроках хореографии. Руководитель: Осташевская Е. А.	263
9 Кормилицина Дарья Дмитриевна (ТГККИ). Влияние занятий по хореографии на развитие выворотности голеностопного сустава у детей 5-6 лет. Руководитель: Кухаренок А. А.	267

10	Кучкульдинова Алия Вадимовна (ТГККИ). Влияние занятий хореографией на развитие координационных способностей у детей младшего подросткового возраста (10-12лет). Руководитель: Дьякова А. С.	272
11	Михайлова Мария Алексеевна (ТГККИ). Развитие музыкальности у детей 10-12 лет на занятиях по хореографии. Руководитель: Дьякова А. С.	275
12	Моль Анна-Мария Владимировна (ТГККИ). Особенности использования реквизита в хореографических постановках в стиле contemporary dance. Руководитель: Осташевская Е. А.	279
13	Побединская Татьяна Андреевна (ТГККИ). Дыхательная гимнастика как средство развития выносливости у детей в возрасте 7-10 лет на занятиях по хореографии. Руководитель: Лукьяненко Н. А.	284
14	Соколова Ульяна Евгеньевна (ТГККИ). Особенности исполнения узбекского танца на примере хореографической постановки «Лязги». Руководитель: Кухаренок А. А.	289
Секция 7. НАРОДНОЕ ПЕНИЕ И ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО		294
1	Анджаева Дарья Андреевна (ТГККИ). Распевание как важный элемент в вокальной работе с детьми на примере ансамбля народной песни «Туесок». Руководитель: Голещихина Т. Л. ...	294
2	Арышева Ксения Андреевна (ТГККИ). Принципы подбора музыкального материала для детского народно-певческого коллектива на примере ансамбля народной песни «Вересень» ДШИ №3 п.Светлый. Руководитель: Ядрошникова Т. А.	297
3	Ванчугова Варвара Евгеньевна (ТГККИ). Особенности написания сценарной композиции фольклорного обряда на примере театрализованной постановки «На Ивана Купала солнце заиграло». Руководитель: Голещихина Т. Л.	299
4	Михайлова Маргарита Андреевна (ТГККИ). Особенности режиссуры фольклорного обряда на примере театрализованной постановки «На Ивана Купала солнце заиграло». Руководитель: Ядрошникова Т. А.	302
Секция 8. ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....		307
1	Азарова Алиса Алексеевна (ТГККИ). Золотопромышленный период Томской губернии как информационный ресурс для экскурсионной деятельности. Руководитель: Ефимова И. В. ...	307
2	Гарейшин Эдуард Арнольдович (ТГККИ). Перспективы развития арктического туризма в азиатской части России. Руководитель: Мирюгина Е. С.	309
3	Горобец Софья Артуровна (ТГККИ). Моя профессия бортпроводник. Руководитель: Ефимова И. В.	315
4	Мельникова Наталия Михайловна (ТГККИ). Современное состояние событийного туризма в Сибирском федеральном округе. Руководитель: Мирюгина Е. С.	320
5	Панкина Вероник Александровна (ТГККИ). Перспективы развития речных круизов в России. Руководитель: Ефимова И. В.	325
6	Сарычева Екатерина Романовна (ТГККИ). Современное состояние туризма в Новосибирской области. Руководитель: Лисицына Е. Е.	328
7	Стебелькова Анна Сергеевна (ТГККИ). Возможности самостоятельной организации путешествий по России. Руководитель: Лисицына Е. Е.	332
8	Терещенко Елена Георгиевна (ТГККИ). Возможность использования архитектуры для развития туризма в России. Руководитель: Лисицына Е. Е.	336
Секция 9. РЕКЛАМА И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.....		339
1	Божко Анастасия Алексеевна (ТГККИ). Особенности дизайна упаковки на примере лапши быстрого приготовления. Руководитель: Воспитанюк Д. К.	339
2	Грахова Ульяна Александровна (ТГККИ). Особенности разработки рекламных материалов в туристической индустрии на примере арктического тура. Руководитель: Воспитанюк Д. К. ...	342
3	Кислая Мария Александровна (ТГККИ). Специфика продвижения бренда одежды на примере шоурумов города Томска. Руководитель: Воспитанюк Д. К.	343
4	Литвинова Алиса Родионовна (ТГККИ). Особенности музыкального оформления магазинов на примере торговых центров города Томска. Руководитель: Воспитанюк Д. К. ...	347
5	Поддубко Алёна Юрьевна (ТГККИ). Разработка рекламных материалов на примере автосервиса «ЭлектроТочка». Руководитель: Буценко И. А.	351

6	Речкина Злата Андреевна (ТГККИ). Особенности разработки фирменного стиля на примере мастера татуажа. Руководитель: Воспитанюк Д. К.	359
7	Сайтгареева Зарина Азатовна (ТГККИ). Роль упаковки в продвижении товара. Руководитель: Буценко И. А.	365
8	Сапелкина Анжелика Сергеевна (ТГККИ). Особенности разработки фирменного стиля в туристической индустрии на примере Верхне-Соровского заказника Томской области. Руководитель: Воспитанюк Д. К.	370
9	Скурлатова Елена Владимировна (ТГККИ). Особенности дизайна логотипов на примере корейских музыкальных групп. Руководитель: Воспитанюк Д. К.	374
10	Шастин Александр Андреевич (ТГККИ). Особенности восприятия Интернет-рекламы на примере рекламных роликов смартфонов. Руководитель: Воспитанюк Д. К.	379
Секция 10. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЗВУКООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО.....		385
1	Захаров Максим Денисович (ТГККИ). Звуковое оформление театрального представления на примере студенческого спектакля «Вселенные». Руководитель: Ревушкин С. А.	385
2	Кирсанов Иван Никитич (ТГККИ). Применение звукового дизайна при создании радио подкаста. Руководитель: Поливаев Ю. С.	387
3	Повиленова Диана Артемовна (ТГККИ). Современные способы озвучивания короткометражного художественного фильма на примере практической работы студентки 1 курса Полины Разливановой. Руководитель: Ревушкин С. А.	390
Секция 11. КИНО- И ВИДЕОИСКУССТВО.....		394
1	Курушин Павел Дмитриевич, преподаватель ТГККИ. История кино в контексте развития личности.	394
2	Ашурок Матвей Владимирович (ТГККИ). Особенности создания документального кино на примере короткометражного фильма «Hands». Руководитель: Цунина С.В.	395
3	Банцеева Софья Борисовна, Столяров Александр Евгеньевич (ТГККИ). Особенности создания игрового кино на примере короткого метра «Только вперед». Руководитель: Цунина С.В.	398
4	Злобина Ольга Владимировна (ТГККИ). Особенности социального видеоролика, как инструмента современного взаимодействия. Руководитель: Черных Л. А.	400
5	Менужнова Арина Николаевна, Умнов Олег Романович (ТГККИ). Особенности нарративного видеоклипа на примере видеоролика «Верните в моду любовь». Руководитель: Цунина С.В.	402
6	Симкина Анастасия Эдуардовна (ТГККИ). Особенности создания медиаконтента на примере школьного медиацентра МАОУ Гимназии №18. Руководитель: Цунина С.В.	405
7	Тартыков Вадим Камильевич, Живодерова Оксана Алексеевна (ТГККИ). Особенности создания документального фильма на примере этюда «Марьель Хадан». Руководитель: Цунина С.В.	407

ПРЕДИСЛОВИЕ

12 апреля 2024 года в ОГАПОУ «Томский Губернаторский колледж культуры и искусств» состоялась XII Ежегодная областная научно-практическая конференция со Всероссийским участием «Творческий потенциал студенческой молодежи».

Профессиональные образовательные учреждения, студенты и преподаватели которых были участниками конференции:

- 1.ОГАПОУ «Томский Губернаторский колледж культуры и искусств» (ТГККИ).
- 2.ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (НОККиИ).

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (11 секций), где 111 студентов и преподавателей представили свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где было представлено 8 выступлений. Всего на конференции присутствовало более 120 студентов и преподавателей ССУЗов г. Томска, г. Новосибирска.

Модераторы секций:

- Васильева Марина Николаевна, преподаватель ТГККИ;
- Васильева Нина Николаевна, преподаватель ТГККИ;
- Буценко Ирина Андреевна, преподаватель ТГККИ;
- Колемасов Андрей Юрьевич, преподаватель ТГККИ;
- Устюжина Светлана Андреевна, преподаватель ТГККИ;
- Голещихина Татьяна Леонидовна, преподаватель ТГККИ;
- Цунина Софья Вячеславовна, преподаватель ТГККИ;
- Цветков Дмитрий Николаевич, преподаватель ТГККИ;
- Ефимова Ирина Викторовна, преподаватель ТГККИ;
- Кузьмичев Владимир Иванович, преподаватель ТГККИ;
- Черных Любовь Александровна, преподаватель ТГККИ;
- Гаденов Сергей Сергеевич, заместитель директора по практическому обучению и воспитательной работе.
- **Члены жюри** - преподаватели ТГККИ.

Организационный комитет:

Железчиков Валентин Павлович	Председатель
Гаденов Сергей Сергеевич	Зам. председателя
Буценко Ирина Андреевна	Организатор конференции

В рамках конференции проходил **ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.**

Результаты конкурса студенческих исследовательских работ

Секция Театральное творчество	Лауреат I степени	Тумашевская Эвелина Вадимовна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Тотолян Мариам Вачиковна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Глумова Наталья Олеговна	ТГККИ
Секция Социально-культурная деятельность	Лауреат I степени	Аплина Карина Равильевна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Петренко Иван Денисович	ТГККИ
	Лауреат III степени	Васичкова Елизавета Александровна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Чучуев Владислав Олегович	НОККиИ
Секция Хореографическое творчество	Лауреат I степени	Козина Александра Юрьевна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Быкова Дарья Евгеньевна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Побединская Татьяна Андреевна	ТГККИ
Секция Народное пение и этнохудожественное творчество	Лауреат I степени	Казанцева Анна Александровна	НОККиИ
	Лауреат II степени	Михайлова Маргарита Андреевна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Анджаева Дарья Андреевна	ТГККИ
Секция Туризм и экскурсионная деятельность	Лауреат I степени	Мельникова Наталия Михайловна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Гарейшин Эдуард Арнольдович	ТГККИ
	Лауреат III степени	Азарова Алиса Алексеевна	ТГККИ
Секция Реклама и графический дизайн	Лауреат I степени	Сапелкина Анжелика Сергеевна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Речкина Злата Андреевна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Поддубко Алёна Юрьевна	ТГККИ
Секция Живопись и декоративно-прикладное искусство	Лауреат I степени	Остроухова Мария Константиновна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Каплинская Татьяна Анатольевна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Полежаева Полина Сергеевна	ТГККИ
Секция Музыкальное искусство и звукооператорское мастерство	Лауреат I степени	Захаров Максим Денисович	ТГККИ
	Лауреат II степени	Повиленова Диана Артемовна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Кирсанов Иван Никитич	ТГККИ
Секция Анимация и 3-D графика	Лауреат I степени	Воднева Мария Сергеевна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Гредасова Мария Владимировна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Большакова Лилия Сергеевна	ТГККИ
Секция Фотоискусство	Лауреат I степени	Филипп Александра Валерьевна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Алтарева Виктория Павловна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Палухина Ксения Вячеславовна	ТГККИ
Секция Кино- и видеоискусство	Лауреат I степени	Симкина Анастасия Эдуардовна	ТГККИ
	Лауреат II степени	Злобина Ольга Владимировна	ТГККИ
	Лауреат III степени	Ашурок Матвей Владимирович	ТГККИ

ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ

Секция 1. ФОТОИСКУССТВО

Цунина Софья Вячеславовна (автор)

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ЧЕРНО-БЕЛОГО ФОТООЧЕРКА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА»

Фотография имеет огромное значение для культуры, истории, журналистики и в целом человечества. На сегодняшний день ее влияние, благодаря многообразию жанров и ныне культовых снимков, на социальный облик невозможно переоценить. Однако с ее развитием, способы реализации возможностей фотографии подвергались изменению в своей структуре. В фотожурналистике постепенно развиваются и отделяются новые жанры и их разновидности. Один из них – это фотоочерк. Этим обоснована **актуальность** выбранной темы исследовательской работы.

Фотоочерк является жанром художественно-публицистическим, отличающийся пристальным вниманием к человеку, «очерчивающий» основные этапы его судьбы, круг встающих перед ним проблем. Одной из самых главных характеристик фотоочерка – является лаконичность иллюстрированного повествования.

Цель работы – выявить особенности создания черно-белого художественного фотоочерка на примере проекта «один день из жизни человека почтенного возраста».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения жанра фотоочерк;
2. Раскрыть особенности съемки фотоочерка;
3. Разобраться в разновидностях жанра фотоочерк;
4. Провести фотосъемку черно-белого фотоочерка.

Предмет исследования – особенности съемки черно-белого фотоочерка.

Объект исследования – черно-белый фотоочерк.

Фотоочерк очень тесно связан с портретной фотографией, так как оба они отличаются пристальным вниманием к человеку.

Портреты в фотографии появились одновременно с изобретением фототехники.

К сегодняшнему времени основные рамки жанра сформировались довольно четко. Можно сказать, что во второй половине прошлого века фотоочерк сделал большой скачок в своем развитии. Например, стоит отметить, что с фотоснимков исчезают стандартные герои, та самая описательность отходит на второй план, пропуская на свое место анализ человека и его характера, осмысление реалий происходящего [1].

Часто фотоочерком называют любую серию фотоиллюстраций, набор снимков, фотоподборки. Однако фотоочерк не иллюстрация, а повествование, фотографический рассказ, в котором единичные, конкретные факты слиты в единое целое, находятся в неразрывной связи и подчинены главной мысли повествующего. Также фотоочерк можно спутать с фоторепортажем, поэтому необходимо выделить его характерные особенности.

Фотоочерк — это вид фотожурналистики, повествующий о событиях, имевших место в реальной жизни, участники которых существуют в действительности. Это достоверная запись дел и поступков людей, событий и фактов действительности.

Фотоочерк всегда документален, в нем точно указываются место и время действия, показываются определенные люди, называются подлинные факты. Однако при создании очерка фотожурналист не просто протоколирует факты в их хронологической последовательности, как в фоторепортаже, а отбирает из множества наблюдений главное, наиболее существенное, характерное [3].

Особенности фотоочерка:

• Фотоочерк, как и фоторепортаж, состоит из фоторяда. Однако он не обязательно может быть большим в своем объеме. Обобщающее начало в фотоочерке не заглушает

индивидуальных черт человека, но раскрывает явление. Некоторые источники твердят, что фотоочерк — это повествование о судьбе человека. Это не совсем так, данным жанром можно рассказывать о каком-либо предприятии, образовательной организации, даже о регионе.

- Еще одна особенность, определяющая фотоочерк – последовательность фотографий, это некий фундамент его содержательности. Совсем не обязательно размещать фотографии по ходу реального времени, как в фоторепортаже. Так на одном из кадров возможно изображение места действия, на другом герои съемки, остальные кадры изображают скрытую информацию на главных снимках. Однако, необходимо в фотоочерке наличие завершенности действия. Оно способствует показу того, что герой, ставший неким образом в очерке (наличие образов в фотоочерке только приветствуется фотоаппаратами) завершается, находит итог и авторский замысел, однако тема на этом не является исчерпана полностью.

- В фотоочерке необходимо соблюдать хронологию развития событий. Здесь имеет место, как и в фоторепортаже, фотографии различных планов: общий, средний и крупный. Автор фотоочерка всегда должен помнить: героя необходимо фотографировать с непринужденной обстановке [1].

Таким образом можно выделить следующие **главные отличия** фотоочерка от фоторепортажа:

- Фотоочерк находится на стыке художественной и документальной фотографии. Именно поэтому кадры могут быть постановочными.

- Фотоочерк, в отличие от фоторепортажа, никогда не может быть сухим и непредвзятым – в нем непременно присутствует авторская эмоциональная оценка.

- Фотоочерк должен иметь логическое начало и конец, но кадры могут размещаться не в хронологическом порядке [3].

Специфика создания фотоочерка зависит от его вида.

Виды фотоочерка: портретный, путевой, проблемный.

- В портретном фотоочерке воплощается образ человека, одновременно через его портретную характеристику раскрывается какое-либо явление общественной жизни. Изображение героя не лишается эстетической значимости, но доминирует в нем социально-политическое содержание.

- В путевом фотоочерке может быть воплощен образ края, города, села.

- В проблемном фотоочерке многие фотожурналисты и не ищут путей образного решения социальной проблемы, считая протокольно-документальное отображение более соответствующим раскрытию темы, поскольку оно придает материалу больше достоверности и убедительности. Подчеркнем, проблема в фотоочерке часто вырисовывается как бы исподволь, на фоне рассказа о человеческой судьбе.

Варианты подачи фотоочерков в периодических изданиях разнообразны. Учитываются при этом особенности изобразительного ряда: его развернутость и, безусловно, изобразительно-выразительная акцентировка. В газетах, как правило, практикуется «малая серия», в журналах преобладает разверстка на нескольких страницах [3].

В заключении стоит отметить, что сегодня мы каждый день сталкиваемся с фотографией. Будь то просто съемки семейных событий с телефона, профессиональные рекламные кадры или художественная фотография. Для человечества фотосъемка стала неотъемлемой частью жизни.

Благодаря, прогрессу каждый может создавать свои фотоочерки. В наши дни достаточно лишь телефона, для того чтобы сохранить множество воспоминаний для потомков. Я считаю это очень важным, так как эмоции, которые мы испытываем в течение жизни стоит документировать, делиться ими. И как ничто лучше для этого подходит фотография.

В рамках изучения теоретического материала и работы над фотопроектом «Один день из жизни человека почтенного возраста» были выполнены все поставленные задачи курсовой работы и достигнута основная цель.

Список использованной литературы

1. Ворон Н. И. Фоторепортаж в современной прессе [Электронный ресурс] – <https://cyberleninka.ru/article/n/fotoreportazh-v-sovremennoy-pressе>, 2020; (Дата обращения 22.03.2024)
2. Композиция в портретной фотографии [Электронный ресурс] Режим доступа: - <https://photopoint.com.ua/1010437-kompoziciya-v-portretnoj-fotografii/> (Дата обращения 27.03.2024);
3. Панкеев И.А. Фотожурналистика: исторический аспект [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotozhurnalistika-istoricheskiy-aspekt> (Дата обращения 18.03.2024)
4. Свет в фотосъемке, какой бывает и как используется [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.bodu9.ru/statii/foto/light-guide-which-can-be-used-and-how/> (Дата обращения 27.03.2024)
5. Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://yablyk.com/789190-cto-takoe-zolotoj-chas-pri-semke-foto-ili-v-kakoe-vremya-sutok-luchshe-fotografirovat-na-ulice/> (Дата обращения 18.03.2024)

Сердюкова Мария Евгеньевна (автор)
Гаденов Сергей Сергеевич (научный руководитель)
**НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ КРЕАТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ**

В современных условиях все более актуальной становится проблема развития креативных индустрий в России. На 2022-2024 годы уже запланированы мероприятия направленные на создание условий продвижения отечественных креативных брендов.

Творческие индустрии - это направления деятельности, основой которых является творческая деятельность и управление правами на интеллектуальную собственность. К ним можно отнести фотографию, кино, анимацию, театральное искусство, моду, дизайн, реклама и другое.

Уже сейчас стремительно меняется образовательная система в этой сфере. В частности, планируется обновить государственные образовательные стандарты по творческим предметам в школах и колледжах и внедрить модули по всему спектру творческих индустрий в ведущих университетах страны. Творческие профессии требуют индивидуального подхода, так как практика профессионального образования показала неэффективность массового характера педагогического процесса. Отсутствие индивидуального подхода приводит к падению интереса, снижению мотивации.

Одним из проявлений индивидуального подхода в образовательном процессе является система наставничества, которая уже успешно практикуется во многих образовательных учреждениях нашей страны, среди которых детские школы искусств, колледжи, техникумы, ВУЗы.

Актуальность темы исследования усиливается ее практической направленностью. Материалы работы могут быть использованы в последующих научных исследованиях процесса развития творческого потенциала студентов образовательных учреждений различного уровня.

Объектом исследования является система наставничества в колледже культуры.

Предметом исследования является наставничество, как способ раскрытия креативности студентов колледжа культуры.

Цель исследования – изучить роль наставничества в раскрытии креативности студентов колледжа культуры.

Гипотеза исследования: система наставничества способна в большей степени раскрыть креативность студентов колледжа культуры, относительно массового подхода к образовательному процессу.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- изучить теоретические основы понятия «наставничество»;
- раскрыть понятие креативность и дать ее характеристики у студентов колледжа культуры
- описать роль наставничества в раскрытии креативности студентов колледжа культуры;
- описать и обосновать выборку и методы сбора информации, используемые для эмпирического исследования роли наставничества в раскрытии креативности студентов ОГАПОУ ТГККИ;
- провести исследование и проанализировать результаты эмпирического исследования роли наставничества в раскрытии креативности студентов ОГАПОУ ТГККИ.

Методология и методы исследования. Из числа общенаучных методов в исследовании нашли применение такие методы, как анализ, синтез, обобщение научной литературы, из эмпирических методов использовался метод анкетирования. Производилась обработка социологических материалов и визуализации данных.

База исследования: студенты и преподаватели ТГККИ. В процессе анкетирования было опрошено 15 студентов колледжа культуры.

База исследования: студенты и преподаватели ОГАПОУ ТГККИ.

Под понятием «наставничество» мы будем понимать технологию передачи опыта, знаний, формирования компетенций, освоения ценностей через неформальное взаимодействие, основанное на доверии и партнерстве. Может осуществляться как в индивидуальной («наставник-наставляемый»), так и в групповой («наставник- группа наставляемых») форме. Роль наставника в раскрытии креативности студента заключается не только в том, чтобы быть проводником и помощником в различных видах творческой деятельности, но и быть носителем «идеальных форм» для своего студента. Подростка от взрослого человека отличает то, что он может быть не в состоянии самостоятельно выбирать «идеальные формы», задача наставника в этом смысле направить его, дать ему то, что взаимодействуя с ним, будет его развивать.

Креативность — это способность к творческой деятельности.

Оценка креативности является довольно трудной задачей по нескольким причинам. В первую очередь, из-за того, что существуют довольно разные представления о самом феномене креативности, о его природе. Изучением креативности занимались Т. Амабиле, Д.Б. Богоявленская, Э. де Боно, Л.С. Выготский, Ф., А. Маслоу, Е.И. Николаева и многие другие.

Если мы рассматриваем диагностику креативности как свойства личности, то к многомерности этого явления добавляется тот факт, что очень трудно создать стандартизированную процедуру диагностики психологического свойства, чем по своей сути и является психологический тест, для измерения многомерного и многоликого явления.

Так как креативность является проявлением потребности в самоактуализации по А. Маслоу, можно сделать вывод, что признаки самоактуализирующейся личности могут служить критериями в определении уровня креативности студента ОГАПОУ ТГККИ. Для выявления уровня самоактуализации был применен Самоактуализационный тест, разработанный Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, М.В. Загикой и М.В. Крозом в 1981-1984 годах на кафедре социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова [14].

Кроме того, в данный тест включена отдельная шкала, которая так и называется «креативность»:

1. Шкала Компетентности во времени (Тс).
2. Шкала поддержки (I).
3. Шкала Ценностных ориентации (SAV).
4. Шкала Гибкости поведения (Ex).
5. Шкала Сензитивности к себе (Fr).
6. Шкала Спонтанности (S).
7. Шкала Самоуважения (Sr).
8. Шкала Самопринятия (Sa).

9. Шкала Представлений о природе человека (Nc).
10. Шкала Синергии (Sy).
11. Шкала Принятия агрессии (A).
12. Шкала Контактности (C).
13. Шкала Познавательных потребностей (Cog).
14. Шкала Креативности (Cr) [6].

Изучение роли наставничества в развитии креативности студентов колледжа культуры позволит делать прогнозы для профессионального развития обучающихся.

С целью выявления роли наставничества в раскрытии креативности студентов колледжа, был проведен опрос с помощью специально разработанного опросного листа (Приложение 1).

Экспериментальная база исследования – Томский Губернаторский колледж культуры и искусств, в котором большая часть специальностей относится к творчеству.

Рабочая гипотеза была сформулирована следующим образом: система наставничества способна в большей степени раскрыть креативность студентов колледжа культуры, относительно массового подхода к образовательному процессу.

Эмпирическое исследование было осуществлено в четыре этапа.

На начальном этапе исследования выявлялись и анализировались теоретические источники по теме курсовой работы. Теоретический анализ необходим был для более глубокого понимания темы эмпирического исследования.

После анализа теории вопроса были изучены и отобраны диагностические инструменты, при помощи которых осуществлен опрос среди студентов ОГАПОУ ТГККИ – анкета (см. приложение).

На третьем этапе осуществлялась обработка полученной в результате опроса информации.

На последнем этапе эмпирического исследования результаты опроса интерпретировались с формулировкой выводов. При этом применялись методы описания, анализа и синтеза.

Опрос осуществлялся с использованием сети Интернет. Всего откликнулось 15 человек.

Возраст участников опроса колеблется в пределах от 15 до 23 лет (мужского и женского пола). Анкетирование проводилось среди студентов специальности «Техника и искусство фотографии» ОГАПОУ ТГККИ.

Проведенное анкетирование среди студентов ОГАПОУ ТГККИ позволило оценить роль наставничества в раскрытии их креативности.

Самые высокие показатели по личностным качествам были выявлены у респондентов, которые не стремятся быть похожими на своих наставников, и средне оценивают уровень самореализации последних. Показатели чуть ниже были выявлены в группе респондентов, которая в большей степени желает быть похожим на наставника, высоко оценивает уровень его самореализации и находится с ним в гораздо более близких отношениях. Самые низкие показатели у тех, кто стремится во всем быть похожим на наставника и также находится с ним в близких отношениях.

Можно сделать вывод, что система наставничества не способствует раскрытию креативности студентов колледжа культуры напрямую, но дает хорошие результаты, в том случае, если студент в меру подражает своему наставнику, при этом высоко оценивая уровень его самореализации.

На основе проведенного исследования выделены факторы для корректировки образовательного процесса колледжа культуры. В частности, можно пересмотреть саму систему наставничества: дать студентам возможность самостоятельно выбирать наставников, так как в данный момент наставники на специальности «Техника и искусство фотографии» распределяются случайным образом.

Список использованной литературы

1. Ахметгалеева, З. М. Психология творчества в театрализованном представлении [Текст]: учеб.-метод. пособие по направлению подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура

- театрализованных представлений и праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / З. М. Ахметгалеева. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2015. – 92 с.
2. Богоявленская, Д. Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности? [Электронный ресурс] / Д. Б. Богоявленская // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2004. – Т. 1. – № 2. – С. 54–65. – URL: <http://psy-journal.hse.ru/2004-1-2/27508972.html>
 3. Вересов Н. Н. Культура и творчество как психологические идеи // Вопросы психологии. 1992.- № 1 - 2- С. 124 - 128.
 4. Гревцева Г.Я. Педагогические условия формирования креативности студентов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2022. Т. 14, № 3. С. 15–25. DOI: 10.14529/ped220302
 5. Идеальная форма Л.С. Выготского и её значение для психологии [Электронный ресурс]. – URL: <https://studopedia.org/7-13854.html#:~:text=«Идеальная%20форма»%20по%20Л.С.%20Выготскому%20С,человеческих%20качеств.%20По%20мысли%20Выготского>
 6. Интерпретация опросника САТ [Электронный ресурс]. – URL: https://psylab.info/Самоактуализационный_тест/Интерпретация_опросника_САТ
 7. Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация // General and Professional Education. 2012. No 1. С. 8-14.
 8. Мазурова, Е.Г Наставничество, как стратегия непрерывного развития / Текст: электронный // АУ «Институт развития образования» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: [сайт]. - 29 с. - URL: <https://iro86.ru/images/documents/1> /Наставничество-стратегия непрерывного развития.pdf. Дата публикации:18.12.2019.
 9. Методический инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе . М ., 2013 . С . 5, 13
 10. Никитина В.В. Роль наставничества в современном образовании / В.В. Никитина // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2013. – №6 (15) [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nastavnichestva-v-sovremennom-obrazovanii>
 11. Нугуманова Л. Н., Яковенко. Настольная книга «Наставничество: эффективная форма обучения»: информационно-метод. материалы 2-е издание, доп., перераб. — Ка- зань: ИРО РТ, 2020. — 51 с.
 12. Памятка наставникам [Электронный ресурс]. – URL: http://kadry24.krskstate.ru/dat/bin/art/23822_pamytka_nastavnikom.pdf
 13. Положение о наставничестве в ОГАПОУ «ТГККИИ»
 14. Самоактуализационный тест [Электронный ресурс]. – URL: https://psylab.info/Самоактуализационный_тест

Алтарева Виктория Павловна (автор)

Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)

**МЕТОДЫ СЪЕМКИ ЖЕНСКОГО FASHION-ПОРТРЕТА НА ПРИМЕРЕ
ПРОЕКТА
«ЖИВОТНЫЙ ШИК»**

Фотография - окружает нас везде. Это один из самых распространённых видов искусства на сегодняшний день. Это способ запечатлеть мгновение и сохранить его на память. Она может нести в себе смысл, помогать людям, осветить проблемы человечества, хранить память о важных событиях.

Фотография применяется в разных целях и сферах, например для рекламы, журналов, но самая яркое и экстравагантное направление, которую у всех вызывают бурю эмоций — это fashion-фотография. Этот вид фотографии всегда узнаваемый и яркий, ее ни с чем не

перепутаешь. Главная особенность такого снимка – «модность» и яркость. Чаще всего используется при создании каталогов, портфолио, в рекламной фотографии и т.д. На данный момент этот вид фотографии пользуется большой популярностью, именно поэтому тема данной исследовательской работы **актуальна**.

Цель курсовой работы – определить методы съёмки женского fashion-портрета на примере проекта «Животный шик».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. изучить историю возникновения жанра fashion-портрет;
2. ознакомиться с особенностями женского fashion-портрета;
3. проанализировать творчество фотографов, снимающих в жанре женского fashion-портрета;
5. выявить особенности fashion-портрета;
6. провести фотосъёмку женского fashion-портрета.

Объект исследования – fashion-портрет.

Предмет исследования – методы съёмки женского fashion-портрета.

На сегодняшний день одним из самых популярных и востребованных направлений в фотоискусстве является - fashion-фотография. Яркая, необычная, элегантная, соблазняющая и головокружительная, она способна передать гламур и роскошь во всех их проявлениях.

Fashion-фотография — это жанр фотоискусства, цель которого — продемонстрировать одежду, обувь, аксессуары, отразить все грани модной индустрии. Сейчас такие снимки публикуются в журналах и на сайтах, которые посвящены модным брендам [4].

Сам по себе феномен fashion-фотографии возник в начале XX века вместе с широким распространением технологии фотографирования. Сильное влияние на развитие жанра, формирование его специфического языка оказало искусство авангарда [6].

Актуальная fashion-фотография все больше выходит за рамки простого показа одежды и аксессуаров. Теперь это искусство представляет собой особый стиль жизни и философию, а не просто демонстрацию предметов. Усложнение образов, глубина, эксперименты с цветом и светом, игра с воображением зрителя приводят к тому, что модные фотографии начинают жить отдельно от журналов. Fashion-портрет – отличается своей красотой, нестандартностью и чаще всего является образом выдуманным. Фотограф создает красивую иллюзию, которая, однако, воспринимается зрителями не как иллюзия, а как часть нашей реальности.

Fashion-фотограф имеет неограниченную свободу в выборе макияжа, света и декораций, он может экспериментировать с обработкой уже готовой фотографии [5].

Особенности. В зависимости от целей и формата фотосъёмки существуют и различные тенденции в образе моделей и макияже. А зачастую фотографы создают и вовсе неестественные образы, нереальные, фантазийные. Такие кадры привлекают внимание зрителей и подчёркивают особенности работы фотографа, являются его профессиональным автографом [2].

У fashion-фотографии за долгие годы выделились особенности и правила, отличающие ее от других жанров. Можно выделить **главные из них**:

1) Самая главная особенность — это сосредоточенность на образе модели. Он должен тщательно прорабатываться и продумываться.

2) На хороший снимок в итоге может уйти до нескольких дней подготовки и 10-15 часов непрерывных съемок. Этого не стоит пугаться, кадр должен стать бриллиантом, а для этого нужно долго работать.

3) Каждая мелочь на снимке имеет свой смысл и тщательно прорабатывается до начала съемок. На fashion-фотографии никогда не будет лишней тени, грязного пятна на одежде,

случайно попавшего в кадр визажиста и так далее. А если это там будет, то так задумано изначально.

4) По постановке модели, одежде и деталям можно понять смысл и внутренний посыл фотографии. Рекламные кадры призывают вас купить продукт таким образом, что вы не всегда сможете это заметить и определить. Информационная фотография даст вам полную картину происходящего.

5) Одежда, макияж и поза модели подбираются таким образом, чтобы выделить снимок из общей массы. Поэтому они нереальные, дерзкие и вычурные.

6) Свет в имиджевой съемке играет одну из главных ролей, с его помощью строится интрига фотографии, диалог фотографа и зрителя.

7) Свет в fashion-фотографии чаще всего используется жесткий [2].

Фэшн-портрет – отличается своей красотой, нестандартностью и чаще всего является образом выдуманным. Фотограф создает красивую иллюзию, которая, однако, воспринимается зрителями не как иллюзия, а как часть нашей реальности. Фэшн-фотограф имеет неограниченную свободу в выборе макияжа, света и декораций, он может экспериментировать с обработкой уже готовой фотографии [10].

Главной целью работы фэшн-фотографа является создание несуществующей идеологии, навязывание ценностей зрителю и привлечение внимания к миру моды.

Всем фэшн-фотографам XXI века известна **Виконтесса Клементина Эльфинстон Гаварден**. Ее по праву можно считать родоначальницей модной съемки. Если говорить о стилевой концепции, то работы художницы и фотографа Леди Клементины можно отнести к раннему пикторализму. Последователям этого течения конца XIX века было свойственно создавать такие снимки, которые были максимально близки к живописи и графике той эпохи. Мастера применяли уникальные техники съемки и печати: накладывали фильтры, использовали мягкорисующие объективы, обрабатывали бумагу солями серебра [1].

Марио Тестино. Один из важнейших мастеров модной фотографии, который также входит в число самых влиятельных фотографов мира. Автор кампаний Versace, Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry, он всегда умел создать образ соблазнительный и коммерчески успешный. Его особенно ценят за способность поймать момент и выявить человеческие качества в своих моделях [7].

Абдулл Артуев. В fashion-индустрии имя Абдулла Артуева пользуется известностью и уважением. В возрасте до 30 модный фотограф уже успел приложить руку к обложкам топ-глянца, включая Vogue, Elle, Harper's Bazaar, и поработать с мировыми знаменитостями, благодаря чему стал победителем списка «Форбс» «30 до 30» в категории «Мода и дизайн» [3].

Итак, если использовать все правила при съемке женского fashion-портрета, то получатся яркие, модные и запоминающиеся кадры.

Fashion-фотография очень привлекательная, яркая, запоминающаяся и не теряет актуальности по сей день. В ходе данной курсовой работы были изучены и проанализированы методы съемки женского fashion-портрета. Завершая ее, можно выделить некоторые из них:

1) Тщательная подготовка к съемке. Продуманный образ, стиль, декорации, модель. От данного этапа зависит вся съемка.

2) Пробовать разные планы и ракурсы, для передачи идеи и для того, чтобы сделать фотографию интереснее.

3) Правильное общения с моделями. Это нужно для полного раскрепощения

модели в кадре, чтобы ей было комфортно работать и воплощать даже самые странные задумки фотографа.

4) Построение света, для передачи своей задумки и идеи.

5) Организация съемки. В данном случае для моей темы курсовой работы понадобилась четкая организация. Нужно было подобрать время чтобы всем было удобно, договорится с хозяевами животных, с арендой студии.

Fashion-фотография- это нечто большее, чем гламур и съемки дефиле. Это направление искусства лучше любого другого способно передать атмосферу, стиль и идеалы времени. Образы, созданные модными фотографами, вдохновляют и запоминаются, поскольку мир в них предстает ярким и необыкновенным.

Список использованной литературы:

1. Леди Клементина Гаварден-первый в мире фэшн фотограф. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://fotogora.ru/ledi-klementina-gavarden-pervyy-v-mire-feshn-fotograf/> (Дата обращения: 15.03.2024)

2. Основы стиля fashion фотографии. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/cto-takoe-feshn-fotografija> (Дата обращения: 08.12.2023)

3. Топ 5 Российских fashion-фотографов. [электронный ресурс] Режим доступа: <https://designersfromrussia.ru/delajte-eto-stilno-top-5-rossijskih-fashion-fotografov/> (Дата обращения: 20.03.2024)

4. Что такое фэшн фотография. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://britishdesign.ru/about/blog/289382/> (Дата обращения: 23.10.2023)

5. Fashion портрет. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.fotoprizer.ru/articles/ganry-fotografii/fashion-portret-zhanr-feshn-fotografii-v-fotoiskusstve/247/?q=1335&n=247> (Дата обращения: 06.12.2023)

6. Fashion фотография и история ее развития. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://prophotos.ru/lessons/4381-fashion-fotografiya> (Дата обращения: 23.10.2023)

7. 15 лучших мастеров мира фэшн фотографии. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rosphoto.com/fashion_photography/15_luchshih_masterov-2022 (Дата обращения: 20.01.2024)

***Березнева Алина Евгеньевна (автор)* *Сердюкова Мария Евгеньевна (научный руководитель)* ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА НА ПРИМЕРЕ ФОТОПРОЕКТА «URBAN»**

Индустриальный или промышленный пейзаж – самая молодая разновидность пейзажного жанра.

В узком смысле индустриальная фотография — это съёмка промышленных объектов. В широком — индустриальная фотография представляет зрителю панораму индустриального мира, то есть создаёт масштабный портрет города-производителя и его воздействия на людей и окружающее пространство.

Объект исследовательской работы – индустриальный пейзаж.

Предмет – особенности индустриального пейзажа на примере фотопроекта «Urban».

Цель исследовательской работы – выявить особенности индустриального пейзажа на примере фотопроекта «Urban».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения индустриальной фотографии.
2. Рассмотреть течения индустриальной фотографии.
3. Описать технологию создания индустриальной фотографии.

4. Создать фотопроект, отображающий особенности съемки индустриального пейзажа.

5. Проанализировать полученную практическую работу.

Индустриальный пейзаж можно рассматривать как самую молодую разновидность пейзажного жанра – само его появление во второй половине XIX века связано со стремлением художников запечатлеть черты стремительно обновляющегося мира, одним из наиболее ярких отличительных признаков которого было бурно развивавшееся промышленное производство.

В 1927 году интерес к новым механистическим формам вылился в выставку «Век машины», состоявшуюся в Бруклинском музее Нью-Йорка. Это было время, когда промышленное производство переживало бурное развитие в различных отраслях, таких как автомобильная промышленность, сталелитейное производство и электроэнергетика. Фотографии архитектуры и плодов инженерной мысли соседствовали там с образцами современного искусства. [4]

К концу 1920-х годов, однако, направление быстро пришло в упадок из-за потери доверия к машинам и утраты из-за потери доверия к машинам и утраты веры в утопическое общество, которое с ними связывалось. [4]

До революции российская индустриальная фотография развивалась в русле мировой: документировала быт немногих промышленных центров и строительство крупных объектов, тиражировала изящно оформленные путеводители по новым железным дорогам.

Уже к 1930-м годам прошлого века индустриальный пейзаж смог обрести статус отдельного значимого раздела советского искусства. Любовь к электричеству заняла в фотографии место, которое до революции занимала страсть к железным дорогам. [7]

В индустриальной фотографии существует несколько основных течений, которые отличаются стилистикой и подходом к изображению промышленных объектов. Некоторые из наиболее известных видов течений индустриального пейзажа в фотографии включают:

Документальная индустриальная фотография - это течение фокусируется на передаче реальности индустриальной среды без каких-либо искажений. Фотографы этого течения стремятся зафиксировать промышленные объекты и места такими, какими они есть, чтобы донести до зрителя аутентичность истории и эстетику индустриальной архитектуры.

Абстрактная индустриальная фотография - это течение, которое фокусируется на формах, линиях, текстурах и геометрии промышленных объектов. Фотографы создают абстрактные композиции, выделяя интересные детали и узоры на фоне промышленных сооружений.

Городской индустриальный пейзаж – это течение в индустриальной фотографии охватывает промышленные районы городов, уличные сцены с фабриками и заводами, промышленные сооружения в контексте городской среды. Фотографы этого направления зачастую стремятся показать взаимодействие индустрии и города, их взаимное влияние.

Урбанистический ландшафт - в этом течении фотографы исследуют индустриальные объекты и сооружения в контексте природы и окружающей среды. Они создают контрастные композиции, объединяя элементы природы и промышленности.

Эти различные течения в индустриальной фотографии демонстрируют разнообразие подходов к изображению промышленных объектов, от документации и реализма до абстракций и экспериментов с композицией, светом и цветом.

Самые лучшие промышленные фотографии можно причислить к настоящим произведениям искусства. Например, знаменитый «Обед на небоскребе» 1932 года неизвестного автора.

Съёмка индустриальных объектов требует от фотографа наличия профессионального оборудования, знания технических аспектов, а также художественного вкуса.

Проведение съёмки производственных объектов связано со множеством нюансов. Вот два самых важных из них:

1. Выбор ракурсов

Важно не только выбрать подходящую точку съёмки, но и выстроить кадры таким образом, чтобы в них не попадали лишние, несущественные детали. Профессиональный

промышленный фотограф знает, что фокус должен быть ориентирован на объект или процесс, а не рассеиваться на все происходящее вокруг.

2. Работа со светом

В случае с индустриальными пейзажами самые яркие, детализированные и привлекательные фотографии могут получиться при рассветном или закатном свете. Полуденное солнце способствует тому, что изображение получается контрастным, с резкими тенями и пятнами.

Немаловажным этапом в подготовке к съемке является выбор объектива. Традиционно архитектура в фотографии снимается на широкоугольные объективы. Они имеют широкий угол обзора, что позволяет «впихнуть» в кадр все здание целиком, если нет возможности, например, отодвинуться от объекта съемки. Но при этом грешат оптическими искажениями: схождение вертикальных линий и т.п.

Также фотографу необходимо подумать о цветовом решении снимка - черно-белый вариант подойдет гораздо лучше, чем цветной, когда вы осознанно хотите сделать акцент на линиях и формах. Удаляя цвет из сцены, получается заставить глаз зрителя более глубоко воспринимать основные элементы, такие как линии, формы, тона и текстуры.

В рамках данного исследования была проведена практическая часть – фотосъемка промышленных объектов, которые используются в настоящее время для благ города и области.

Фотопроект «URBAN» — это фотографическое исследование, которое показывает эстетическую сторону индустриального пейзажа в современном мире. Основной задачей являлось формирование собственного видения. Данная работа фиксирует определенный срез времени, отражающий место съемки сейчас.

Перед съемкой подбирались локации, которые соответствуют теме, а также наилучшее время. Съемка проводилась в послеобеденное время, чтобы избежать слишком контрастного света.

Освещение является ключевым моментом съемки архитектуры. Самые яркие, детализированные и привлекательные фотографии получались при рассветном или закатном свете. Полуденное солнце способствовало тому, что изображение получалось контрастным, с резкими тенями и пятнами. Боковое освещение позволяло сделать хорошие снимки с достаточной освещенностью, а также с интересными тенями на фасаде здания, которые выделили детали его поверхности и придали объём. Контровое освещение создавало бесформенные темные поверхности объектов, поэтому, при возможности, искались другие ракурсы съемки.

Серия снималась зимой 2024 года на камеру Canon EOS 1100D, а также на Nikon D7000.

На этапе постобработки была использована программа Adobe Lightroom Classic и Adobe Photoshop 2023. Черное-белое цветовое решение было выбрано для того, чтобы заставить глаз зрителя более глубоко воспринимать основные элементы, такие как линии, формы, тона и текстуры. Также создавалось чёткость по всему полю изображения, которая считается признаком изобразительной и жизненной подлинности.

Целью данной исследовательской работы было выявление особенностей индустриального пейзажа на примере фотопроекта «Urban». Цель была достигнута, особенности выявлены и успешно применены на практике.

Список использованной литературы

1. Балакина Е.А. "Даешь прогресс"! Или советский индустриальный пейзаж. – Т.: издательский дом ТГУ, 2018
2. Варганов А.С. Пейзаж/Советское фото. – М.: Журнально-газетное объединение, 1986
3. Лапин А. И. Фотография как... Учебное пособие. - М.: Изд-во Московского университета, 2003. - 296 с.
4. Льюис Э. ...ИЗМЫ. Как понимать фотографию. – СПб.: [Ad Marginem](#), 2020 – 160с.
5. Морозов С. Творческая фотография. – М.: «Планета», 1896. – 415с.
6. Мусеева Э. Промышленная фотография: От прогресса до краха (1850-е — 1980-е). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

(10.01.2024).

7. Сидлин М. Бетон и контраст: российская индустриальная фотография эпохи промышленного роста. [Электронный ресурс]. – Электронный журнал – 2015. – Режим доступа: <https://iskusstvo-info.ru/beton-i-kontrast-rossijskaya-industrialnaya-fotografiya-epohi-promyshlennogo-rosta/?ysclid=lpalx84ml286039459> Дата обращения (02.12.2023).

Красавина Анастасия Игоревна (автор)

Шаляпина Алёна Сергеевна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ФОТОСЕРИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СХОДСТВО»

В современном мире фотография является не только средством запечатления моментов и событий, но и искусством, способным передать эмоции, идеи и сообщения. В наши дни все больше фотографов используют фотосерии для выражения и передачи своих идей и мыслей зрителю, этим и обусловлена *актуальность* выбранной темы. Одной из уникальных форм фотографического выражения является типологическая фотосерия. В отличие от простой фотографии, типологическая фотосерия стремится исследовать и раскрыть некоторые особенности, общие для объектов, фиксируя в то же время их разнообразие.

Проблема взаимоотношений человека и природы также актуальна, в особенности в медиа-пространстве. За основу фотосерии для курсовой работы был взят проект «Сходство», для реализации которого была исследована типология. Данный фотопроjekt стремится подчеркнуть параллели между природой и человеком, раскрывая гармонию и взаимосвязь между ними.

Объект исследования: фотосерия

Предмет исследования: особенности типологической фотосерии

Цель курсовой работы: выявить особенности типологической фотосерии на примере проекта «Сходство»

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Изучить понятие и виды фотосерии;
2. Рассмотреть специфику типологической фотосерии;
3. Проанализировать фотосерии известных фотографов;
4. Изучить особенности съемки портретной и предметной фотографии;
5. Проанализировать фотопроjekt «Сходство».

Для решения поставленных задач были использованы теоретические и эмпирические методы исследования.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, которые делятся на разделы, заключения, списка использованной литературы и приложения.

В *первой главе* описываются понятие и виды фотосерии, а также специфика типологии, рассматриваются фотографии типологических фотосерий.

Во *второй главе* выявляются особенности съемки портретной и предметной фотографии, приводится анализ практической части.

В *заключении* делается вывод о том, каковы особенности типологической фотосерии на примере проекта «Сходство».

Фотосерия представляет собой последовательность фотографий, объединенных общей темой, концепцией или идеей. Однако это не просто набор снимков, а цельное высказывание. Возникла она в 20-30х годах XX века.

Александр Лапин в своей книге «Фотография как...» акцентирует внимание на том, что «главная отличительная черта серии от обычной подборки фотографий - это, во-первых, наличие в каждой работе некоего признака, общего для всей серии, и, во-вторых, относительная равноценность всех работ»[2]. Фотосерия позволяет фотографу передать свою историю, мысль или эмоции через серию изображений, которые взаимодействуют друг с

другом. Каждый кадр в ней играет свою роль, оказывая влияние на восприятие предыдущей и последующей фотографии, создавая гармоничную и связанную композицию, являясь при этом самодостаточным. Последовательность фотографий позволяет более глубоко раскрыть тему или вызвать определенные эмоции. Располагая их в определенном порядке, творец может управлять вниманием зрителя. Именно возможность создания сильного впечатления – одно из главных преимуществ фотосерии.

Интересно также, что фотосерия многогранна: она может охватывать большой круг тем и жанров. Серия бывает как закрытой, завершенной, так и открытой – ее можно дополнять. Кроме того, фотосерия не ограничена временными рамками, так как ее объектом могут быть вечные темы, события разных лет и т.д. «Серия представляет собой визуальное исследование, она состоит из множества различных подходов к теме, вариаций, это не рассказ, а рассуждение, иногда о вчерашней погоде, иногда о смысле жизни» – пишет Лапин [2]. При создании фотосерии, фотограф свободен и в выборе организации изображений. Фотоснимки могут быть размещены как вертикально, так и горизонтально.

Фотосерия может иметь различные формы и стили в зависимости от темы и целей автора. Документальная фотосерия исследует определенную проблему и помогает привлечь внимание к важным вопросам. Художественная воплощает авторское видение и творческий подход. Репортажная передает атмосферу момента, дает полное представление о происходящем. Благодаря свободе, которую дает фотосерия, она используется не только фотографами, но и журналистами, часто появляется в СМИ. Фотосерию можно встретить и в рекламе. Создавая эмоциональную связь с аудиторией, она помогает в продвижении продукта или услуги.

Таким образом, фотосерия может являться цельным проектом, она объединяет в себе несколько жанров фотографии и представляет для творца возможность наиболее широко выразить свои идеи.

Типологическая фотосерия берет свое начало в 1929 году, когда немецкий фотограф Август Зандер создал книгу «Лицо нашего времени». На фотографиях он запечатлел людей, ведущих обычную жизнь. «Зандер стремился создать отчет о социальных типах, классах и взаимоотношениях между ними и понимал, что показ его портретов в виде коллекции раскрывает гораздо больше, чем изображения по отдельности» [24] – цитата из статьи «Фотографические типологии: изучение типов» подводит к тому, что одна фотография типологии не иллюстрирует мысль автора в полной мере. Зритель может проследить ее только тогда, когда увидит типологическую фотосерию целиком. Сам термин «типология» появился в 1959 году, как описание стиля фотографий, представленных Берндом и Хилллой Бехер на выставке «Новая топография: фотографии измененного человеком пейзажа» в доме-музее Джорджа Истмана. Их черно-белые серии в фотопроекте «Анонимные скульптуры: Типология индустриальных зданий» изображали водонапорные башни, дома, доменные печи схожей конструкции, снятые с одного ракурса. Эти типологии заставляли зрителя задуматься о месте и объекте съемки, а не о моменте. «Обособленные фрагменты действительности, заключенные в клетки границ кадра, объединенные принципом подобия, теряют самостоятельность, сливаются в единую ткань» – пишет Ян Тяжлов в статье «Структура фотосерии» [20]. Действительно, основной эффект типологии заключается в том, что идея проекта возникает из взаимодействия и сопоставления фотографий, которые в совокупности формируют его смысл. По отдельности же кадры – только слова, которые складываются в предложения.

Фотографии в типологии часто не имеют сюжета, они больше напоминают наблюдения или заметки. Типология может быть исследованием окружающего мира, людей, социальных и общественных проблем. Она предназначена для внимательного зрителя. Такая фотосерия позволяет увидеть мельчайшие различия и индивидуальность в изображениях, одинаковых на первый взгляд. Типология – это также способ систематизировать знания о мире, задокументировать присутствие объектов, их форму, состояние на момент съемки. Путем сопоставления и сравнения различных экземпляров, можно обнаружить скрытые шаблоны или тенденции.

Типология- инструмент концептуальной фотографии. Она способна долго удерживать внимание, заставляя тщательно рассматривать детали. Типологическая фотосерия не требует художественных кадров, и эстетической ценности, но и не исключает их, оставляя выбор фотохудожнику. «Когда ты снимаешь интересный сюжет, решающий момент, красоту - зритель быстро считывает этот понятный «триггер» и не смотрит фотографию. Когда же ты снимаешь неинтересный сюжет, бытовую сцену без особого смысла, момент, на который в жизни никто не обращает внимания - зритель долго рассматривает фотографию, так как его уже начинает интересовать не узнаваемое в ней, а все остальное» - объясняет Алексей Никишин [15]. Так, типология помогает сконцентрировать внимание на обыденном и побудить размышления о том, что в жизни обычно остается незамеченным.

Еще одна черта типологии - отказ от лишнего. Главным в каждом отдельном кадре является объект исследования и сравнения, фон зачастую однородный и не содержит важных элементов, ракурсы также часто схожи. Однако в типологии решающую роль играет именно различие объектов съемки, это поиск разного в общем и общего в разном, поэтому снимки объединяет смысл, даже если они не схожи между собой. Таким образом, создавая типологию, автор акцентирует внимание на том, что ему важно и интересно: будь то человек, архитектура, живая и неживая природа, элементы быта, технологий, промышленности и т.д. Каждая фотография, за счет повторения убеждает зрителя сильнее и открывает новые пути сравнения и формирования смысла.

Рассмотрим специфику типологической фотосерии. Самое важное при ее создании – концепция. Формат типологии дает возможность сделать проект на любую тему, вне зависимости от ее масштаба и временных рамок. Она может концентрироваться как на мелких деталях жизни, так и на глобальных проблемах. Описывая возможности типологии, Александра Анисимова выделяет следующее: «Типология открывает доступ к явлению уже постфактум, по его следам. В этом смысле типология позволяет говорить о том, к чему нет больше доступа или этот доступ затруднён» [7]. Типология также может быть использована для отслеживания долгосрочных процессов во времени, проведения параллелей без отвлечения на ненужные декорации.

Выбирая формат типологической фотосерии для своего проекта, необходимо помнить, что это не просто перечисление схожих объектов, а нестандартный способ выразить идею. Благодаря уникальности концепции и творческого замысла каждого автора, она приобретает художественное значение. «Мотивация для обращения к типологии очень субъективна, очень глубинна, потому что есть какие-то темы, насчёт которых ты понимаешь, что типологически они правильнее будут сняты, чем в виде репортажа в классическом документальном смысле. Поэтому всё зависит от стыка темы, личности фотографа и его собственного языка» - пишет Ирина Чмырёва для статьи «Экспертные мнения о границах применимости фотографической типологии сегодня» [8].

Важная особенность типологии – бесстрастность. Фотографии констатируют факты и оставляют простор для размышления зрителю. Это создает определенную задачу для фотографа: в своей типологии задать вопрос, а остальное предоставить публике.

Для создания типологии необходимо выбрать тему и объекты съемки или принципы, на основе которых их можно объединить. Размышляя о том, какие выводы можно сделать при сравнении кадров, какие мысли будут возникать при этом, будет легче выбрать способ съемки, композицию, ракурс, цветовую гамму, время и сроки.

Стоит обратить внимание на экспонирование типологии, которое влияет на восприятие. В зависимости от идеи, фотографии могут быть размещены в 2 ряда, в 4 и т.д. При помощи экспонирования можно одновременно создать единую картину, отражающую помогающую зрителю оценить масштаб темы и заставить смотрящего разглядывать кадры вблизи по отдельности.

Список использованной литературы

1. Клейгорн М. Портретная фотография – Издательство Эксмо, 2005– 12 с.
2. Лапин А.И. Фотография как...– Издательство Московского университета, 2003 – 183 с.
3. Луински Х., Магнус М. «Основы портрета» - Издательство «Планета», 1991 – 48 с.
4. Мжельская Е.Л. Фоторедактирование: Учебное пособие для студентов вузов – Издательство «Аспект Пресс», 2013 – 74 с.
5. Плотников И., Плотников М., Лерой А. Предметная фотография в рекламе. Схемы света. Спецэффекты– Издательство Студии Артемия Лебедева, 2017 – 24 с.
6. Симонов А.Г. Фотографирование при искусственном освещении – Издательство «Искусство» - 1959 – 72 с.
7. Анисимова А. Возможности типологии. [Электронный ресурс] – 16.05.2018 – Режим доступа: <https://les.media/articles/189219-vozmozhnosti-tipologii> (Дата обращения 04.01.24)
8. Анисимова А. Экспертные мнения о границах применимости фотографической типологии сегодня. [Электронный ресурс] –16.05.2018– Режим доступа: - <https://les.media/articles/277729-ekspertnye-mneniya> (Дата обращения 04.01.24)
9. Бодяев Д. Свет в фотосъемке, какой бывает и как используется [Электронный ресурс] –2016– Режим доступа: <http://www.bodu9.ru/statii/foto/light-guide-which-can-be-used-and-how/>(Дата обращения 03.02.24)
10. Бушов А., Бушов А. Фото: Фоторепортаж, документальная фотография. [Электронный ресурс] – 28.10.2010 – Режим доступа: http://photoconcept.ru/gallery/lessons/a_photo/30.html (Дата обращения 04.01.24)
11. Заговалко А. Фототемы и фотосери. [Электронный ресурс] – 2006 – Режим доступа: <https://vobiektive.mirtesen.ru/blog/43066554928/Fototemy-i-fotoserii>(Дата обращения 03.01.24)
12. Карл Блоссфельд – Научная фотография как искусство. [Электронный ресурс] – 20.03.2010 – Режим доступа:<https://vehvepznbyf.livejournal.com/61023.html> (Дата обращения 06.01.24)

Леонова Алина Александровна (автор)

Сердюкова Мария Евгеньевна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ БУДУАРНОГО ПОРТРЕТА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ТИПАЖ»

Будуарная фотосъемка становится все более популярной. Это форма интимного портрета, которая требует сочетания навыков фотографа. На таких фотографиях присутствует стиль изобразительного искусства, гламурной и фэшн-фотографии, а также и стандартные портреты. Будуар рассказывает нам о частной жизни обычных людей.

Целью фотографа при съемке будуарного портрета является создать условия для того, чтобы съемка в стиле будуар прошла непринужденно, легко.

Профессиональная будуарная фотосессия не подразумевает банальное обнажение, фотограф должен знать и уметь, как подчеркнуть акценты женского и мужского тела, естественную красоту. Фото получают эстетичными, легкими, чувственными.

Объект – будуарный портрет.

Предмет – методы съемки будуарного портрета.

Цель исследовательской работы – определить методы съемки будуарного портрета на примере проекта «Типаж».

Задачи:

1. Изучить особенности будуарной фотографии.
2. Изучить технологию съемки будуарного портрета

3. Изучить виды и характеристики света
4. Провести фотосъемку с учетом всех особенностей будуарной фотографии.
5. Проанализировать полученную практическую работу.

Французское слово *boudoir* означает принадлежащую женщине комнату для одевания, что, естественно, наводит мысли на интимные темы. В нашем столетии слово «будуар» стало обозначать жанр фотоискусства – красивые портреты в нижнем белье [3].

Будуарной портретирование – в искусстве это направление существует сотни лет. Короткий экскурс в историю мастеров живописи выявляет результаты множества успешных сеансов такого портретирования, в том числе на полотнах Эдуара Мане, Питера Пауля Рубенса и Франсиско Гойя [1].

На протяжении всей своей истории художники создавали картины, изображающие женщин почти или полностью без одежды. С развитием техники в этом столетии было снято множество фотографий женщин в разнообразных позах, где подразумевалась нагота, а также немало снимков полностью нагих моделей.

Сексапильные фотографии в стиле *pin-up* стали популярны в 1940-х и 1950-х годах, когда женщины посылали такого рода снимки своим возлюбленным и мужьям, находящимся на войне [2].

Все больше женщин и мужчин хотят иметь такого рода фотоснимки, чтобы подарить их или оставить себе. Эти изображения, запечатлевающие уникальные проявления женственности и мужественности могут отлично раскрепощать и повышать самооценку.

Будуарная фотография популярна среди женщин и мужчин любого возраста; перемены в жизни могут также стать причиной для такой съемки, чтобы задокументировать перемены в своей внешности.

Будуарная фотография – это эстетичная съемка, посвященная раскрыть чувственность и женственность. Кадры такой съемки пронизаны красотой, чуткостью, легкостью. Они помогают поднять самооценку, раскрепоститься и ощутить себя, открыть в себе новые стороны своей личности, показать всю красоту и эстетику.

Такая съемка позволяет подчеркнуть романтику и передать все нежные чувства человека, данный стиль делает упор не на обнаженном теле, а на эмоциях человека, позволяет раскрыть внутренний мир, подчеркнуть особенности, показать эмоции и чувства, настроение, игривость и легкость.

Будуарная фотосессия – это романтика. Главной целью будуарной фотографии является передача чувств любви и нежности.

У будуарной фотографии нет никаких границ, множество фотографов своим творчеством и вдохновением сформировали разнообразные стили этого направления, а высокий класс и хороший вкус – это те узы, которые удерживают все эти стили вместе.

Будь местом съемки студия, квартира, демонстрационный зал магазина одежды или природа, никаких ограничений нет, и женщина может выбрать стиль, который соответствует ее личностным качествам или помогает реализовать ее фантазии.

Сессия будуарной фотографии – больше, чем просто фотосессия.

Для клиентов это опыт, повышающий их самооценку, в ходе которого он попадает в центр внимания. Эта съемка запечатлеват красоту каждого человека, представляя его в наиболее красивой художественной форме.

Будуарная фотография демонстрирует и прославляет красоту тела посредством игры аксессуаров, обстановки и предметов одежды, которые подчеркивают формы и индивидуальный стиль

В будуарной фотографии, как и в любом другом жанре, есть ряд особенностей, выделяющий его среди прочих. Внимание к модели, её настроению и характеру играют важную роль. Фотограф должен помочь клиенту раскрепоститься и ощутить свою сексуальность и внутреннюю красоту, помочь клиенту почувствовать и показать себя таким, какой он есть на самом деле. Позы, аксессуары, поворот головы, выражение лица модели – все это важно и показывает нам истинную натуру модели.

Будуарная фотография требует длительной подготовки и большого запаса времени. Кричащий смысл, неповторимая атмосфера и надолго фиксирующаяся в сознании индивидуальность – отличительные черты хорошего снимка этого жанра. Благодаря этим качествам, фотография цепляет взгляд и западает зрителю в память. Композиционная составляющая кадра имеет очень большое значение. Для правильной, качественной fashion-фотографии фотограф должен быть прекрасно осведомлён с базовыми правилами построения кадра, особенностями осветительных приборов (и схемами их постановки) и колористикой.

Качественная ретушь снимков с использованием специализированных графических редакторов – залог качественной фотографии, имеющей успех у потребителя. Фотограф обязан заниматься обработкой фотографии, либо пользоваться дополнительными услугами ретушёров.

Свет – сердце фотографии. Фотоаппарат не видит изображения. Для него не существует ни линий, ни форм, ни фактуры. Плёнка или цифровой сенсор восприимчивы только к потоку фотонов большей или меньшей интенсивности, спроецированному на них объективом.

Свет намного важнее объекта съёмки, поскольку, в сущности, мы не в состоянии увидеть объект, как таковой, а видим лишь отражённый от него свет, который и позволяет нам судить о свойствах объекта. Освещение играет важную роль, когда нужно показать в кадре формы модели в лучшем свете. Необходимо получить глубину изображения, тени используются, чтобы смягчить части тела.

В рамках данного исследования была проведена практическая часть – фотосъёмка моделей в различной обстановке, с разным светом и идеей. Перед съёмкой подбирались локации, которые соответствуют теме, а также наилучшее время. Съёмка проводилась студиях, с использованием дополнительного света. Всего было отснято 6 моделей (около 600 фотографий). Съёмка проводилась в марте и апреле 2024 года на камеру Nikon D3100. На этапе постобработки была использована программа Adobe Lightroom Classic, где была сделана цветокоррекция и Adobe Photoshop для устранения недостатков.

Целью данной исследовательской работы было определить методы съёмки будуарного портрета на примере проекта «Типаж». Цель была достигнута, методы были выявлены и успешно применены на практике.

Список использованной литературы

1. Критси Роу Будуарная ФОТОГРАФИЯ Полное практическое руководство по созданию чувственных фотоснимков.
2. Фриман М. М.: Издательство «Добрая книга», 2012. – 10 с., 50 с.
Свет и освещение в цифровой фотографии
3. Будуарная фотография [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://jl-photo.ru/buduarnaya-fotosessiya-1> Дата обращения: (11.12.2023)
4. Будуарная фотосессия [Электронный ресурс]. 2016. – Режим доступа https://fotoelite.ru/buduarnaya_fotosessiya/ Дата обращения: (23.12.2023)
5. Виды освещения в фотографии. [Электронный ресурс]. 2016. – Режим доступа: <https://info.wikireading.ru/226766> Дата обращения: (17.12.2023)
6. Жесткий и мягкий (направленный и рассеянный) свет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://info.wikireading.ru/226758> Дата обращения: (21.03.2024)
7. Какой бывает свет в фотографии. Часть 1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://studyfoto.ru/svet-v-fotografii-1> Дата обращения: (10.03.2024)
8. Свет для фотосъёмки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/svet-dlja-fotosemki#anchor2> Дата обращения: (14.01.2024)

Ленская Анна Александровна (автор)
Парафейникова Юлия Владиславовна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ СЪЁМКИ СТУДИЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОРТРЕТА НА
ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЦВЕТЫ»**

Художественная фотография - попытка выразить мнение и виденье темы. Это бессловесное описание чувств и мировоззрения в момент съёмки. Снимки, сделанные в жанре художественной фотографии, передают нашу душевную индивидуальность так же, как и физиологические особенности.

Объект исследования: художественный портрет

Предмет исследования: особенности съёмки студийного художественного портрета.

Цель исследовательской работы: выявить особенности съёмки студийного художественного портрета на примере проекта «Цветы».

Для осуществления обозначенной цели необходимо выполнить следующие **задачи:**

1. Выявить понятие художественного портрета;
2. Изучить историю развития художественного портрета;
3. Определить особенности художественного портрета;
4. Ознакомиться с творчеством современных фотографов, специализирующихся на съёмке художественного портрета;
5. Рассмотреть композиционные особенности художественного портрета;
6. Рассмотреть технологию съёмки студийного художественного портрета;
7. Познакомиться с освещением в художественной фотографии;
8. Создать фотопроект, отображающий особенности съёмки студийного художественного портрета на примере проекта «Цветы»;
9. Рассмотреть и проанализировать полученные изображения.

Портрет (фотопортрет) один из самых распространённых и сложных жанров фотоискусства, пришедший из живописи и позаимствовавший множество её художественных приёмов.

Фотопортрет - многогранный жанр в фотоискусстве. Понять классификацию портрета – трудно, ещё труднее различать грань между портретом и просто изображением человека на фото, ведь далеко не каждый, изображённый на фотографии, делает саму фотографию портретом.

Сам термин "фотопортрет" происходит от латыни - (persona) личность, особа и старофранцузского - (portaire) точное воспроизведение [9].

Художественная фотография - это фотография, созданная в соответствии с видением художника, который использует фотографию как средство творческого самовыражения. Целью художественной фотографии является выражение идеи автора, передача сообщения или эмоции.

Любовь зрителя к художественному портрету легко объясняется задумкой автора, которую каждый хотел бы разгадать, передачей эмоций модели, её чувств и переживаний. Это цепляет и откликается глубоко внутри каждого человека, потому что то, что видит зритель - жизнь.

Художественный портрет требует от фотографа: изначального идейного осмысления, заготовки специальной концепции, подбора внешней обстановки и деталей. Всё это нацелено на раскрытие образа конкретного человека.

Художественный фотопортрет также подразумевает тонкое и гармоничное ощущение красок, композиционного построения и световой игры.

Сегодня, ни один человек не может поспорить с тем, что художественный портрет является искусством, отражающим творческое видение фотографа как художника. Однако в самом начале развития фотографии, в течении нескольких десятилетий острым стоял вопрос о том, можно ли отнести фотографию к искусству или это не более чем средство фиксации и передачи информации окружающим.

Ещё Леонардо да Винчи в своих набросках описывал принцип работы камеры - обскура. Принцип её действий знали ещё до него. Однако никто не может безошибочно назвать имя первого конструктора этого устройства. Изобретение становится реальностью, когда гениальная догадка счастливо совпадает с назревшими потребностями времени [1].

Первая фотография была сделана в 1826 г. французским изобретателем Джозефом Ньепсом. Она изображает вид из окна в Ле Гра. В связи с особенностями технологии, экспозиция длилась восемь часов, так что солнце на фотографии успело пройти с востока на запад, осветив обе стороны изображенного здания.

В 20-30-е годы ценность стали представлять журналы, плакаты, фотоальбомы. Фотографы стали объединяться в сообщества, клубы, проводили свои выставки и экскурсии. Одним из таких клубов был "The Linked Ring" основанный в Лондоне.

После войны интерес к художественной фотографии не только вернулся, но и возрос. В 1964 году Джон Шарковски устраивает выставку «Глаз фотографа». Фотографии открываются широкой публике и получают возможность стать полноценным художественным товаром. Галерея Ли Уиткина в 1969 году первой начинает работу исключительно с фотографией и достигает успеха [1].

С 90-х годов все переходит в цифровой формат, открываются новые возможности для фотографов. Появились новые методы создания, обработки и передачи фотографии. Для художественной фотографии открылись новые двери, всё больше людей стало погружаться в этот жанр, искать себя и передавать свой внутренний мир путём фотографии.

Лицо человека попало в центр внимания фотографии с самого ее зарождения. Вместе с тем портрет именно потому является художественным жанром, что он предоставляет фотографу широкие возможности по воплощению своих знаний о жизни, своих вкусов и пристрастий.

Однако позже, портрет станет тонко пересекаться с художественной фотографией, которую к тому времени уже официально признают искусством.

Портреты, как и другие жанры фотоискусства, сильно изменились после массового распространения маленьких камер с 35-мм пленкой. С этого момента художественный портрет получил свое развитие.

На протяжении XX века, как и в наши дни, портретное фото остается одним из самых востребованных жанров художественной фотографии. Его история во многом повторяет историю изобразительного искусства в целом. Например, создавались фотопортреты в стиле сюрреализма или поп-арта. Многие мастера делали запоминающиеся автопортреты. Столь популярный сейчас жанр селфи тоже относится к портретной съемке [4].

Фотографическое искусство в виде портретной фотографии требует особого высокохудожественного восприятия. Такие снимки ярко выражают эмоции, каждый пиксель содержит сюрреалистическое освещение и демонстрирует все лучшее, что есть в портретной фотографии.

Фотографы - портретисты занимают отдельную нишу в мире фотоискусства. Фотографы - портретисты подобны художникам, которые пишут свои картины не маслом, а светом, Используя при этом не холст и краски, а фотокамеру [6].

Гьён Мили. Фотограф, который остановил время. Американский фотограф албанского происхождения, один из основоположников фотографии в её сегодняшнем виде.

Мартин Шоллер – немецкий фотограф, который совершенствует свое мастерство в Голливуде. Снимая крупнейших звезд киноиндустрии, он стал одним из самых известных фотографов в мире

Анка Журавлёва. Перепробовав множество различных профессий от художника в салоне тату до участия в рок-группе, Анка Журавлева появилась в изобразительном искусстве, где уже успела достичь средних высот. Ее картины - это классический взгляд на совершенно потрясающие цвета и на свет [5].

Композиция - продуманное построение изображения, нахождения соотношения отдельных его частей, компонентов, которые в конечном итоге образуют единое целое -

завершённое по линейному, световому и тональному строю фотографического изображения [10]. Композиция является основным способом сделать фотографию живописной. Ни одна современная техника, не способна самостоятельно найти подходящую композицию кадра - этому необходимо обучаться и экспериментировать, а так же искать ракурсы построения кадра [2].

Рассмотрим несколько композиционных правил художественного портрета:

Правило "Закон третей". Композиционное правило "Закон третей" предполагает визуальное разделение кадра на шесть равномерно распределённых линий, три из которых вертикальные, а три горизонтальные. В результате выходит 9 равных частей. В пересечении линий или вдоль них, размещается самый важный объект кадра.

Симметрия и асимметрия в снимке. Симметрия - самое распространённое композиционное правило, которое подразумевает наличие некоего центра, вокруг которого на одинаковом расстоянии сосредоточены схожие визуальные элементы. Асимметрия - отсутствие или нарушение симметрии, но при грамотном построении предметов в кадре можно достичь гармоничного изображения.

Фокусировка [8]. Для того, чтобы зрителю было проще расставить акценты по смыслу - можно использовать чередование фокуса и расфокуса изображения. Предмет, который требует максимальное внимание в кадре, должен быть чётко виден, а окружающие его - размыты

Заполнение кадра. Основной приём заполнения - крупный план, который лишён фона. Всё, что достойно внимания и способно увлечь деталями, может стать центром композиции.

Цвет. Цвет в композиции играет важную роль. С помощью цветов и их грамотного сочетания, можно отразить настроение и эмоции кадра.

Противопоставление в кадре. Это мощный инструмент в композиции фотографии, означающий включение в кадр двух или более элементов, которые либо контрастируют, либо дополняют друг друга.

Перспектива. Благодаря этому приёму создаётся ощущение глубины пространства на плоской фотографии.

Акценты. Чтобы передать суть кадра зрителю, необходимо правильно расставлять акценты. Для того, чтобы подчеркнуть главное существует множество способов - цвет, яркость, свет, форма, размер и прочее.

Технология съёмки студийного художественного портрета можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка к процессу съёмки
2. Съёмочный процесс
3. Обработка полученных снимков

Первым этапом является - подготовка к процессу съёмки. Он представляет собой планировку. На этом этапе происходит зарождение основной идеи фотографии и её формулировки.

После создания идеи фотографии, наступает поиск подходящей студии, в которой будет всё необходимое для создания поставленной цели.

Выбор студии - важная часть подготовки к фотосессии, от которой сильно зависит, будет ли съёмка выглядеть качественно и профессионально.

На результат влияют:

- мебель и материалы, из которых она сделана;
- отделка студии;
- параметры помещения;
- световое оборудование.

Каждый из этих параметров необходимо учитывать, исходя из целей, которые поставлены на съёмку.

Следующим этапом считается - выбор одежды и макияжа модели. Подбор образа происходит в зависимости от того, на что идет основной акцент в работе. Это может быть

лицо или тело.

Обработка полученных снимков - является заключительным этапом с созданием фотопортрета. Важнейшим критерием качества является красота снимка и его гармоничность.

С помощью света можно многое сказать о физических свойствах окружающего мира. Свет выявляет цвет, форму, фактуру, объёмность и физическое состояние объектов в целом. Но свет является не только физической основой зрительного восприятия мира, но и источником информации, которая передаётся от изображения к зрителю [3].

Свет в художественной фотографии можно классифицировать по следующим параметрам:

В зависимости от характера источника:

Естественный свет - свет, излучаемый природными источниками. Прежде всего, к ним относятся луна, звёзды, солнце и огонь.

Искусственный свет - к данному освещению относятся приборы, которые созданы руками человека - лампы накаливания, вспышки, люминисцентные лампы, свечение различных приборов и т.д..

Характер освещения:

Жёсткий свет - имеет характерную картинку с резким контрастом между светом и тенью. При жестком освещении, тени от объектов становятся глубокими, а блики ярко выраженными, подчёркивается текстура объектов съёмки. Жёсткий свет можно создать при помощи вспышек, направленных на объект съёмки, без использования насадок. Жёсткий свет дают студийные приборы: рефлектор, тубус, портретная тарелка, шторки.

Мягкий свет - характеризуется более спокойным рисунком. Максимум полутонов и градиентов. Мягкий свет дают студийные приборы: софтбоксы, стрипбоксы, октобоксы и студийные зонты [7].

В ходе данной исследовательской работы "Особенности съёмки студийного художественного портрета" была организована практическая деятельность по подготовке и реализации фотопроекта "Цветы".

Целью моего фотопроекта являлось - передача характера главных персонажей, через сопоставление их с цветами.

На первом этапе практической работы были выбраны модели для серий фотографий - 3 парня и 2 девушки. К каждому из них были составлены мудборды с тщательно проработанными образами, главным объектом которых являются цветы.

На втором этапе практической работы были сняты 5 серий фотографий в студийных условиях с применением определенных световых схем и антуража.

В первой серии моделью была молодая девушка, образ которой состоял из обмотанной вокруг тела марли и сушёного Физалиса, тем самым создавался образ раненной иссохшей души, которая несмотря на обстоятельства «цветет». Для реализации данной серии снимков применялось 2 световые схемы:

1. Портерная тарелка расположенная передне-диагонально
2. Октобокс расположенный фронтально и рефлектор расположенный задне-диагонально.

Во второй серии моделью был молодой парень, образ которого состоял из изделия созданного из листового пластика и красных кустовых гвоздик. Образ модели дополнял синий фон, который формировал контрастное сочетание, за счет которого акцент падал на главный объект съёмки. За счет своих светоотражающих свойств, применялась световая схема из октобокса направленного переднедиагонально.

В третьей серии, моделью был молодой парень, образ которого состоял из павлопосадского платка, шубы и белых гипсофил, то есть создавался роскошный образ с простыми акцентными цветами. Световая схема состояла из портретной тарелки расположенной передне-диагонально и рефлектора расположенного задне-диагонально, чтобы отделить модель от фона.

В четвёртой серии, моделью была девушка, образ которой состоял из белого кимоно и

белых Эустом, но при этом применялся красный акцентный фон. Данный образ символизировал собой нежность, которая готова бороться. Применялась световая схема из октобокса расположенного фронтально.

В пятой серии, моделью был молодой парень, образ которого состоял из красных волос, красного официального костюма и белых лилий, тем самым создавался образ яркого неординарного мужчины с тонкой ранимой душой. Применялась световая схема из портретной тарелки, расположенной передне-диагонально и отражателя.

Все фотографии были выполнены в студийных условиях на камеру Nikon Z6II Body.

На третьем этапе практической работы была выполнена постобработка с использованием графических редакторов Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. Была выполнена цветокоррекция, светокоррекция для достижения соответствующих эффектов, а также добавление неординарных эффектов, таких как свечение, виньетка и т.п.. Так же, проведена ретушь изображений.

Художественный портрет - один из самых сложных видов фотографии, ведь от модели достаточно сложно добиться нужной эмоции, положения и расслабленности. Поэтому фотографу необходимо расположить к себе модель и помочь ей раскрыться.

Фотограф обязательно должен вложить в изображение частичку своего внутреннего мира, чтобы снимок «оброс» новыми эмоциями и раскрыл талант фотохудожника.

В рамках изучения теоретического материала и работы над фотопроектом «Цветы» были выполнены все поставленные задачи работы и достигнута основная цель: выявлены основные особенности съёмки студийного художественного портрета на примере проекта «Цветы».

Список использованной литературы:

1. Волков - Ланит Л.Ф. "Искусство фотопортрета". Изд.: МОСКВА "ИСКУССТВО", 1974 г. - 5 стр.;
2. Жолудев Н.К. "Композиция в фотографии". Изд.: ЭКСМО 2012 г. - 154 стр.;
3. Килпатрик Д. "Свет и освещение". Изд.: МОСКВА "МИР", 1988 г. - 6 стр.;
4. Хэкинг Дж. "Фотография. Всемирная история". Изд.: МАГМА, 2017 г. - 320 стр.;
5. БЕСЕДУЕМ С ФОТОГРАФОМ АНКОЙ ЖУРАВЛЕВОЙ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://soul-sisters.ru/intervyu-s-fotografom-ankoj-zhuravlevoj/> (Дата обращения: 16.11.2023).;
6. Кто такой Гьён Мили? Алгебра и гармония в остановленном мгновении [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.shkolazhizni.ru/biographies/articles/35445/> (Дата обращения: 31.01.2024).;
7. Мягкий и жесткий свет [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://photo-monster.ru/lessons/read/myagkiy-i-jestkiy-svet.html> (Дата обращения: 12.01.2024).;
8. Основы композиции в фотографов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/osnovy-kompozicii-v-fotografii#anchor1> (Дата обращения: 31.01.2024). ;
9. Правила портретной съёмки - как правильно снимать портреты, особенности и техника фотосъёмки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://videoforme.ru/wiki/iskusstvo-fotografii/portretnaya-fotosemka> (Дата обращения: 10.01.2024).;
10. Что такое композиция в фотографии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.etxt.ru/subscribes/chto-takoe-kompozitsiya-v-fotografii/> (Дата обращения: 10.01.2024).

Марьясов Федор Иванович (автор)
Парафейникова Юлия Владиславовна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ С ПОСТОЯННЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
«ПОСЛЕОБРАЗ»**

Художественная фотография — это один из жанров фотографии, который предоставляет возможность для художника воплотить свои идеи и попытаться взаимодействовать с аудиторией. Результатом работы художника могут быть пейзажи, портреты, натюрморты или абстрактные изображения [2].

Объект исследования: художественная фотография

Предмет исследования: особенности съёмки художественной фотографии с постоянным освещением на примере проекта «Послеобраз»

Цель исследовательской работы: выявить особенности съёмки художественной фотографии с использованием постоянного освещения на примере проекта «Послеобраз»

Для осуществления обозначенной цели необходимо выполнить следующие **задачи:**

1. Ознакомиться с историей развития художественной фотографии;
2. Определить особенности художественной фотографии;
3. Ознакомиться с творчеством современных фотографов специализирующихся на художественной фотографии;
4. Проанализировать особенности освещения, применяемые при использовании постоянного света;
5. Исследовать композиционные особенности при съёмки спостоянным светом;
6. Изучить технику и технологию съёмки художественной фотографии с постоянным светом.

Художественная фотография начала зарождаться в 19 веке после появления портативных камер, одной из которых была «Кодак» Джорджа Истмена. Большое количество людей начали документировать жизнь, снимать то, что происходит в данный момент, со временем некоторые фотографы начали создавать художественные фотографии, отходить от документалистики. В этот момент зародился пикториализм. Стали искать интересные ракурсы, использовали различные методы обработки фотографии в процессе проявки. Так же для того что бы избавиться от деталей, добавить фотографии мягкости фотографы стали использовать в кадре монокль. Один из тех, кто первый изложил принципы пикториализма был Генри Пич Робинсон [5].

Портретная художественная фотография, например, отличается тем, что уделяет внимание не только изображению модели, но и художественным концепциям, которые лежат в основе каждого кадра. Вместо простого передачи индивидуальности фотограф стремится воплотить свою идею, создавая произведение искусства, где акцент делается не только на модели, но и навизуальных элементах, символике и эмоциональной глубине.

Эксперименты с композицией и кадрированием также важны при художественной обработке. Фотографы могут изменять пропорции, обрезать или объединять элементы кадра, чтобы достичь желаемого эстетического эффекта и подчеркнуть художественные решения. Использование фильтров и эффектов – еще один инструмент художественной обработки, который может изменять атмосферу снимка.

Художественная обработка фотографий – это не просто технический этап, а способ воплотить художественное видение фотографа, делая каждый кадр уникальным и исключительным произведением искусства.

1. Эмоциональная Глубина: В художественных портретах важно передать не только внешность модели, но и ее эмоциональное состояние. Фотографы часто стремятся выделить особенности характера и передать настроение, создавая сильное эмоциональное воздействие на зрителя.

2. Художественные Концепции: Портреты в художественной фотографии могут быть

воплощением определенных художественных идей и концепций. Фотограф может использовать символику, композицию и световые эффекты для передачи определенных смыслов или историй.

3. Световые Решения: Игра со светом играет важную роль в художественных портретах. Фотографы могут использовать различные источники света, создавать тени, подчеркивать контуры и формы, что придает портрету глубину и художественное качество.

4. Текстуры и Детали: Художественные портреты часто подчеркивают текстуры и детали на лице или в окружающей среде. Это может включать в себя макросъемку для выделения мельчайших деталей, что добавляет интерес и глубину к изображению.

5. Композиционные Решения: Фотографы могут использовать необычные композиционные решения для создания уникальных портретов. Это может включать в себя нестандартные ракурсы, асимметрию или использование отрицательного пространства для достижения эффекта.

6. Эстетика и Стиль: Художественные портреты часто стремятся к выраженной эстетике и стилю, которые соответствуют творческому видению фотографа. Это может включать в себя эксперименты с обработкой цвета, добавление фильтров или использование специальных эффектов.

7. Невербальная Коммуникация: В художественных портретах важна способность модели невербально взаимодействовать с камерой, передавая эмоции и идеи. Мимика, жесты и взгляд могут быть ключевыми элементами, добавляющими глубину и смысл снимку.

8. Индивидуальность Модели: Важно выделить индивидуальность модели. Художественные портреты часто стремятся не только к красивому изображению, но и к передаче уникальных черт характера и личности модели [1].

В художественной фотографии есть множество авторов, которые произвели свой вклад в ее развитие.

Так Альфред Стиглиц учился в высшей технической школе в Берлине, однако в искусстве нашёл своё призвание. Он начал экспериментировать с фотографией, стремясь раскрыть технические возможности камеры и свои навыки. Он продемонстрировал своё мастерство, сделав фотографию автомобиля, стоящего в плохо освещённом подвале, для которой ему потребовалась выдержка в сутки. Стиглиц быстро приобрёл известность и стал обладателем серебряной медали на конкурсе фотолюбителей, проходившем в Лондоне в 1887 году.

Эрик Йоханссон — шведский фотограф-сюрреалист из Швеции, проживающий в Праге, Чехия, работающий как над личными, так и над заказными проектами с клиентами по всему миру. Как фотограф Эрик Йоханссон проверяет границы между реальностью и вымыслом. Он описывает свой уникальный и признанный стиль как «нереальные идеи, реализованные реалистичным образом». Для него фотография — это скорее сбор материала для реализации своих идей, а готовая картина может состоять из сотен фотоизображений [3].

Андрей Жаров - талантливый портретный фотограф из Санкт-Петербурга, создает уникальные работы. Его мистические портреты создаются из случайных прохожих на улицах Петербурга. Андрей подчеркивает, что для него портрет — это способ изучения человека, часто самого себя, через случайных прохожих, которых он никогда больше не увидит [4].

Естественным освещением чаще всего пользуются при съемке на улице. При такой съемке источником света становится солнце. В зависимости от времени суток и погодных условий свет может меняться. Солнечный день может обеспечить полным освещением локации, жесткими тенями, пересветом, а пасмурный - придать фотографии текстуру, мягкий, рассеянный свет, объем. Плюсы естественного света в том, что он доступен каждому. Для съемки с естественным светом не нужно покупать другие источники света. В зависимости от времени суток и места можно получить разный эффект, светотеневой рисунок. Такой свет может использоваться как для пейзажных фотографий так и для портретных. Так же такой свет можно использовать не только на улице, но и в помещении, так как он проникает через окна и заполняет светом пространство.

Искусственным освещением легче управлять, чем естественным, что сводит на нет непредсказуемость, свойственную погодным условиям. В разных съемках вы можете использовать одну и ту же схему света, при этом результат будет одинаковый, нежели при съемке с естественным светом. Это может пригодиться для работ, сделанных в одном стиле. Он доступен в любое время дня и ночи, а это означает, что вы можете быть более гибкими при планировании фотосессий. Одним из недостатков искусственного освещения является его стоимость

В художественной фотографии может использоваться любое освещение, зависит от того, какой эффект должен получиться. Так же и со схемами света. При съемке может использоваться как уже отработанные схемы света, по типу

«да Винчи», «Рембрандт», «Дитрих», так и индивидуальные, придуманные под конкретную ситуацию [6].

Композиция - одно из основных правил, позволяющее гармонично размещать и комбинировать объекты в кадре. Композиция используется не только при съемке предметов или пейзажа, но и портретных фотографиях.

В художественной фотографии могут использоваться нестандартные ракурсы для лучшей передачи настроения, атмосферы, задумки автора. Предельно низкий ракурс может возвысить объект над окружением, предельно верхний - наоборот. Голландский угол - придать тревоги. Модель можно выделить или наоборот слить с фоном.

Для съемки художественной фотографии в первую очередь нужно полностью продумать идею: образ, локацию, смысл и только после этого приступать к фотосессии. Но при этом художественная фотография не отрицает импровизацию. Большинство кадров могут получиться за счет импровизации как фотографа так и модели, какие то случайные идеи или ошибки при съемке могут наоборот спасти работу.

В ходе данной исследовательской работы "Особенности художественной фотографии с постоянным освещением" была организована практическая деятельность по подготовке и реализации фотопроекта "Послеобраз". Название моего фотопроекта связано с названием одного феномена. Его суть заключается в том, что при длительном зрительном контакте на объекте (например на ярком источнике света) или после яркой вспышки человек продолжает видеть остаток изображения - след, который остается даже после исчезновения объекта из поля зрения.

На первом этапе практической работе были подобраны локации и образы для моделей. Локации как и образы должны отвечать следующим требованиям: минималистичный вид, нейтральные, приглушенные цвета.

В ходе этого этапа были выбраны следующие локации: минималистичное помещение, ванная комната, кухонная зона, заброшенное помещение, подъезд, а также соответствующие им образы - в минималистичных зонах - контрастное одеяние, в более спокойных зонах - минималистичные и утонченные.

В ходе реализации практической части было снято 4 серии фото.

В первой серии локацией была квартира, в которой акцент шел на минималистичную обстановку. На модели было бежевое пальто, черная водолазка и темные джинсы. Из света использовались светодиодные панели. Комната была заполнена дымом.

Во второй серии локацией выступала ванная комната, что несло меланхоличное настроение. Из света использовались светодиодные панели. Моделью была девушка в майке и шортах. Все было в холодных оттенках.

В третьей серии локацией была кухня. Девушка была одета в светлое платье. Светом выступал моноблок с постоянным светом и дополнительно светодиодные панели. Свет был в теплых тонах.

В четвертой серии локацией выступал подъезд, в котором разворачивалось контрастное событие. Здесь моделью выступил парень в минималистичном образе. Свет был ярким, чтобы показать сумбурность бытия.

Съемки были выполнены на камеру Canon г6. При постобработке использовались

графические редакторы Adobe Photoshop и Lightroom, в которых была выполнена цветокоррекция, светокоррекция и ретушь.

Целью моей работы было выявление особенностей художественной фотографии с постоянным освещением на примере проекта «Послеобраз». Во время работы поставленные задачи были выполнены, цель достигнута.

Список используемой литературы

1. Бэрнбаум Б. Фотография. Искусство самовыражения; - Питер, 2012г. - 336 с.
2. Как найти свой стиль в художественной фотографии: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.adobe.com/ru/creativecloud/photography/discover/fine-art-photography.html> (Дата обращения 13.12.2023)
3. Кроткая А. Иллюзорная реальность от Эрика Йоханссона: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://artifex.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/erik-johansson/> (Дата обращения 02.04.2024)
4. Разный взгляд на портрет: 12 фотомастеров: [Электронный ресурс]. 2016. Режим доступа: https://www.rosphoto.com/best-of-the-best/raznyy_vzglyad_na_portret-3006 (Дата обращения 30.03.2024)
5. Толкачева И. Фотография в художественном процессе рубежа XIX—XX веков: [Электронный ресурс]. 2006. Режим доступа: <https://www.photographer.ru/cult/history/699.htm> (Дата обращения 13.12.2023)
6. The Art of Composition in Photography: [Электронный ресурс]. 2023. Режим доступа: <https://www.linkedin.com/pulse/art-composition-photography-marc-neal> (Дата обращения 25.03.2024)

Палухина Ксения Вячеславовна (автор)

Шаляпина Алена Сергеевна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ СТУДИЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОРТРЕТА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СЕМЬ ГРЕХОВ»

Фотопортрет является одной из форм изображений человека. Качественно выполненный фотопортрет может передать большое количество информации о фотографируемом объекте - особенности его внешности, переживаемые эмоции, положение в обществе и т.д. Даже самый простой студийный портрет может раскрыть характер и глубину души человека, что особенно отчетливо проявляется в выражении лица и во взгляде.

Актуальность темы заключается в том, что у каждого человека есть свои отрицательные качества, в проекте «Семь грехов» показывается, как выглядят эти качества в реальной жизни. Чтобы человек посмотрел на себя со стороны и захотел поменяться в лучшую сторону.

Объект – художественный портрет, предмет - особенности студийного художественного портрета. Цель - выявить особенности студийного художественного портрета на примере проекта «Семь грехов».

Перед проведением фотосессии одним из наиболее важных этапов подготовки является выбор образов для участников съемки. Грамотно подобранная и гармоничная одежда и аксессуары создадут нужное настроение, подчеркнут достоинства и уберет возможные недостатки [7].

Одежда для фотосессии. Шесть главных правил:

Позаботьтесь о комфорте, оставьте эксперименты и неудобную одежду профессиональным моделям - они годами учатся с ней работать. Во время фотосессии должно быть комфортно, ведь именно это – залог хорошего настроения, а в последствии и красивых фотографий.

Гармоничность образов всех участников съемки. Образы участников фотосессии должны совпадать по стилистике, гармонировать между собой и с выбранной локацией. Согласитесь, даже самое красивое вечернее платье будет смотреться нелепо на фоне уютной домашней обстановки.

Скажите нет принтам. Как правило, на фотографиях лучше всего смотрится однотонная одежда. Постарайтесь отказаться от принтов, крупных логотипов, надписей, страз и узоров — это будет отвлекать взгляд от модели.

Обувь тоже важна. Правильно подобранная обувь должна гармонично завершать ваш образ. Например, вечерние туфли не только будут неуместно смотреться на траве, но и могут испортиться[1].

Многослойность — отличная идея. Многослойность в одежде всегда смотрится интересно и более стильно. Кардиганы, пиджаки, жакеты, шарфы, рубашки, жилеты — выбор огромен. Из простых вещей можно сделать много красивых образов.

Цветовая гамма. Чтобы понять, какие цвета брать за основу, необходимо учитывать место проведения фотосессии, а также учитывать у модели индивидуальные особенности (некоторым людям определенные цвета подходят лучше). Образ для фотосессии начинается с выбора основного цвета, затем к нему добавляются остальные. Стилисты рекомендуют использовать не более 3-х цветов. Белый, черный и серый являются исключением, поэтому их можно смело комбинировать с другими.

Не бойтесь использовать аксессуары. Некоторые, на первый взгляд, незначительные элементы могут подчеркнуть ваши достоинства и эффектно завершить образ.

На своем примере создала семь образов грехов:

1. Гордыня – ложное чувство собственного превосходства над другими, завышенная самооценка, высокомерие. Цветом этого греха считается фиолетовый. Чтобы подчеркнуть уверенность нужно создать возвышенный образ. В качестве одежды подобрано грациозное платье, в котором модель чувствует себя комфортно и неотразимо. Аксессуар в виде короны показывает на лидерство и самоуверенность. Обувь на высоком каблуке, как элемент эстетики, символ женственности и самовыражение, а в образе гордыни символизирует, что ты выше и лучше всех. Естественный макияж говорит о внимательности к себе, опрятности, о высокой оценке своей внешности.

2. Алчность – склонность к получению материальных благ и выгоды, а также неумеренные мысли и желания о достижении этих ценностей. Цвет греха – это золотой. Образ должен показать жадность и ненасытность. Акцентом богатства в наряде на модели является леопардовая шуба и дорогое украшение на шеи, которое сияет на бледной коже. Также большую роль играют короткие волосы, они дают больше возможности рассмотреть сережки и указывают на то, что человек поглощенный жадностью может продать даже свои волосы ради дорогих украшений. Алчность в аксессуарах — это золотые кольца и корона, как символ достояния. Яркий макияж демонстрирует желание восхищать и завоевывать внимание окружающих.

3. Зависть – чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого, убеждение в несправедливости установленного порядка. Цвет греха – зеленый. У Зависти атрибут – змея, поэтому в образе делается на этом акцент в виде золотой короны и украшений. Отдельно от головного убора покупалась длинная силиконовая змея, которая покрашена в золотой цвет, а потом прикреплялась к основному элементу, это было сделано для объемности и красоты короны. Платье зеленого цвета с декольте помогает зрителю раскрыть украшение на шеи в виде змеи на то, как зависть с каждым разом душит и обвивает человека. Особое внимание уделяется макияжу выполненного в зеленый оттенках и рисунок чешуи вокруг лица[5].

4. Гнев – сильное, возбужденное состояние человека против людей, чувство возмущения, ненависти. Цвет греха – красный. В образе делается акцент на демонические рога, которые ассоциируются со злом, опасностью и силой одновременно. Изготовлены своими руками с помощью картона, который измерялся по длине и ширине, вырезался по форме полосками и соединялся горячим клеем. В самый большой кружок приклеивался поменьше, чтобы рога у

основания головы были толще, а к концу тоньше. Для реалистичности по вертикале сделаны полоски из горячего клея вокруг рога, после чего их покрасили из баллончика черного цвета. Для фиксации их на голове в основании вырезаются две дырки и соединяются резинкой такого же цвета, чтобы завязать их на голове. В средневековой иконографии Гнев - воин или женщина с оружием, поэтому на фотографии можно увидеть кинжал. Наряд модели — это красный костюм с поясом, с которого свисают цепи, на руках надеты длинные, глянцевые перчатки. Макияж эффектный и опасный.

5. Похоть – грубое чувственное половое влечение, сладострастие, развращение сердца, влекущее ко злу. Цвет греха – розовый. Состоит образ из чокера и сексуального боди подчеркивающего женские формы, его ткань в сетку с соблазнительными ремешками создает чувственный вид, который невозможно забыть. В этом наряде не обойтись без туфель на шпильках, являющихся символом женской сексуальности. Чтобы выделить тело и горящие глаза от желания на модели надета золотая с розовыми кристаллами тика, которая выполнена своими руками из цепочки. Каждая цепь измерялась от самой длинной по середине и короче к концу изделия, потом прикреплялись к основной цепи, на которой держится украшение, в конце фиксировались камни. В макияж все внимание уделяется глазам, сделав их пленительными и ослепительными [7].

6. Чревоугодие – чрезмерное пристрастие к угождению плоти, излишество в удовольствии, жадность к еде. Цвет греха – черный. Образ должен показать ненасытность к пище и избыток в наслаждении, поэтому наряд состоит из нижнего белья, а акцентом является корона из суши палок. Головной убор выполнялся своими руками из железного ободка и азиатских приборов. Каждая была поделена пополам и с помощью пилочки для ногтей заострена, чтобы придать утонченности в образе, в конце работы все было покрашено в чёрный цвет. В макияже присутствует контраст между едой и человеком, в виде красных губ и белого крема торта, который ненасытно ест модель.

7. Уныние – чувство ярко выраженной неудовлетворенности и опустошения заключающаяся в расслаблении сил человеческой души и нежелании трудиться. Цвет греха - синий. Наряд состоит только из рубашки оверсайз, что подчеркивает одиночество и грусть. Из аксессуаров на модели жемчужная диадема и сережки, с древних времен эта драгоценность символизирует душу, скрытую в оболочке-раковине, как человек уходит в себя, в свои мысли. Украшение изготовлялось своими руками из толстой проволоки, которая обматывалась в несколько слоёв белой ленты и украшена бусинками, каждая приклеивалась на горячий клей, также второй ряд создавался по узору. В завершении в центре короны размещен большой черный камень, символизирующий темноту мыслей. Для отражения чувства печали в макияже используются слезы в виде кристаллов [5].

Свет – это основа фотографии, поэтому при съемке портретов, важно не только понимать, как он работает, но и уметь манипулировать им для создания нужного настроения и атмосферы на снимке [9].

В искусственном освещении два света:

Импульсный свет – короткий, но очень мощный импульс во время срабатывания затвора камеры.

Постоянный. Пилотная лампа – постоянно горящая лампа установленная на головку лампы - вспышки [11].

Виды студийного света:

1. Рисующий. Основной и самый мощный, рисует объем.

2. Выравнивающий. Смягчает тени, освещает теневые части объекта съемки, используется для равномерного освещения.

3. Моделирующий. Несет функцию дополнительного заполнения света для чего применяется слабые приборы рассеивания света, точечные приборы. Подчеркивание бликов или смягчение отдельных теней на объекте.

4. Фоновый. Служит для освещения фона обычно применяется приборы рассеянного света.

5. Контровый. Задний скользящий свет, используется для выделения контура объекта от фона. Создание акцентов и художественной подсветки контура фигуры.

6. Общезаполняющий. Вспомогательный и менее мощный. Когда необходимо равномерное освещение на объекте.

Направление света на объект съемки:

1. Фронтальное освещение. Источник света находится прямо перед объектом съемки и соответственно строго за спиной фотографа. Свет плоский и не дает теней.

2. Боковое освещение – это девяносто градусов от позиции объекта. Освещение дает яркие места с одной стороны изображения и тени с другой. Максимальные длинные тени используется в крайнем случае.

3. Диагональное освещение. Источник света находится под диагональным или скользящим углом. Объекты получаются объемные, чем дальше мы отодвигаем источник света от объекта, то лучше видно очертание теней на объекте съемки.

4. Заднее освещение. Источник света установлен за снимаемым объектом.

5. Заднее-диагональное освещение. Такой свет редко используется в качестве основного источника, кроме случаев создания силуэтных карточек. Часто используется для дополнительной подсветки волос/одежды в качестве моделирующего источника. Такую схему можно часто встретить в кино, потому что она создаёт атмосферу тайны и недосказанности.

6. Переднее-диагональное освещение. Свет ставится спереди и сбоку от модели под определенным углом. В данном случае мы получаем компромисс между мягкостью и фронтального света и объемной текстурностью бокового света.

7. Нижнее освещение. Источник света находится строго снизу. Выделяются глаза, щеки и др. Освещение снизу встречается очень редко и выглядит очень необычно. В естественных условиях подобное освещение можно наблюдать, если люди сидят ночью у костра

8. Верхнее освещение. Источник света находится строго сверху. Создает нестандартный световой рисунок. Тени становятся тяжелыми и многие элементы исчезают. Например, на лицах людей вместо глаз будут черные тени [7].

В заключении хочется сделать вывод, для художественного портрета необходимо выбрать тематику в моем случае это семь грехов, подобрать типаж модели, выбрать соответствующий образ, провести съемку с подходящим освещением, чтобы подчеркнуть внешность и наряд каждого греха.

Список использованной литературы

1. Луински Х. и Магнус М. Книга по фотографии. Портрет – Издательство «Планета», 1991 – 16 с.

2. Петерсон Б. Как фотографировать людей. За рамками портрета – Издательство «Питер», 2013 – 59 с.

3. Фриман М. Школа фотографии Майкла Фримана. Портретная фотография – Издательство «Добрая книга», 2015 – 58 с.

4. Хеджкоу Д. Как фотографировать людей. Основы портретной фотографии – Издательство «Эксмо», 2007 – 42 с.

5. Арора Р. Понимание художественной фотографии и как это сделать? [Электронный ресурс] – 18.06.2019. – Режим доступа: <https://www.pixpa.com/ru/blog/fine-art-photography> (Дата обращения: 30.11.2023).

6. Виды фотопортретов. [Электронный ресурс] – 2023. – Режим доступа: <https://homestudio.su/les13.php> (Дата обращения: 30.11.2023).

7. Дементьева С. Как подобрать образ для фотосессии. [Электронный ресурс] – 03.03.2020. – Режим доступа: <https://teplotaphoto.ru/blog/kak-podobrat-obraz-dlja-fotosessii> (Дата обращения: 30.11.2023).

8. История портретной фотографии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.multialbom.ru/arts/photo/216> (Дата обращения: 03.12.2023).

9. Инструкция по освещению для портретной съемки. [Электронный ресурс] – 12.10.2012. – Режим доступа: <https://cameralabs.org/3031-instruktsiya-po-osvescheniiu-dlya-portretnoy-semki> (Дата обращения: 10.01.2024).

10. История России в фотографиях. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://russiainphoto.ru/exhibitions/590/#1> (Дата обращения: 07.01.2024).

11. Как делается творческая портретная фотосессия в студии. [Электронный ресурс] – 27.07.2022. – Режим доступа: <https://maximfedorov.photography/blog/tpost/0say8men11-kak-delaetsya-tvorcheskaya-portretnaya-f> (Дата обращения: 30.11.2023).

12. Пантелеев Ю. История фотопортрета. [Электронный ресурс] – 27.09.2016. – Режим доступа: <https://fotopantelev.ru/my-worlds/photography-school/photography-technique/the-history-of-the-portrait> (Дата обращения: 03.12.2023).

13. Томилина В. История развития искусства фотопортрета и лучшие портретисты 19 века. [Электронный ресурс] – 15.02.2010. – Режим доступа: <https://prophotos.ru/lessons/4409-portret> (Дата обращения: 30.11.2023).

14. Щербakov А. ТОП-10 самых известных портретных фотографов мира. [Электронный ресурс] – 03.11.2021. – Режим доступа: <https://thebiggest.ru/lyudi-i-zhivotnye/portretnye-fotografy.html> (Дата обращения: 30.11.2023).

Плучевская София Юрьевна (автор)

Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО ПРОЕКТА «ТЫ ТОЖЕ ЭТО ЕШЬ»

В современном мире фотография играет важную роль в нашей жизни, особенно предметная фотография. Она используется во многих сферах, включая маркетинг, дизайн, искусство и образование. Одним из интересных направлений предметной фотографии является социальная реклама, которая ставит перед собой задачу привлечь внимание общественности к определенным проблемам, таким как здоровое питание, экология, защита животных, и многое другое.

Проект «Ты тоже это ешь» является ярким примером социальной рекламы, которая использует предметную рекламную фотографию, как инструмент для привлечения внимания к **актуальной** проблеме потребления и распространения микропластика и его негативного влияния на окружающую среду.

Цель работы – выявить особенности съёмки предметной фотографии на примере социального рекламного проекта «Ты тоже это ешь».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить историю возникновения предметной фотографии;
2. Разобраться в направлениях предметной рекламной фотографии;
3. Ознакомиться с творчеством фотографов, специализирующихся на предметной рекламной фотографии;
4. Выявить особенности социальной рекламы;
5. Провести предметную фотосъёмку социального рекламного проекта.

Объект – предметная фотография.

Предмет – особенности съёмки предметной рекламной фотографии.

Социальная реклама — это реклама, направленная на изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама представляет собой особую форму неличного представления и продвижения социальных идей, поведения и практик, способствующих как гуманизации общества в целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки зрения общественного блага.

Главная цель социальной рекламы – не просто привлечь внимание, а изменить

отношение общественности к этим проблемам.

Предметная фотосъемка представляет из себя особый вид художественной фотографии, в котором снимки предмета или целой группы предметов создаются, объединяясь в изображении целостной композиции. Предметная фотография тесно связана с традициями изобразительного искусства, при ее создании фотографы обращаются к истокам такого жанра как натюрморт.

Натюрморт – это изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, в переводе с французского – "мертвая природа" [1].

Как полноценный жанр натюрморт стал интенсивно развиваться в 16 – 17 столетиях. В России данный жанр почти не был развит, так как не пользовался популярностью как портрет или пейзаж. И только во второй половине 19 века благодаря русским передвижникам натюрморт официально был утвержден как жанр отечественной живописи. После появления фотографии, именно натюрморт как жанр живописи заложил начало предметной фотографии. Фотографы часто копировали у художников расположение предметов. Генри Фокса

Толбот высказался о том, что «голландская школа живописи служит для нас авторитетным источником в изображении предметов повседневной, обыденной жизни», похоже, не осталось без внимания, о чем свидетельствуют, например, работы Роджера Фентона, Уильяма Лейка Прайса и Дрю Даймонда. Цветы служили основными моделями для таких натюрмортов, так же на снимках присутствовали овощи, фрукты и дичь.

В количественном плане фотографический натюрморт сильно уступает другим жанрам, лишь эпизодически появляясь в творчестве того или иного автора. Листая книги по истории фотографии и каталоги коллекций крупных музеев, шанс найти отдельный раздел, посвященный натюрморту, практически равняется нулю.

Предметная съемка — это создание рекламных фотографий товаров для размещения их на различных ресурсах. Фотографии для магазинов должны усиливать лучшие качества товара, привлекать внимание покупателей и главное продавать

Предметную фотографию можно поделить на несколько **разных видов** и каждый из них имеет собственную специфику и особенности, которые следует учитывать при съемке.

Имиджевая. Такая предметная съемка чаще всего используется при формировании положительного образа компании. Здесь через продукт, логотип и цвет передается образ самой компании. Причем, все материальные составляющие не важны, цель — не прорекламировать товар, а сформировать представление об организации.

Рекламная. Рекламная съемка имеет цель показать преимущества, характеристики продукта на фоне конкурентов. Цель — выделить конструктивные особенности и плюсы товара. По фото пользователь должен сразу понять, что же здесь самое крутое, что выделяет продукт на фоне других.

Каталожная. Необходима, чтобы показать продукт покупателю со всех сторон, но так, чтобы не выделять какой-либо конкретный товар, а продемонстрировать ассортимент.

Flatlay-фотография. Это натюрморт с плоской планировкой, лежащий на столе или другой плоской поверхности, снятый сверху под углом в 90 градусов. Такие снимки распространены в предметной и фуд фотографии, часто используются для оформления соц-сетей, вёрстки сайтов и создания рекламной полиграфии.

Фуд-фотография. Изобразить блюдо максимально вкусным и зрелищным – вот смысл фуд-съемки, это нужно заказчику, чтобы продавать свой товар. Изображения используются для оформления интерьеров ресторанов, кафе, магазинов, визуализации процесса приготовления блюд для кулинарных блогов, книг и журналов.

Для фотографа работа с цветом — актуальная задача. А для коммерческой съемки она и вовсе основополагающая. Цвета влияют на психику человека: их сочетание всегда создает определенное настроение [1].

Отметим самое важное, что нужно знать для предметной съемки.

Комплементарные цвета — это противоположные оттенки на цветовом круге. Они создают динамику.

Триада — сочетание трех цветов, равноудаленных друг от друга в круге. Результат тот

же, что и у комплементарных цветов.

Аналоговая триада — это от 2 до 5 цветов, которые находятся рядом на круге. Она дает более нежное изображение с выделенным основным цветом.

Контрастная триада так же, как и обычная, строится в треугольнике с равными сторонами. Это вариант комплементарного сочетания цветов, но вместо одного из них используются соседние для него (слева и справа) цвета. Яркий цвет задает основу, а пара противоположных поддерживают его. Получается смягченная (по сравнению с комплементарным сочетанием или триадой) динамика [1].

У каждого из фотографов свой подход, однако всех их объединяют такие качества, как увлеченность, внимание к объектам своей съемки, вера в их целостность и неповторимость, и, конечно, любовь к своему делу. Важно знать и помнить тех фотографов, кто оказал наибольшее влияние на последующие поколения и мировую фото индустрию, которые играли ключевую роль в становлении фотографии как искусства.

Митчелл Файнберг. Он создаёт шедевральные картины, фотографируя в буквальном смысле банальные вещи – продукты питания, элементы одежды и т.д. Он также обладает живым воображением и креативным мышлением.

Файнберга можно назвать гуру фотонатюрморта: последние 15 лет своей жизни он посвятил предметной съемке, собрав в портфолио практически все гляцевые издания [6].

Ольга Погорелова. Фотограф и арт директор, в 2014 году ушла из периодики поменяв профессию графического дизайнера на фотографию. В основном она сфокусирована на продуктовой съёмке и lifestyle. Также работает как food фотограф, а также снимает людей. Любит сложные задачи по свету и чистые композиции (Рисунок 0,0). Клиенты: Яндекс, Сбербанк, Фамилия, OZON, Avito, re:Store, Disney Russia, Самокат15, Cofix, Sensai Cosmetic, Joom, Телеканал Пятница, Flacon Magazine, Instinct, KWC, Nikita Efremov и с другие[3].

Александр Волков. Московский фотограф, специализирующийся на съемке рекламы, ювелирных изделий, очков и часов. Он имеет более чем одиннадцатилетний опыт работы в сфере искусства.

Среди клиентов Chanel, Hermes, Luxottica, Stada и многие другие. Среди его редакционных клиентов - Vogue, Tatler, Cn Traveller, Billboard и другие. Работы находятся в коллекции Московского Мультимедиа Арт музея [9].

Нори Иногути. Родился в Японии, получил образование в Нью-Йорке, где развил свою тягу к натюрмортной фотографии. Его любовь к роскоши и желание создавать потрясающие изображения вдохновили его стать предметным фотографом. Нори стремится найти красоту во всех объектах, которые он снимает. Благодаря своему утонченному взгляду и минималистичному подходу, он завоевал популярность на мировой арене и получил заказы от лучших представителей индустрии моды, косметики и электроники. За свою карьеру он побывал в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и даже вернулся на родину, в Японию. Начиная с 2009 года, Нори создал множество рекламных кампаний, используя чистые, понятные и четкие технологии, и с тех пор ему доверяют в этой области [10].

Социальная реклама — это реклама, направленная на изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама представляет собой особую форму неличного

представления и продвижения социальных идей, поведения и практик, способствующих как гуманизации общества в целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки зрения общественного блага.

Развитие социальной рекламы связано с представлениями о функции рекламы как агента социальных изменений, которая подразумевает, что реклама способствует или может способствовать передаче и распространению социальных норм и ценностей. Как и коммерческая реклама, социальная реклама благодаря своей тиражности, многообразию, лаконизму и эмоциональности обладает значительными возможностями воздействия на массовое сознание. Вместе с тем, мнения в отношении эффективности социальной рекламы неоднозначны [8].

Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая. Их различают лишь цели. Стратегической целью любой социальной рекламы является изменение поведенческой модели общества по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях — создание новых социальных ценностей. В качестве объекта такой рекламы выступает осязаемый или неосязаемый социальный продукт (идеи, ценности, отношения), предназначенный для осуществления определенных изменений в сознании и поведении общественных групп.

Социальная реклама реализуется с помощью социальной рекламной кампании — организованного усилия группы людей (агентов перемен), направленного на убеждение других людей принять или изменить поведение, отношение или практики, либо поддержать социально-значимые общественные проекты. Используя инструменты рекламы, агенты перемен активизируют внимание общества или его части с целью осуществления изменений в его сознании и поведении по отношению к тем или иным социально-значимым проблемам [8].

В настоящее время приоритетными направлениями кампаний социальной рекламы являются следующие темы:

Общество — гражданская ответственность; проблемы развития общества; проблемы безопасности жизнедеятельности; проблемы достижения равных прав и социальных гарантий; проблемы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями; проблемы престарелых; привлечение внимания общества к социально незащищенным гражданам; профилактика социально опасных явлений и так далее.

Здравоохранение — здоровый образ жизни; планирование семьи; профилактика опасных заболеваний; профилактика табакокурения, наркотической и алкогольной зависимости.

Экология — проблемы загрязнения окружающей среды; охрана природы; защита биоразнообразия; защита отдельных исчезающих видов растений и животных; защита лесов, заповедников и других природных объектов.

Семья — защита семьи, детства и материнства; ценность семейных отношений; пропаганда против насилия в семье и так далее [8].

Подводя итоги исследовательской работы, можно сделать вывод, что сложности данного жанра многогранны, ведь для того, чтобы полно раскрыть избранную тему нужно многое, а именно:

- правильный подбор композиции, который обратит внимание зрителя на то, что нужно автору;
- пробовать разные планы и ракурсы, зависимо от задачи, для того чтобы по-своему передать замысел и идею
- точное построение света

В настоящее время, предметная фотография является важной частью ежедневной жизни каждого человека, а также возможностью реализовать творческие задумки в области маркетинга, дизайна, образования. Для каждого автора методы для отображения своей идеи и видения по-своему индивидуальны. Социальная реклама является одним из интересных направлений предметной фотографии, которая не просто ставит перед собой задачу привлечь внимание, а изменить отношение общественности к таким проблемам, как экология, защита животных, здоровое питание и многое другое. И особенно в рамках натюрморта она будет актуальна по все времена, так как она адаптивна и изменчива. В данном направлении всегда будут новые ветки, жанр всегда будет набирать свои обороты с новой силой.

Проект «Ты тоже это ешь» является ярким примером социальной рекламы, которая использует предметную рекламную фотографию, как инструмент для привлечения внимания к проблеме потребления и распространения микропластика и его негативного влияния на окружающую среду.

Список использованной литературы:

1. Иттен И. Искусство цвета: учебное пособие. – Издательство «Аронов», 2018 г. – 96с;

2. Виды предметной съемки [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://light-catchers.ru/articles/vidy-predmetnoj-semki/> (Дата обращения: 25.01.24)
3. Красота неподвижности: интервью с предметным фотографом Ольгой Погореловой. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://seasons-project.ru/krasota-nepodvizhnosti> (Дата обращения: 26.01.24)
4. Натюрморт в фотографии. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://prophotos.ru/lessons/4380-natymort> (Дата обращения: 14.12.23);
5. Предметный жанр. Предметная фотография как жанр искусства. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kostromka.ru/photo/thing/index.php> (Дата обращения: 11.12.23);
6. Предметная фотография от Mitchell Feinberg [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.photogeek.ru/groups/tech/1611.html> (Дата обращения: 13.01.24)
7. Свет в профессиональной предметной съемке [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.fotosklad.ru/expert/photo/lesson/svet-v-professionalnoy-predmetnoy-semke.html> (Дата обращения: 27.01.24)
8. Социальная реклама [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://adindustry.ru/doc/1132> (Дата обращения: 27.01.24)
9. Fundamental Agency Alexander Volkov [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://fdm.agency/talents/photographers/alexander-volkov> (Дата обращения: 26.01.24)
10. NORI Inoguchi, An Exclusive Interview By Anastasia Tsyupkina [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://lensmagazine.net/nori-inoguchi-exclusive-interview-by-anastasia-tsyupkina/> (Дата обращения: 26.01.24)
11. Still Life: как снимать неживые объекты [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.lookatme.ru/flow/posts/olympus_pen/144451-margo-ovcharenko-zastyvshaya-zhizn (Дата обращения: 27.01.24)
12. 20 правил композиции в фотографии: начало [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.blenda.by/blog/10-pravil-kompozicii-v-fotografii/> (Дата обращения: 27.01.24)

Семакова Елизавета Александровна (автор)

Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОРТРЕТА НАПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ОТРАЖЕНИЕ МЕЛАНХОЛИИ»

Фотография, как форма визуального искусства и запечатленная история, играет неоспоримо важную роль в нашей жизни. Она не только захватывает моменты, эмоции и события, но и является мощным инструментом передачи информации и культурного наследия. Фотография позволяет выразить свои идеи, эмоции и взгляды на мир через объектив камеры. Фотографы могут создавать удивительные композиции, играть с цветами и светом, чтобы передать определенное настроение, состояние души или смысл, который способен побудить человека на размышления. В современном мире всё больше и больше людей беспокоит их моральное и душевное состояние. Художественный портрет отлично может передать всё вышесказанное. Этим обоснована **актуальность** выбранной темы исследовательской работы.

Цель работы – выявить особенности съёмки женского художественного портрета на примере проекта «Отражение меланхолии».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения жанра художественного портрета;
2. Ознакомиться с особенностями женского художественного портрета;
3. Проанализировать творчество фотографов, снимающих в жанре женский художественный портрет;
4. Выявить композиционные особенности съёмки;
5. Проанализировать приёмы съёмки женского художественного портрета;

6. Провести фотосъёмка женского художественного портрета;

Предмет исследования – особенности съёмки женского художественного портрета.

Объект исследования – выявить особенности съёмки женского художественного портрета на примере проекта «Отражение меланхолии».

Портреты в фотографии появились одновременно с изобретением фототехники. Старейшее из сохранившихся фотографических изображений человека датируется 1840 годом – Джон Уильям Дрейпер снял свою сестру Дороти.

Портреты в фотографии – это продолжение традиции портретной живописи; жанр, в котором главным объектом изображения становится человек или группа людей, а также животные [6].

С течением времени художественный портрет стал экспериментальной площадкой для фотографов, исследовавших различные техники, стили и подходы. Его история во многом повторяет историю изобразительного искусства. Художники–фотографы стали экспериментировать со светом, тенью и композицией, чтобы подчеркнуть индивидуальность и характер модели.

Портреты в фотографии это своего рода продолжающий традиции портретной живописи жанр, в котором главным объектом изображения становится человек или группа людей, а также животные [5].

Главное отличие жанра – стремление запечатлеть не просто фотографические черты, а характер, настроение и внутренний мир человека.

Художественная фотография — это попытка выразить мнение автора с помощью снимка, его видение темы. Это бессловесное описание чувств и мировоззрения в момент съёмки. Что интересно, у каждого фотографа свой почерк: кто-то любит приглушенные тона и мрачные сюжеты, а кто-то, наоборот, снимает фантазийную композицию, эмоциональные портреты [1].

В настоящее время художественный портрет продолжает развиваться и привлекать внимание, как фотографов, так и зрителей. Фотография важна не только с художественной точки зрения, она является памятным историческим документом и включается в арсенал научного инструментария и доказательств. Например, фотографии этнологов, географов, репортеров, путешественников часто обладают высокой художественной ценностью, но при этом со временем превращались в важные исторические документы. То же самое можно сказать и о портретном жанре. Типология портретов весьма разнообразна. К ним относятся и студийный, и репортажный портреты, психологический и детские, они могут быть как цветными, так и черно-белыми.

Со временем фотопортреты становятся научным, историческим и документальным свидетельством эпохи [3].

Особенности женского художественного портрета:

- Скромный сдержанный, лишенный всякой парадности, интимный по характеру «Женский портрет» отличается большой психологической выразительностью. Героиня чаще предстаёт, как человек со всей ярко выраженной индивидуальностью, со всеми присущими её особенностям характера [7].
 - Каждая женщина хочет быть особенной, неповторимой, узнаваемой. Именно эти особенности женской природы должен учитывать и передавать фотограф. Его основная задача – подчеркнуть индивидуальность женщины, её яркость, уловить и передать все особенности и нюансы внешности. Делая женский портрет не нужно переходить границу гламурной фотографии, в женском портрете важна естественная красота, настроение, внутренний мир.
 - Для качественного портрета необходимо найти к своей модели индивидуальный подход, поскольку каждая женщина – уникальная, особенная [1].
 - Если рассматривать портрет как художественный, а не только с целью изобразить человека, то тут главенствующую роль играет идея [2].

Свет в художественной фотографии:

□ Ближе всего к понятию «художественный свет» — рисующий свет. В световой схеме он — главный и, как правило, самый яркий и мощный. Все остальные источники служат

ему подмогой, дополняют и дорисовывают детали. Например, заполняющий свет делает тени светлее, фоновый падает на задний план, а контровой подчёркивает форму, отделяет модель от фона.

□ Если из всех источников света оставить лишь заполняющий, то, скорее всего, вы получите антихудожественный свет, а заодно самую распространённую ошибку фотографа-новичка. Заполняющий свет осветляет тени, позволяет избежать резких перепадов от чёрного к белому, освещает сцену равномернее. Если оставить включенным только его, то вы получите скучный и плоский свет, который светит модели прямо в лоб.

Получается, что художественный свет в фотографии — это, прежде всего, объёмный и «осознанный» свет. Благодаря свету плоское 2d-изображение пытается превзойти себя и стать 3d [8].

Композиционные особенности в художественном портрете:

□ Композиция портрета зависит от психологического состояния человека, его позы, движений, внешних данных. За счет формата и размера холста, организации композиции портрета можно подчеркнуть индивидуальность портретируемого или его образ [2].

□ Портретист только в том случае может правдиво и выразительно изобразить человека на снимке, если он правильно понял его сущность и сумел подметить его типические черты. Тогда портрет будет не только передавать индивидуальные внешние черты портретируемого, но явится его художественным образом [4].

От позы напрямую зависит динамичность и передача смысла в вашем портрете. Есть на эту тему множество композиционных правил и заготовок конкретных позиций, которые будут смотреться эффектно. Но кроме всего прочего, есть ещё такие понятия как психологический портрет и преобразование модели. Психологический портрет подразумевает под собой передачу истинного характера человека, работа с его индивидуальностью. Эта работа достаточно тонкая и во многом зависит от умения фотографа работать с портретируемым.

В заключении стоит отметить, что художественный женский портрет — это настоящему уникальная работа, которая требует терпимости и внимательности как автора, так и зрителя.

В рамках изучения теоретического материала и работы над фотопроектом «Отражение меланхолии» были выполнены все поставленные задачи курсовой работы и достигнута основная цель.

Список использованной литературы

1. История развития искусства фотопортрета и лучшие портретисты 19 века. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://prophotos.ru/lessons/4409-portret> (Дата обращения 18.03.2024)
2. Как сделать художественный свет в портретной фотографии [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.fotosklad.ru/expert/articles/kak-sdelat-hudozestvennyj-svet-v-portretnoj-fotografii/> (Дата обращения 25.03.2024)
3. Ковалёва Н. Портрет как один из популярных жанров живописи. [Электронный ресурс] - <https://kovaleva.gallery/portret> Режим доступа: (Дата обращения 27.03.2024)
4. Композиция портрета [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dzen.ru/a/YjclzEJhjkCazigy> (Дата обращения 25.03.2024)
5. Портретные композиции [Электронный ресурс] Режим доступа: - https://photographerslib.ru/books.php?book_id=0007.0027 (Дата обращения 27.03.2024);
6. Портреты в фотографии [Электронный ресурс] - <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/portrety-v-fotografii/> (Дата обращения 25.03.2024)
7. Фёдоров М. Как делается творческая портретная фотосессия в студии. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://maximfedorov.photography/blog/tpost/0say8menl1-kak-delaetsya-tvorcheskaya-portretnaya-f> (Дата обращения 25.03.2024)
8. 10 советов для создания женского портрета. [Электронный ресурс] Режим

Филипп Александра Валерьевна (автор)
Сердюкова Мария Евгеньевна (научный руководитель)
ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ СТИЛЕ

Кинематографическая фотография – это великолепный способ запечатлеть эмоции, истории и стиль в одном кадре. Она уникальна и актуальна в нашем мире, где все больше людей стремятся выйти за рамки обыденности и экспериментировать с визуальным языком. Поэтому не удивительно, что кинематографическая фотография так популярна и привлекает внимание множества творческих личностей.

Объект исследования – портрет.

Предмет исследования – портрет в кинематографическом стиле.

Цель работы – выявить особенности съёмки портретной фотографии в кинематографическом стиле.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Выявить понятие и ознакомиться с историей развития кинематографического стиля в фотографии.
2. Определить особенности кинематографичной фотографии.
3. Ознакомиться с творчеством фотографов, специализировавшихся на кинематографичной фотографии.
4. Создать фотоистории, отображающие особенности портретной фотографии в кинематографическом стиле.
5. Проанализировать полученную практическую работу.

На первый взгляд кажется, что фотография так и осталась статичной картинкой, но в 1877 Эдвардо Мейбриджем был проведён эксперимент по «оживлению» фотографии. Точнее, он попробовал поместить серию фотографий в одной последовательности, чтоб получить движущуюся картинку. Позже его последователи поняли, что в основе той самой движущейся картинки (в будущем видео и кино) лежит последовательность отдельно взятых статичных кадров. Эта мысль дала толчок развития кинематографа [3].

Кино начало массово привлекать и вдохновлять фотографов своей эстетикой драматизма, ярким освещением и использованием контрастов. Фотографы начали применять эти элементы в своих работах, создавая впечатляющие кадры, напоминающие сцены из фильмов.

Фотография и кино связаны не только технической составляющей, но и способами создания изображения [1].

Основной особенностью фотографии в кинематографическом стиле, является непрерывное действие. В каждом кадре происходит что-то, даже если на первый взгляд кажется, что ничего не движется. Все визуальные методы, направлены на максимально эффективное представление этого действия.

Соотношение сторон кадра, композиция и освещение не позволяют нашему взгляду застревать в какой-либо части кадра дольше, чем это необходимо для восприятия действия. Подвижное изображение не дает нам расслабиться, мы активно следим за происходящим, постепенно становясь незаметными участниками разворачивающихся событий. Благодаря этому даже самые фантастические сюжеты кажутся нам, если не совсем реальными, то вполне вероятными.

Фотография, как вид искусства, обладает уникальной способностью создавать впечатление "невероятной реальности", которое в разы усиливается по сравнению с кинематографом. В контексте художественного кино зритель осознает, что участвует в игре иллюзий, завершающейся с появлением финальных титров на экране. Однако при взгляде на фотографию мы воспринимаем происходящее иначе, часто беззастенчиво веря в то, что фотография способна запечатлеть лишь то, что было перед объективом [4].

Таким образом, кадры, запечатлевшие неподдельные моменты, действие которых не поддается объяснению или кажется невероятным, оказывают на зрителя не менее сильное воздействие, чем аналогичная сцена в кино. Более того, возможность возвращаться к фотографии снова и снова делает ее более запоминающейся, чем отдельный эпизод на большом экране [2].

Один из выдающихся русских фотографов, работающих в кинематографическом стиле - Сергей Спирин. Каждый его кадр пронизан динамикой и глубоким смыслом, всегда запечатлевая важные события. Зрителю предоставляется возможность разгадывать эмоции персонажей и толковать происходящее по-своему, вкладывая собственные интерпретации. В каждой работе Сергея зритель обнаружит отражение собственной истории [5].

Чтобы лучше передать замысел кинематографической фотографии, в своих работах стоит использовать такой приём как фотоистория.

Любая фотоистория должна строиться по принципу: завязка - развитие сюжета - кульминация - развязка (или финал), как любая хорошая книга, как любая история жизни. Ведь что такое фотография в целом? Это способ видения мира, это способ передачи своего внутреннего состояния, но при этом это ещё и способ подсматривания за окружающими.

Фотоисторию можно усилить, практически превратив в фотофильм. Можно добавить предысторию, музыку, слова, стихи. Можно и нужно заставить зрителя думать в том направлении, в котором хочет именно автор [6].

Самое главное, необходимо увидеть один ключевой кадр, который и сделает фотоисторию живой. А дальше фантазия и источники вдохновения просто обязаны помочь фотографу воплотить задумки [6].

Следует также обратить особое внимание на формат кадров. Существует формальное правило: использовать на протяжении всей фотоистории один формат кадра (горизонтальный, вертикальный, квадратный). При съёмке фотографии в кинематографическом стиле, это конечно горизонтальный формат. Также необходимо стараться, чтобы вся история была выполнена в одной цветовой тональности, если же цвета кадров разнятся слишком сильно, то можно вводить промежуточные кадры, в которых делать переходы по цвету [7].

В рамках данного исследования была проведена практическая часть – портретная фотосъёмка в кинематографическом стиле.

Фотопроект в данном стиле позволяет полностью окунуться в происходящее на снимках, и рассказывает историю, которая может откликнуться каждому, основная задумка – это тёплые взаимоотношения между людьми.

Перед съёмкой подбирались локации, которые соответствуют задумке, а также наилучшее время для создания нужного освещения.

Освещение является ключевым моментом при съёмке в кинематографическом стиле. Естественное рассеянное освещение или его имитация позволяло сделать хорошие кадры с достаточной освещённостью, а также объёмом и удачными тенями на лицах моделей. Хуже всего подошёл жёсткий свет, так как не дал передать основную идею.

Всего было отснято 9 моделей, и 4 фотосессии. Все они вошли в конечный фотопроект. Серии снимались в январе, феврале и марте 2024 года на камеру Canon R6.

Выбор именно фотоистории в качестве жанра для фотопроекта был обусловлен желанием передать в полной мере кинематографический стиль, основанный на авторском отношении к нему, а не на реальном состоянии дел.

На этапе постобработки была использована программа Adobe Photoshop 2022 и плагины Color Efex Pro 4 и Analog Efex pro 2, где была сделана цветокоррекция в стиле выбранного

кинофильма. Ключевой момент — создание лёгкой дымки и зернистости по всему полю изображения, которая считается признаком кинематографического стиля.

Целью данной исследовательской работы было выявить особенности портретной фотографии в кинематографическом стиле. Цель была достигнута, особенности выявлены и успешно применены на практике.

Список использованной литературы

1. Тихиня О.В. Фотография как фактор становления и развития киноискусства. – М.: Молодой ученый 2019. – 261с
2. Кинематографический стиль в фотографии [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://photo-monster.ru/lessons/read/kinematograficheskiy-stil-v-fotografii.html> (Дата обращения 10.12.23)
3. Обратный эффект: кинематограф как предтеча фотографии [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rosphoto.com/photoart/obratnyu_effekt_kinematograf_kak_predtecha_fotografii_luki_traykovicha-8417 (Дата обращения 10.12.23)
4. Про кинематографические приемы в фотографии [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://fotogora.ru/pro-kinematograficheskie-priemy-v-fotografii/> (Дата обращения 10.12.23)
5. Сергей Спирин: победитель 34awards постановочная фотография [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rosphoto.com/portfolio/sergey_spirin-6835 (Дата обращения 20.01.24)
6. Структура фотоистории [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://les.media/articles/613517-struktura-fotoistorii> Дата обращения (19.02.24)
7. Фотоистория и её отличие от фоторепортажа [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotoistoriya-i-eyo-otlichiya-ot-fotoreportazha/viewer> Дата обращения (19.02.24)

Черных Алина Дмитриевна (автор)

Забиняка Юлия Михайловна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРНО-БЕЛОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «PSYCHOLOGICAL DISORDERS»

Портретная фотография одна из самых популярных и часто используемых жанров в нашем мире. Она применяется для журналов, репортажа, портфолио визажистов и парикмахеров, для семейного альбома.

Портретная фотография – это тип фотографии, направленный на то, чтобы передать индивидуальность человека или группы людей с помощью эффективного освещения.

Так как лицо человека является главным объектом съёмки, мы можем очень хорошо рассмотреть его эмоции, из этого вытекает следующее определение.

Психологический портрет – он призван показать глубину внутреннего мира и переживаний человека, отразить полноту его личности. Но для того чтобы сфокусироваться на эмоциях, то лучше всего сделать фото черно-белым. Черно-белая фотография — это искусство использования разных оттенков серого, от белого до темного, для создания фотографий.

Актуальность данной темы заключается в том, что психологический анализ разных личностей дает возможность обобщить представление о неповторимости и индивидуальности каждого отдельного человека. Многие люди стремятся помочь себе и понять, что значит быть человеком. Психологический портрет личности является новым, перспективным направлением использования психологических знаний.

Объектом составления психологического портрета могут выступать разные категории лиц. Данное направление требует серьёзной подготовки, знания в области психологии. Фотограф на момент съёмки должен стать психологом. Настроение в студии так же влияет на психологический портрет. Главное правильно создать атмосферу, в зависимости от желаемого результата. Но не смотря на все сложности и нюансы, результат того стоит.

Для данной научной работы были использованы следующие методы исследования:

1. Эмпирическое исследование
2. Теоретическое исследование

Объект - психологический портрет

Предмет- особенности черно-белого психологического портрета

Цель данной работы- Выявить особенности черно-белого психологического портрета на примере проекта «Psychological disorders»

1. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:
2. Проанализировать историю создания психологического портрета.
3. Изучить понятие портретной фотографии.
4. Рассмотреть возникновение черно-белого портрета в фотографии.
5. Изучить фотографов, специализирующихся на черно-белом психологическом портрете.
6. Разобрать освещение при съемке черно-белого психологического портрета.
7. Изучить особенности съёмки черно-белого психологического портрета.
8. Выполнить описание и анализ практической части.

История создания психологического портрета

Портретная съемка является одним из наиболее популярных жанров фотографии. Ведь не секрет, что каждый фотолюбитель начинает свой творческий путь, в первую очередь, со съемок портретов своих друзей или любимых людей. По началу кажется, что этот вид фотосъемки достаточно прост: нужно только посадить человека перед объективом, выбрать позу, настроить свет, навести фотокамеру на резкость и сделать снимок.

И, в результате, получился вроде бы готовый фотографический портрет, который имеет полное внешнее сходство с оригиналом. Однако, главная задача фотографа-портретиста заключается в том, чтобы передать характерные черты человека, его эмоции и настроение.

При этом выражение человеческого лица меняется практически каждую секунду. Фотограф должен уметь найти и запечатлеть именно тот момент, который бы в полной мере отразил внутренний мир человека. Для этого он должен быть немножко психологом, быть внимательным и чутким к поведению людей.

Психологический портрет, это одно из направлений в фотоискусстве, разновидность портретного жанра в фотографии. Подобный портрет призван показать глубину внутреннего мира и переживаний человека, отразить полноту его личности, запечатлеть в мгновении бесконечное движение человеческих чувств и действий.

Истоки психологического портрета в фотографии лежат в изобразительном искусстве, где одним из самых важных условий портретности является не только внешнее сходство изображения с портретируемым, но и глубокое, правдивое раскрытие внутреннего мира и характера конкретного человека как представителя определённой исторической эпохи, национальности, социальной среды.

Среди основоположников направления психологического портрета: Джулия Маргарет Камерон, которая в своих работах стремилась передать внутренний облик человека с помощью светописы; Ман рей, который заставил классические правила фотокомпозиции заиграть по новой; Ричард Аведон, Альфред Стиглиц, Ирвин Пенн и другие.

Именно они сформировали и передали своим ученикам базовые принципы, которые присущи психологическому портрету. На нем могут быть запечатлены и открыты не только сиюминутные эмоции, но и способность к поступкам в той или иной ситуации. В психологии это достигается путем длительных бесед, изучения личности, тестов.

Психология является важной частью портретной съемки. Ведь простая передача внешности человека не гарантирует того, что портрет получится хорошим и привлекающим внимание.

Поэтому так важно в портретной съемке не просто передать внешность человека, но и выразить его «натуру» через характерную позу, то или иное выражение лица или настроение.

Все дело в том, что зачастую люди, готовясь к портретной съемке, держатся перед объективом немного скованно и неестественно. Поэтому фотограф должен, в первую очередь,

снять психологическое напряжение с человека, чтобы он перестал реагировать на камеру застывшим выражением лица или исключительно натянутой улыбкой.

Для этого надо, безусловно, постоянно общаться с моделью, обеспечить своеобразный энергообмен во время съемки. Главное, чтобы человек чувствовал себя комфортно рядом с фотографом и камерой, не боялся раскрывать свои эмоции. Он должен оставаться самим собой, ведь только это позволит грамотно подчеркнуть красоту человеческой души.

Фотографу нужно перестать возиться с техникой, светом или многочисленными настройками, а повернуться к человеку и начать интересоваться им.

Понятие портретной фотографии

Портретная фотография — это искусство улавливать человеческую индивидуальность, выражать эмоции и передавать характер через изображение. История портретной фотографии началась с первых дней изобретения фотографии в начале XIX века, когда она стала альтернативой традиционному портретному живописному искусству. С тех пор портретная фотография претерпела значительные изменения, отражая развитие технологий, социальные изменения и эволюцию художественных течений. В современном мире портретная фотография занимает ключевое место в культурном и социальном контексте, будучи неотъемлемой частью журналистики, искусства, рекламы и личных воспоминаний.

"Портретная фотография - это не просто отражение лица, это исследование и понимание человеческой души", - говорят многие современные фотографы.

Композиция в портретной фотографии — это не только выбор кадра, но и взаимодействие объектов внутри него, что помогает подчеркнуть индивидуальность модели. Освещение играет решающую роль, создавая настроение и подчеркивая текстуру, что особенно важно при выявлении черт лица. Поза модели, её мимика и жесты могут многое рассказать о её характере и настроении. Хороший художник-фотограф должен быть немного психологом и уметь подмечать и отражать на одном единственном кадре типичные черты характера человека, детали не только физические, но и духовные. И в этом состоит основная сложность.

Не важно, в какой обстановке сфотографирован человек: в бытовой (студийный или художественный портрет), вовремя каких-либо событий, соревнований (репортажный). Главное остается главным – отражение индивидуальности героя снимка, неповторимых черт человека, его характера. Все события, обстановка, окружающая среда лишь дополняют представления и ощущения зрителей.

Студийный портрет в современном фотоискусстве занимает примерно половину жанра. Вторая половина отдана репортажному портрету, хорошо зарекомендовавшему себя в различных статьях, очерках, репортажах и журналистике. Основное различие состоит в том, что у фотографа в студии есть больше возможностей преобразить внешность человека, а при репортажной съемке важно умение запечатлеть момент, наиболее полно отображающий происходящее в эмоциях.

Важность и значение портретной фотографии в современном мире невозможно переоценить. Она не только сохраняет воспоминания и моменты из жизни людей, но и служит средством самовыражения, инструментом социальных изменений и зеркалом культурных тенденций. Портретная фотография — это искусство, которое делает видимыми самые тонкие нюансы человеческого опыта. В этом жанре всегда будет место для инноваций, экспериментов и, самое главное, для историй, которые люди стремятся рассказать через изображения.

Возникновение черно-белого портрета в фотографии

Черно-белая фотография – первый из изобретенных видов фотографии.

Он являлся доминирующим на протяжении более ста лет и начал вытесняться цветным только после 70-х годов XX века.

Однако, даже сейчас, когда технологии цифровой и аналоговой съемки значительно упростили процесс получения цветных изображений и улучшили цветопередачу, черно-белая фотография остается популярным жанром и видом фотоискусства. Как показывает практика, сам по себе цвет не несет почти никакой практической ценности для передачи черт лица, для раскрытия характера, эмоций.

Это связано с тем, что восприятие цвета кожи у нас сильно стандартизировано, а лицо вообще — один из самых привычных графических архетипов, которые мы видим каждый день. В нестудийных условиях, особенно при сложном освещении, лица могут показаться вообще одинаково серыми, что не мешает нам хорошо узнавать их и различать их выражения и эмоции даже в глубоких сумерках, когда человеческий зрительный аппарат почти не различает цветов. Получается, что для портрета цвет практически не нужен. Более того, оказывается, что в портрете цвет часто вообще вредит отрешенности восприятия. Он заставляет концентрировать внимание на цветовых деталях, оттенках, перегружает зрительный центр лишней информацией, которая мешает осмыслению портрета как проекции трехмерной формы.

Одним из главных преимуществ чёрно-белых портретов является их универсальность: они могут быть использованы в различных контекстах, от рекламы до искусства. Они также идеально подходят для создания стильных образов, которые могут быть дополнены различными аксессуарами и одеждой.

Как сказал канадский фотожурналист Тэд Грант: «Когда вы снимаете людей в цвете, вы фотографируете их одежду. Но когда вы переключаетесь на черно-белую фотографию – вы запечатлеваете их душу».

Список использованной литературы:

1. Волков В.П. - Психологический лечебник: Руководство по профилактике психологических расстройств. - М.: Москва: РИПОЛ классик, 2004. – 325 с.
2. Щёкин Г. В. - Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. - Учеб.-метод, пособие. -2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2001. – 98 с.
3. Курт Б. Лицо - зеркало здоровья. - Москва : Интерэксперт : Питер-пресс, 1997. – 183 с.
4. Психологический портрет на фото: основы создания. . [Электронный ресурс] – 28.01.2016. – Режим доступа: <https://www.radikal.kz/news/32-psikhologicheskij-portret-na-foto> (Дата обращения: 20.10.2023).
5. Портретная фотография, искусство фотографии нашего времени. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.backdrops-canvas.com/portrait> (Дата обращения: 24.11.2023).
6. Сила черно-белой фотографии: Почему каждый фотограф должен попробовать ее. [Электронный ресурс] – 08.02.2023. – Режим доступа: <https://analog-photography.ru/sila-chno-beloj-fotografii-pochemu-ka/> (Дата обращения: 24.11.2023).

Шалавина Екатерина Сергеевна (автор)

Шаляпина Алёна Сергеевна (научный руководитель)

СПЕЦИФИКА FLAT-LEU ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «АТМОСФЕРА КНИГ»

Flat-leu - от английских слов «flat» - плоский и «lay» - положение. Это фото-композиция из предметов тщательно подобранных, выложенных на ровной поверхности, чаще всего вписывающихся в квадрат, но прямоугольная форма тоже имеет место быть. Снимается сверху, под углом 90 градусов по отношению к объекту.

Flat-leu – это находка для любого творческого человека: можно изящно и стильно изобразить любой концепт, люди красиво и не обычно могут представить свои работы, инструменты, идеи для вдохновения, предметы с которыми сталкиваются каждый день. Все чаще появляются flat-leu фотографии как разновидность современного натюрморта.

Данный проект «Атмосфера книг» является актуальным, так как в нашем современном мире молодые люди мало читают книги, в том числе в печатном издании. С помощью визуального контекста и красивой подачи предмета можно заинтересовать и возобновить популярность у людей к художественной литературе.

Объект исследовательской работы – flat-leu фотография.

Предмет – специфика flat-leu фотографии на примере проекта «Атмосфера книг».

Цель – выявить специфику flat-lay фотографии на примере проекта «Атмосфера книг».

Для Flat-lay съёмки не нужно специальное оборудование — стандартного объектива, компактной камеры или даже камеры обычного смартфона будет достаточно. Поэтому данный вид съёмки подвластен и профессиональным фотографам, и обычным людям с хорошей фантазией.

Так же особенностью данного стиля является квадратный формат кадра. Такой приём поможет понять, есть ли пробелы в композиции, что нужно добавить или убрать.

В самом названии стиля уже считается главная особенность: Flat Lay дословно переводится как «плоское положение» и подразумевает фотографию, выполненную сверху и под прямым углом. Поэтому камеру или смартфон нужно держать под углом 90 градусов, то есть параллельно поверхности, которую снимаете.

Такие фотографии честно отображают предметы в реальной жизни. В комбинациях с другими предметами на фото главный объект съёмки становится частью какой-то истории о стиле жизни, человеке или целой культуре.

Вот некоторые рекомендации по съёмки предметной фотографии от профессиональных фотографов:

- использование разнообразных композиций съёмки;
- выбор света в зависимости от тематики фотографии (натуральное освещение, свет от лампы, свечи);
- оптимальным является ручной режим съёмки;
- использование в кадре дополнительных деталей, которые добавляют фото живости, закрепят осмысление картинки;
- съёмка со вспышкой, поскольку она делает кадры более яркими, светлыми;
- наилучшее время года для предметной съёмки – осень; именно осенью дневной свет становится мягким, приглушённым;
- приветствуются эксперименты с резкостью, контрастностью, которые помогут сделать фото более «атмосферными»;
- стоит делать лаконичные снимки, но с необычной запоминающейся деталью.

Более подробней о каждом совете будет говориться в следующих главах.

Освещение – ключевой фактор получения удачного снимка. Холодный дневной свет является основным правилом при съёмке натюрмортов. Оптимальное для Flat Lay освещение — естественное. Оно даёт мягкий рассеянный свет и правильную цветопередачу без резких теней. Избегайте яркого солнца — оно сделает снимок чересчур контрастным, нам не нужны тёмные и грубые тени. Хорошо освещенное место у окна вполне подойдет. Если в окно бьют прямые солнечные лучи, стоит использовать затемнение. Если же вам не хватает света, и вы видите, что одна сторона композиции освещена хуже, то стоит установить отражатель. В качестве отражателя можно использовать белый лист, белый картон или же фольгу. Устанавливать его нужно со стороны, противоположной источнику света. Например, если объект стоит в центре, а справа — окно, отражатель будет слева.

Если же фотографировать в фотостудии, то можно использовать один источник освещения. Но обязательно чтобы он был мягкий, рассеивающий, подойдёт софт-бокс. Фиксируют его над объектом: либо под углом 90 градусов, либо под углом 45 градусов как по горизонтали, так и по вертикали относительно предмета. Таким образом на изображении создается очень приятный свет и мягкие, плавные тени [5]. Два источника в фотокубе используют, когда требуется убрать все тени вообще. Контровой свет поможет сделать красивое отражение на поверхности или, если разместить его за объектом, подчеркнет контуры и формы предмета.

Натюрморт начинается с определения темы. Чему будет посвящено ваше фото? Еда, спорт, мода, литература, город, творческий поиск и т.д. Ответьте на вопрос: какое настроение должно создать ваше фото?

Снимки в стиле flat lay — это, как правило, хаотичная композиция. Но для того чтобы придать ей эту небрежность, потребуется немало усилий. Используйте квадратный шаблон

раскладки. Он наиболее четко помещает необходимые предметы и выглядит более гармонично. Если для съемки пользуетесь телефоном, то удобно сразу переключить камеру на квадратный снимок, так вам будет проще представить готовую работу визуально. Следите за углами, сохраняйте симметрию, оставляйте достаточно пространства между элементами композиции, чтобы каждый предмет располагался приблизительно в равном отдалении друг от друга.

Схема раскладки может быть любой: линейной, диагональной, по «правилу третей» и так далее. Правила сечений подходят почти ко всем видам фотографий. Правило третей служит хорошей палочкой-выручалочкой, если композиция не складывается, создаёт ощущение несбалансированности. Центральным принципом правила третей является то, что помещать предмет в центр снимка неидеально. Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Самые интересные и важные предметы съемки следует располагать или вдоль линий, или в точках пересечений этих линий.

Завершающий этап после съёмки – обработка фотографий. Конечно, если снимки сделаны не для большой аудитории, не для рекламы, можно довольствоваться и базовыми фильтрами в телефоне для социальных сетей. А можно и во все – оставить как есть.

Как обрабатывать flat lay-снимки в Photoshop:

Кодировать. Если фотография нужна квадратного формата. Это позволит заранее оценить, насколько удачно будет смотреться композиция в таком виде и скорректировать недочёты. Так же аккуратно удалить часть предмета, попавшую в кадр.

Улучшить общий вид. Откалибровать экспозицию, осветлить фотографию или, наоборот, убрать засветки, сделать цвета ярче и насыщеннее, усилить резкость и т.п.

Убрать лишнее. С помощью функции «Штамп» или «Заплата» удалить лишние объекты из кадра.

Наложить эффекты. Украсить снимок с помощью наложения многочисленных эффектов.

Вывод: в процессе изучения исследовательской работы были решены следующие задачи: проанализирована история flat-lay фотографии; изучены особенности flat-lay съёмки; рассмотрено творчество фотографов, специализирующихся на flat-lay фотографии; разобрано освещение при съёмке flat-lay; определены композиционные особенности flat-lay фотографии и проанализирована полученная практическая работа.

Список использованной литературы:

1. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию: [пер. с англ. А. Д. Логвиненко] – М.: Прогресс, 1988. – 464 с.
2. Плотников И. Предметная фотография в рекламе. Схемы цвета и спецэффекты– М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2017. – 288 с.
3. Сопроненко Л. П., Жукова Д.А. Фотография как средство композиции. Учебно-методическое пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2017. – 68 с.
4. Быстрая обработка фотографий в Photoshop. [Электронный ресурс] – 05.04.2023. - Режим доступа: <https://glashkoff.com/byistraya-obrabotka-fotografii-v-photoshop/> (Дата обращения 26.11.2023).
5. Вид сверху: шесть советов по съемке эффектных изображений Flat Lay. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.canon.ru/get-inspired/tips-and-techniques/flat-lay-photography-tips/> (Дата обращения 18.02.2024).
6. Как фотографировать книги? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.fotoprizer.ru/articles/uroki-fotografii/kak-fotografirovat-knigi/426/?q=1335&n=426> (Дата обращения 26.11.2023).
7. Коротков П. Бесплатный курс по Flat Lay фотографии. [Электронный ресурс] – 05.05.2022. – Режим доступа: <https://dzen.ru/media/profoodclub/besplatnyi-kurs-po-flat-lay-fotografii-627387151ed1c800ad7c950b> (Дата обращения 26.11.2023).
8. Красивые фото книг: советы по созданию. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lala.lanbook.com/krasivye-foto-knig-sovety-po-sozdaniyu> (Дата обращения 26.11.2023).

9. Натюрморт в фотографии: искусство съемки неподвижной природы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/natyurmort-v-fotografii> (Дата обращения 26.11.2023).

10. Натюрморт в фотографии. [Электронный ресурс] – 15.02.2010. – Режим доступа: <https://prophotos.ru/lessons/4380-natyurmort> (Дата обращения 26.11.2023).

СЕКЦИЯ 2. АНИМАЦИЯ И 3-D ГРАФИКА

Айсулова Анастасия Юрьевна (автор)
Петрова Анна Сергеевна (научный руководитель)
БУМАЖНАЯ ПЕРЕКЛАДНАЯ АНИМАЦИЯ

Актуальность темы исследования: Тема бумажной перекладной анимации сегодня крайне актуальна и интересна. В век цифровых технологий и компьютерной графики этот вид анимации остаётся уникальным и привлекательным, поскольку привносит в современное искусство элемент ручного труда и оригинальности.

Кроме того, бумажная перекладная анимация также популярна в маркетинговых целях и часто используется в рекламе, музыкальных клипах и короткометражках, делая контент более креативным и запоминающимся. Таким образом, бумажная перекладная анимация остаётся актуальной и востребованной формой искусства.

Цель работы: создание бумажной перекладной анимации

Задачи:

1. Изучить вехи истории stop-motion и бумажной перекладки
2. Дать определения и изучить технику stop-motion
3. Создать бумажную анимацию в технике stop-motion

Объект исследования: съёмка анимации в технике stop-motion

Предмет исследования: бумажная перекладная анимация

Теоретическая часть

Stop-motion – это техника анимации, которая заключается в создании фильма из последовательных фотографий неподвижных объектов, которые постепенно перемещаются для создания эффекта движения. История создания этой техники восходит к началу кинематографа. Эта техника достаточно трудозатратна за счёт того, что каждая фаза изменяется вручную, кроме того, требует опыта аниматора: нужно заранее понимать, насколько нужно менять положение персонажа или детали.

Перекладная анимация (мультипликация), также техника перекладки «бумажных марионеток» или просто перекладка – техника покадровой съёмки плоских фигур из бумаги или картона. Данную технику часто используют для снижения стоимости производства и сокращения времени съёмок, что может привести к снижению качества отснятого материала.

Вехи истории stop-motion

1898 год – «Цирк Шалтая-Болтая» – короткометражный анимационный фильм, снятый Дж. Стюартом Блэктоном и Альбертом Э. Смитом (основателями Vitagraph Studios), считается первой работой, использовавшей технику stop-motion. К сожалению, фильм не сохранился.

Вторая и первая российская анимация – «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами», которая была создана Владиславом Старевичем в 1912 году. Это также ещё и первая анимационная сатира. Старевич делал свой мультфильм пародией на засилье псевдоисторических сюжетов из аристократической жизни в кинематографе того времени.

1925 год – «Потерянный мир» – Уиллис О’Брайан. Режиссёр часто использовал stop-motion и для создания спецэффектов. Вышедшая в 1933 году лента «Кинг Конг» стала одной из самых зрелищных для своего времени именно благодаря эффектному использованию stop-motion анимации в экшен-сценах.

В 30-е и 40-е годы: Рэй Харрихаузен – выдающийся stop-motion аниматор. Им была разработана особая техника dynamation, которая была достижением в stop-motion. Она позволяла легко монтировать сцены со спецэффектами, совмещая stop-motion с обычной съёмкой в одном кадре. Для этого куклу помещали на стол между двумя панелями: с одной стороны – фон, с другой – чёрный экран переднего плана. На передний план затем накладывалась плёнка с реальными актёрами. В итоге получался «слоёный» кадр: фон, сцена, проанимированная в stop-motion, и игровые кадры на переднем плане.

В 50-60-е годы: «Шоу Гамби» – первый телесериал с использованием пластилиновой анимации. Анимация кукол из пластилина впервые появилась ещё в начале XX-го века, но популяризировал её именно создатель Гамби – мультипликатор Арт Клоки. Шоу пользовалось большим успехом и просуществовало больше 10 лет.

В 60-е и 70-е годы кукольная анимация была популярна и в СССР. Автор серии мультфильмов про Чебурашку – режиссёр Роман Качанов – одна из наиболее ярких фигур советской мультипликации. В те годы Союзмультфильм хотел создать что-то своё, не похожее на работы Диснея, поэтому мультфильмы Качанова пришлись очень кстати. Его работы действительно уникальны во всём: начиная со сборки кукол и заканчивая техникой их анимации. Именно благодаря Качанову сформировалась советская школа stop-motion мультипликации.

В 80-е в США считаются золотым временем для stop-motion анимации. Она появлялась везде: в кино, в мультипликации, в рекламе и в музыкальных клипах. Использование stop-motion анимации в качестве спецэффекта было отточено настолько, что зрители с трудом отличали её от реальной съёмки. Сегодня кадры из «Робокопа» выглядят наивно и немного нелепо, но в 80-е такие спецэффекты считались очень реалистичными.

К началу 90-х публика уже настолько пресытилась stop-motion анимацией, что даже известные аниматоры вроде Рэя Харрихаузена медленно забывались. В 1981 году вышла его картина «Битва Титанов», после чего в карьере аниматора наступил перерыв в 22 года.

С появлением новых технологий надобность в трудоёмкой анимации, сделанной своими руками, начала отпадать. Финалом эпохи stop-motion стал фильм «Парк юрского периода» 1993 года. История его создания неплохо иллюстрирует переход всей киноиндустрии от stop-motion к CGI.

Stop-motion как художественный приём

С распространением CGI, stop-motion анимация стала менее востребованной, так как эта технология была дорогостоящей и трудоёмкой и не давала идеального результата. Многие аниматоры, которые совершенствовали эту технологию, обнаружили, что их искусство становится ненужным. Тим Бёртон, являясь поклонником Рэя Харрихаузена, относился к stop-motion как к творческому приёму, считая, что кукольная анимация придаёт фильмам ностальгическое очарование прошлого. В своём фильме «Битлджус» Бёртон анимировал некоторых персонажей в stop-motion для того, чтобы сделать их движения неуклюжими и нелепыми, как в старых фильмах ужасов.

Хотя Тим Бёртон использовал stop-motion анимацию редко, он создал несколько кукольных мультфильмов с помощью Генри Селика. Они выпустили два мультфильма вместе: «Кошмар перед Рождеством» и «Джеймс и гигантский персик». Бёртон создал свой первый кукольный мультфильм «Труп невесты» в 2005 году и сделал ремейк своего старого короткометражного фильма «Франкенвини» в stop-motion в 2012 году. Генри Селик продолжал заниматься кукольной анимацией, сняв фильмы «Обезьянья кость» в 2001 году и «Коралина в стране кошмаров» в 2008 году. В том же году Уэс Андерсон выпустил свой первый stop-motion мультфильм «Бесподобный мистер Фокс». В отличие от других режиссёров, Андерсон стремился показать зрителям, что его картина выполнена в stop-motion, используя уникальные техники.

Уэс Андерсон после успешного дебюта в stop-motion анимации вернулся к нему в 2016 году для создания своего второго мультфильма «Остров собак». В мультфильме заметно внимание к деталям и любовь к своей работе. Было использовано 240 сцен и около тысячи кукол. У каждого персонажа было три куклы разных размеров для съёмки крупным планом и общих сцен. Главной задачей было создание собственного почерка в каждом кадре, эффекта присутствия аниматора. Шерсть собак не укладывалась для каждого кадра, позволяя волоскам менять положение при движении куклы. Такая небрежность и частота съёмки 12 кадров в секунду помогли создать этот эффект и ощущение реальности, неидеальности мультфильма, сохраняя шероховатости stop-motion анимации.

Сегодня stop-motion анимация воспринимается как ретроградство: это устаревшая, затратная и трудоёмкая техника, требующая много сил, времени и денег. Далеко не у каждого режиссёра есть желание и возможность поработать с куклами. В таких условиях использование кукольной анимации уже само по себе – смелое художественное высказывание. Но на примере «Острова собак» видно, что несмотря на риск, связанный с таким экспериментальным подходом, современные stop-motion картины всё же окупаются: картина стала самым крупным стартом в карьере Андерсона.

В наше время stop-motion почти полностью перешёл на короткометражный формат: реклама, музыкальные видеоклипы и иногда мультфильмы. Об историческом значении традиционной кукольной анимации нам напоминают лишь редкие ленты вроде «Острова собак». Но пока такие фильмы продолжают появляться, о полном исчезновении кукольной анимации говорить рано.

История бумажной перекладной анимации

Техника «перекладка» создана советским мультипликатором Фёдором Савельевичем Хитруком, который является классиком отечественной мультипликации, режиссёром и сценаристом таких популярных анимационных лент, как: «Винни Пух», «Фильм, фильм, фильм», «Каникулы Бонифация».

В 1960-х годах в советской мультипликации произошли интересные изменения: появились новые формы, в том числе под влиянием европейской авторской анимации. Фёдор Хитрук сыграл ключевую роль в обновлении советской мультипликации, став «локомотивом», который продвинул вперёд сообщество мультипликаторов. После Хитрука появилось выдающееся поколение аниматоров, создавших шедевры для детской и взрослой аудитории: Эдуард Назаров, Юрий Норштейн, Александр Петров, Александр Татарский, Иван Максимов и другие. Как сказал однажды Юрий Норштейн: «Все мы вышли из Хитрука».

У каждого великого учёного есть своя «фирменная» формула: у Пифагора, Ньютона, Эйнштейна. У великого Хитрука тоже была своя формула, которую можно выразить примерно так: *анимация = логика + интуиция*.

Мастерство в создании мультфильмов включает знание механики движений и понимание динамики окружающего мира. Движения персонажей, даже мимика, должны быть переданы с точностью и естественностью. Важен темп фильма и скорость развития действия. Если мультфильм слишком медленный или слишком быстрый, он не будет воспринят зрителем. Все это – «логика», первый компонент формулы. Однако, художник – не учёный. Знание технических основ важно, но вдохновение и «полет души» необходимы для создания произведения искусства. Это – «интуиция», способность чувствовать и передавать то, что наука ещё не открыла. Хитрук отлично справляется с этой задачей, делая свои фильмы технически совершенными и душевными.

Юрий Норштейн – выдающийся советский и российский режиссёр и художник-аниматор, почётный профессор ВГИКа, народный артист СССР. В качестве мультипликатора студии «Союзмультфильм» участвовал в создании таких мультфильмов, как: «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «Варежка», «Левша», «Осторожно, щука!». В 1975 году вышел фильм, принёсший режиссёру мировую славу – «Ёжик в тумане».

Фильмография в технике stop-motion: 1973 – «Лиса и Заяц», 1974 – «Цапля и Журавль», 1975 – «Ёжик в тумане», 1979 – «Сказка сказок», 1981 – «Шинель».

Единство стиля в работах Норштейна сохраняется на протяжении всей его деятельности, поскольку его творческая группа сформировалась рано и функционировала как единое целое. Художник-постановщик Франческа Ярубсова, оператор Александр Жуковский и композитор Михаил Меерович работали вместе, используя технику плоской марионетки, которая сочетает в себе элементы живописи и анимации.

Также здесь стоит упомянуть советский мультсериал «Капитан Врунгель» (1977) режиссёра Давида Черкасского, снятый по мотивам одноимённой повести Андрея Некрасова. Мультфильм создан на киностудии «Киевнаучфильм» с использованием техник перекладки,

рисованной мультипликации и реальных кинокадров. На каждую серию было сделано более 16 тысяч рисунков («перекладок»).

Практическая часть

Целью моей работы является съёмка бумажной перекладной анимации для пробы данной техники на практике. Вдохновением для работы стало произведение детского французского писателя Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц». Анимационная сцена заключается в изображении двух персонажей (Принца и Лиса), наблюдающих за звёздным небом.

Части персонажей были нарисованы на плотной акварельной бумаге и раскрашены акварельными красками. Большое внимание было уделено различным положениям лап Лиса, чтобы его походка выглядела на анимации максимально естественно. Также, для соблюдения такого принципа мультипликации, как доводка, были созданы по четыре положения хвоста Лиса, шарфа и кометы.

Ключевые кадры анимации:

целом, работа над анимационной

ной сценой была нелёгкой и трудоёмкой, но не менее интересной. Подготовка к анимации состояла из разработки идеи, раскадровки, а также зарисовок деталей с их примерным размером, было важно заранее учесть количество деталей, которые понадобятся в итоге. При съёмке мне потребовалось тщательное планирование каждого ключевого кадра, а также соблюдение плавности движения и принципов анимации, но с этим мне помогала функция просвета в программе. Снимая ходьбу Лиса, мне было необходимо следить параллельно за хвостом, шарфом, звёздами, и в том числе за собой. Ведь это очень кропотливая работа, которая требует терпения – даже одно неаккуратное движение либо сильное дыхание могли испортить всю расстановку героев и объектов антуража в сцене, так как бумажные фигурки очень лёгкие.

Вывод

Бумажная перекладная анимация требует тщательной работы и внимательного подхода к деталям, эта техника позволяет передать фактурность материала, в данном случае – бумаги. В отличие от компьютерной анимации, «перекладка» даёт эффект более рваного, шероховатого движения за счёт невозможности изменения масштаба и формы бумажных объектов, что тоже является особенностью техники. Благодаря съёмке анимации в технике «перекладка», я убедилась в преимуществах и недостатках такого способа. В снятой сцене заметны текстуры объектов, что привносит в продукт элемент ручного труда и оригинальности.

Бумажная перекладная анимация, несмотря на свою многолетнюю историю, и по сей день является востребованной как в самостоятельных медиа-проектах, так и в рекламе, музыкальных клипах, визуальных эффектах, поэтому полученный мной опыт может оказаться полезен в будущем, если я продолжу развиваться в данном направлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Википедия. Перекладная анимация [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Перекладная_анимация
2. Документальный фильм «Один». Юрий Норштейн [Электронный ресурс]. https://youtu.be/6VQ-GMoMYFo?si=qu81nj7zp0voX_NH
3. История stop-motion анимации [Электронный ресурс]. <https://dtf.ru/cinema/42206-istoriya-stop-motion-animacii>
4. История stop-motion от начала кинематографа до сегодняшнего дня [Электронный ресурс]. <https://dzen.ru/a/ZBzKSqVvak1QfaAX>
5. Мастера анимации. Юрий Норштейн [Электронный ресурс]. <http://ndfond.ru/mastera-animacii-jurij-norshtejn/>
6. Ожившие куклы: история stop-motion анимации [Электронный ресурс]. <https://dtf.ru/cinema/20573-ozhivshie-kukly-istoriya-stop-motion-animacii>
7. Создание анимационного фильма в технике перекладки с использованием оригами [Электронный ресурс]. <https://school-science.ru/7/4/40953>
8. Стоп моушен анимация. Как сделать stop-motion [Электронный ресурс]. <https://youtu.be/M8NCxFPlsJ4?si=PxEicKhPUOs9DKFy>
9. Хитрук, Ф.С. Профессия - аниматор. Том 1 [Текст] / Ф.С. Хитрук. - Клуб 36`6, 2007 г.

Башорина Полина Олеговна (автор)
Петрова Анна Сергеевна (научный руководитель)
СМЕТА АНИМАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Смета — финансовый документ с полным расчетом или планом предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности. Смета содержит подробную информацию о расходах на материалы, оборудование, трудовые затраты и другие расходы, которые необходимы для выполнения проекта, и может быть применена практически к любому виду деятельности.

Составление сметы - первоначальный и важнейший этап производства. Она помогает заказчику и исполнителю согласовать бюджет проекта, определить объем необходимых работ и материалов, а также контролировать затраты на каждом этапе выполнения работ. Смета также служит важным инструментом для контроля затрат и соблюдения бюджета. Она позволяет заказчику проследить, как расходуются средства, и предотвратить возможное превышение бюджета.

Цель работы: Составить смету анимационного проекта

Задачи:

1. Изучить этапы производства анимационного проекта
2. Мониторинг цен на рынке услуг
3. Составление общей таблицы расходов

Объект исследования – производство анимационного контента

Предмет исследования – смета анимационного проекта

Теоретическая часть

Для того чтобы правильно составить смету, нужно:

1. Определить объем работ, необходимых для выполнения проекта.
2. Определить тип и количество материалов, необходимых для выполнения каждого вида работ.
3. Определить стоимость каждого вида материалов, используя цены на рынке.
4. Определить количество трудочасов, необходимых для выполнения каждого вида работ.
5. Определить стоимость труда, используя среднюю зарплату на рынке и учитывая ставки налогов и социальных отчислений.
6. Учесть затраты на оборудование, транспорт и другие расходы, связанные с выполнением проекта.
7. Рассчитать общую стоимость работ, объединив все расходы на материалы, труд, оборудование и прочие затраты.
8. Учесть коэффициенты, которые могут повлиять на стоимость работ, такие как коэффициенты сложности, региональной разницы, инфляции, риска и изменения объема работ.
9. Подготовить пояснительную записку, в которой указать все расчеты, коэффициенты и другие детали, которые использовались для составления сметы.

Производство мультипликационного проекта включает в себя 3 стадии:

1. Препродакшн

- Сценарный план

- Раскадровка

2. Продакшн

- Моделирование, текстурирование, освещение и шейдинг

- Риг персонажей

- Анимация

- Озвучка
- Саунд-дизайн

3. Постпродакшн

- Финальный монтаж и рендеринг
- Проверка видеоролика
- Управление и ведение проекта

Состав команды для реализации проекта:

- режиссер
- художник по персонажам
- художник по фонам
- аниматор
- риггер
- композитор
- актёры озвучания
- монтажёр
- продюсер

В каких измерениях производятся расчеты:

1. Человеко-часы. Команда проекта состоит из разных специалистов. У каждого из них своя стоимость часа, исходя из его опыта, компетенций и востребованности на рынке. Общее количество человеко-часов плотно завязано на сложности работ.
2. Расчет работы аниматора производится в секундах анимации, которые он произвёл.
3. Для записи голосов персонажей необходима аренда специальной студии.

Практическая часть

Для расчета сметы был взят компьютерный короткометражный мультфильм длительностью 10 минут. Стоимость услуг берётся из средней стоимости необходимых для проекта услуг на рынке по России.

На производство проекта закладывается 3 месяца, поэтому зарплата режиссера и продюсера, которые сопровождают проект на всех этапах работы, рассчитывается за каждый месяц. Остальные виды услуг оплачиваются за единицу выполненной работы. В данную смету не закладываются расходы на аренду помещения и ком. услуги т.к. все виды работ будут делаться удалённо каждым специалистом у себя на территории.

Таблица 1
Смета

№	Наименование	Ед.	Стоимость, руб.	Итого, руб.
1	Сценарий	1 шт.	10 000	10 000
2	Работа режиссера	3 мес.	70 000	210 000
3	Разработка персонажей			
	центральный персонаж	2 шт.	5 000	10 000
	второстепенный персонаж	8 шт.	3 700	29 600
4	Риггинг			
	центральный персонаж	2 шт.	25 000	50 000
	второстепенный персонаж	8 шт.	15 000	120 000
5	Работа художников по фонам	12 шт.	3 000	36 000
6	Работа аниматоров	600 сек.	500	300 000
7	Озвучка			
	центральный персонаж	2 чел.	3 000	6 000

	второстепенный персонаж	2 чел.	3 000	6 000
8	Работка звукорежиссера	1 чел.	20 000	20 000
9	Работа продюсера	3 мес.	100 000	300 000
10	Реклама		100 000	100 000
11	Аренда площадки для премьеры	2 часа	2 000	4 000
12	Студия звукозаписи (аренда/час)	6 часов	2 000	12 000
			ИТОГО:	913600

На первом этапе производства создаётся сценарий будущего мультфильма, затем режиссер работает над раскадровкой и аниматиком. Художниками разрабатывается дизайн центральных и второстепенных персонажей, затем над этими персонажами работают риггеры. Параллельно художники отрисовывают фоны. Когда подготовительная часть готова аниматоры создают сам мультфильм, на который впоследствии накладывается звуки, музыка и озвучиваются сами персонажи.

Когда мультфильм полностью готов его готовят к премьере: происходит рекламная компания, ищется помещение для премьерного показа.

Как предотвратить выход проекта за рамки бюджета

Производство мультфильмов это бизнес, который требует прибыли. Важно правильно расходовать средства, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Чтобы сократить риски перерасхода бюджета важно поставить во главу проекта опытного человека. Одной из причин, по которой неопытный менеджер может не справиться с проектом, является координация ресурсов. Здесь много движущихся частей, и руководителю нужно научиться все планировать, чтобы все сошлось в один момент времени для выполнения задачи. Управление проектами — это нечто большее, чем просто планирование сроков или бюджета. Управление рисками и проблемами означает выявление и подготовку стратегий по их разрешению или снижению. Чтобы снизить риски, нужно сосредоточиться на укреплении своих слабых позиций за счет сильных позиций.

Внешние риски трудно предсказать или даже повлиять на них, все же в определенной степени на них следует обращать внимание. Время вашей реакции на неблагоприятное событие будет намного быстрее, если иметь четкий план смягчения последствий.

Выводы

Составление сметы является ключевым этапом в планировании и реализации любого анимационного проекта. Этот процесс играет важную роль в определении бюджета проекта, контроле затрат и принятии обоснованных решений.

Важно правильно рассчитать объём работ и количество специалистов на каждом этапе проекта, иначе проект сильно потеряет в качестве или вообще не выйдет в свет из-за нехватки бюджета.

Проекты, превышающие бюджет, указывают на снижение контроля и негативно влияют на репутацию менеджеров, лидеров и организации в целом. Кроме того, увеличение затрат повлияет на размер прибыли из-за дополнительных расходов, производительность из-за альтернативных издержек и финансовую стабильность из-за снижения ликвидности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тайминг в анимации/ Гарольд Уайтэкер, Джонс Халас (пер. с англ. Ф Хитрук) – Москва: Издательство Магазин искусств, 2000. – 142с.
2. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому.../ Александр Митта – Москва: Издательство АСТ, 2023. – 496с.
3. Дорожная карта шоураннера / Нил Ландау; (перю с англ. А.В.Захарова). – Москва: Эксмо, 2021- 448с. – (Мастер сцены).

4. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3-D графики и компьютерных игр/ Ричард Уильямс; (пер. с англ. Е.Энгельс). – Москва: Эксмо, 2021. – 392с. :ил.
5. Профессия продюсер: пошаговое руководство по производству независимого кино/ Морин А. Райн; (пер. с англ. А. Рывина). Москва: Эксмо, 2024.- 512с – (Мастерская кино. Секреты киноиндустрии)
6. Дизайн персонажей. От чистого листа до ожившего рисунка: полное руководство по разработке героев/ Елена Баренбаум. – Москва: Эксмо, 2024.- 256с. : ил.- (Мастер иллюстрации. От первого штриха до готового портфолио)
7. Дизайн персонажей. Концепт-арт для комиксов, видеоигр и анимации.- СПб.: Питер, 2022.- 272 с.: ил. – (Серия «Компьютерная графика и мультимедиа»).
8. Этапы развития производства в анимационной студии (Электронный ресурс). – URL: <https://render.ru/ru/Animation/post/16345>
9. Смета на производство видеоролика (Электронный ресурс). –URL: <https://videozayac.ru/blog/smeta-na-sozдание-videorolika/>
10. Что включает в себя смета на создание видео (Электронный ресурс). – URL: <https://obscura.pro/blog/smeta-na-sozдание-video-kak-ponyat-kuda-uhodyat-dengi>
11. Сколько стоит анимационный ролик (Электронный ресурс). – URL: https://vk.com/@mc_sputnik-skolko-stoit-animacionnyi-rolik

Белик Анастасия Алексеевна (автор)
Петрова Анна Сергеевна (научный руководитель)
МАРКЕТИНГ УСЛУГ 3D-ХУДОЖНИКА В СЕТИ

Актуальность: В современном цифровом мире, где визуальное представление играет огромную роль, услуги 3D-художника становятся все более востребованными. Маркетинг услуг данного специалиста в сети имеет ряд преимуществ, так как позволяет продемонстрировать потенциальным клиентам его работы в высоком качестве и в различных ракурсах. Это помогает привлечь внимание к продукту или услуге, создать уникальный образ бренда и сделать его запоминающимся для потребителей.

Благодаря возможностям интернета, 3D-художник может предложить свои услуги широкому кругу потенциальных заказчиков из разных стран и регионов. Это позволяет ему расширить свою клиентскую базу и получать заказы на создание 3D-графики, анимации или виртуальной реальности. Маркетинг услуг 3D-художника в сети также способствует повышению его авторитета и популярности в профессиональной среде, что в свою очередь привлекает новых клиентов и партнеров.

Цель работы: Исследовать наиболее эффективные пути продвижения услуг 3D-художника в сети.

Задачи:

1. Узнать что такое маркетинг. Его цели, задачи и основные инструменты.
2. Что такое визитная карточка художника и для чего она нужна?
3. Поиск и анализ страниц существующих художников.
4. Создать пробную «визитную карточку» художника.

Объект исследования: маркетинг творческих услуг.

Предмет исследования: оформление и продвижение творческих услуг в сети.

Теоретическая часть

Маркетинг

Организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Цели маркетинга:

- Достичь максимально возможного уровня потребления продукта
- Достичь максимальной потребительской удовлетворённости
- Предоставить пользователям самый широкий выбор
- Максимально повысить качество жизни потребителей

Стоит так же помнить, что маркетинг - это непрерывный процесс, поэтому и цели меняются: когда достигают одной, ставят новую.

Главная задача: понять, чего хотят потребители и удовлетворить их потребности, чтобы получить из этого прибыль.

Функции маркетинга:

- Аналитическая
- Производственная
- Сбытовая

- Функция управления

Визитная карточка сайта

Это небольшой сайт с информацией, которая позволяет получить представление о деятельности компании/исполнителя заказа.

Главная задача: первичное ознакомление потенциальных клиентов с исполнителем.

В основные критерии визитной карточки входит:

- Общие сведения об организации
- Сведения для покупателя: прайс-листы, листы заказа, фотографии или портфолио
- Контактные сведения: адрес, телефон, электронная почта, ФИО ответственных лиц
- Прочие разделы в соответствии со спецификой деятельности и интересами клиентов организации

Медиа-платформы

Такой способ размещения работ автора даёт краткую информацию о человеке, его профессиональных и личностных качествах, с визуальными образами, собранная на страницах и размещённая в Интернет

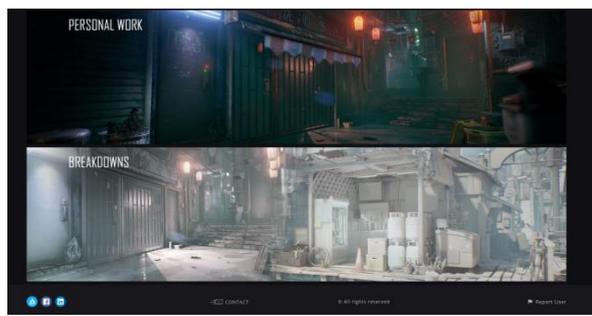
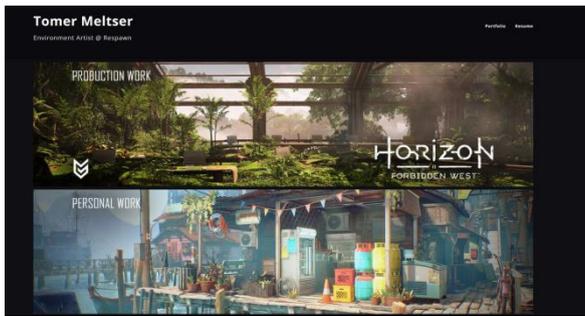
Преимущества таких платформ:

- Поиск работ и авторов по наводящим словам и хэштегам
- Сообщество художников, где можно видеть актуальные художественные течения в арт-пространстве
- Общие события для авторов (например, Inktober: художники в течение октября каждый день рисуют арт, используя только чернила, и выкладывают работу в сеть)

Практическая часть

Как примеры, рассмотрим сайты-визитки 3D-художников:

1) Томер Мельцер

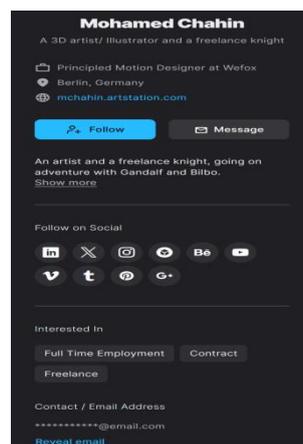
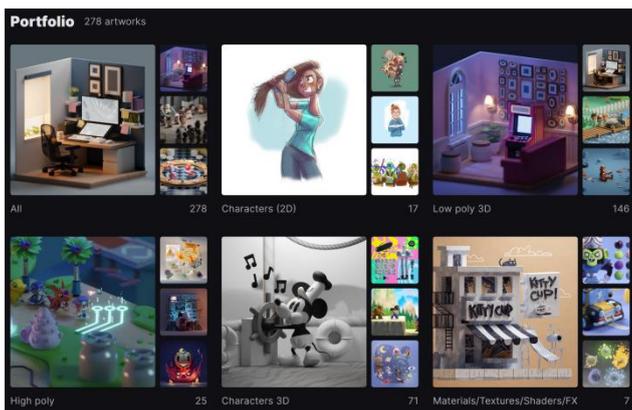
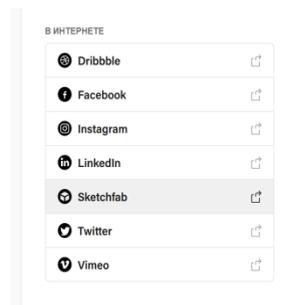
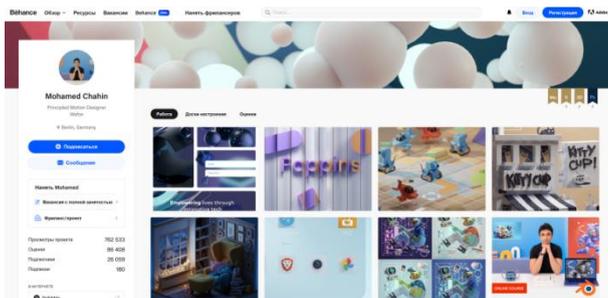

Сайт-визитка с предоставленным портфолио художника Томера Мельцера. В нём находится как и его личные работы, так и работы из проектов в которых он участвовал, такие как «Horizon», «Cross Fire» и «Apex Legends».

На сайте присутствуют так же ссылки на другие сайты с его портфолио - такие, как: ArtStation, LinkedIn и Facebook, а так же вкладка, что переводит на страницу, где можно написать автору письмо.

Итог: Простой в понимании сайт-визитка, указано чей сайт и как связаться с автором, представлены и личные работы, помогающие увидеть навыки автора. Из недостатков таких сайтов это нет контакта с аудиторией, невозможно отслеживать как-либо актуальные течения в сфере профессии

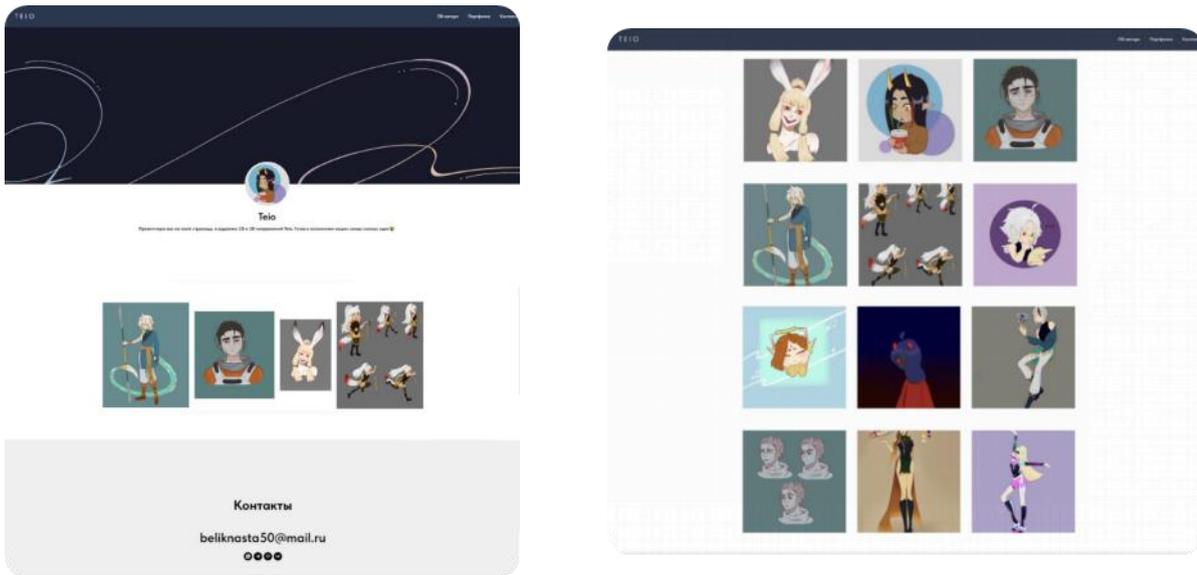
2) Мохамед Чахин

Этот художник использует для своей работы готовые сайты для связи нанимателей и художников - такие, как: behance и ArtStation. Портфолио представлено в виде сплошной ленты, так же указаны другие источники его страниц, чуть ниже представлены его контакты: номер и почта.

Итог: Классический вариант страницы на медиа-платформе, спокойно позволяющий получать оценку и критику аудитории, а так же есть возможность лично связаться с автором.

Из недостатков: весьма одинаковый шаблон оформления страницы, оформить страницы можно только в установленных рамках сайта.

Вариант личного сайта

Страница на ArtStation

Вывод

Функции личного сайта позволяют сделать визитку полностью под художника - от внешнего вида до количества вкладок, но это не гарантирует, что автора будут быстро находить. За продвижение и создание сайта-визитки придётся отдать как силы, так и деньги.

Интернет-платформы, такие, как: ArtStation, Behance, DeviantArt, удобны тем, что они созданы для демонстрации своего портфолио, но ограничивают автора в выборе внешнего вида своей страницы. На интернет-платформах больше шанса, что автора заметят, благодаря хэштегам или наводящим словам.

Выбор подходящей площадки в сети для маркетинга своих услуг каждый 3D-художник совершает, исходя из удобства, целей и собственного вкуса. Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои плюсы и минусы и вполне подходит для продвижения услуг и поиска заказчиков.

Список литературы

1. Маркетинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг> - Дата доступа: 29.03.2024

2. Просто о сложном: что такое маркетинг , кикие у него задачи и как узнать о нём больше [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/marketing/prosto-o-slozhnom-chno-takoe-marketing-kakie-u-nego-zadachi-i-kak-uznat-o-nyem-bolshe/> - Дата доступа: 29.03.2024

3. О том, как создать сайт-визитку [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.kp.ru/guide/sait-vizitka.html> - Дата доступа: 29.03.2024

4. 10 потрясающих примеров 3D-искусства, которые могут вас вдохновить [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://medium.com/@steaklab/10-потрясающих-примеров-3d-искусства-которые-могут-вас-вдохновить-1e24dfe74b4> - Дата доступа: 29.03.2024

5. Tomer Meltser [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.meltsertomer.art/> - Дата доступа: 29.03.2024

6. Mohamed Chahin [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.behance.net/mchahin> - Дата доступа: 29.03.2024

7. Mohamed Chahin [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.artstation.com/mchahin>. - Дата доступа: 29.03.2024

8. Tilda [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://tilda.cc/ru/> - Дата доступа: 29.03.2024

Большакова Лилия Сергеевна (автор)
Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)
СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ В ТЕХНИКЕ МАШИНИМА

Машинима - это техника анимации, основанная на использовании компьютерных игр. Она позволяет создавать интересные и оригинальные видеоролики с минимальными затратами ресурсов. Машинима привлекает творческих людей, которые хотят воплотить свои идеи или сделать фанатский контент на основе любимых игр. Для этого им достаточно воспользоваться уже готовыми элементами игры или настроить их под свои нужды.

Машинима это не просто хобби для любителей, но и профессиональный жанр короткометражного кино. Она использует трехмерную графику, которая создается с помощью игровых движков. Таким образом, машинима - это та же технология, которая применяется для производства синематиков в играх.

Цель работы: Исследование возможностей создания анимационных произведений в технике машинима.

Задачи:

1. Выбрать наиболее удобную и функциональную игру, для работы с движком, а также оценить его возможности;
2. Написать сценарий для короткого ролика;
3. Снять материал на игровом движке;
4. Отредактировать снятое в видеоредакторе - наложить необходимые звуки, музыку и текст;
5. Сделать рендер, получить конечный продукт;
6. Проанализировать процесс работы с движком и сделать выводы.

Объект исследования - 3д анимация.

Предмет исследования - машинима.

Теоретическая часть

3D-анимация - это вид анимации, подразумевающий создание движущихся картинок в трехмерном пространстве с помощью компьютера. Она позволяет создавать реалистичные и фантастические сцены, персонажей и объекты, с возможностью полной настройки ракурсов, освещения и стиля.

Машинима - это техника в анимации, которая создается с помощью компьютерных игр. Обычно делается любителями, но иногда и профессиональными студиями. Она популярна, потому что она позволяет творчески выразиться, используя доступные и простые средства внутри игрового движка.

Игровой движок - это программное обеспечение, которое предоставляет разработчикам игр различные инструменты и функции для создания игрового мира, графики, звука, физики, анимации и других элементов игры. Упрощает и ускоряет процесс разработки игр, так как не нужно писать все с нуля, а можно использовать готовые решения.

Мод - дополнение для игры, расширяющее её возможности.

Синематик - это видеоролик, который имеет определенный сюжет. Обычно не содержит реального игрового процесса, может быть его частью, переходом или завершением игры, создается с помощью специальных программ или игровых движков.

Контент-мейкер - это человек, который создает и публикует оригинальный контент для аудитории в Интернете. Этот контент может быть в различных форматах: текст, изображения, видео, аудио, инфографика и т. д. Контент-мейкеры работают в блогах, социальных сетях, на YouTube, на радио или телевидении, в онлайн-журналах и даже на подкастах.

Геймплей - игровой процесс, происходящий в игре.

Софт - программы на компьютере.

Rig - оснастка персонажа в программе специальными манипуляторами (скелетом), облегчающими дальнейшую работу с ним.

Таймлайн - часть программы анимации или видеомонтажа, в которой происходит работа с размещением частей будущего произведения на временной шкале.

Плюсы и минусы использования машинимы

3D-анимация подразумевает под собой отдельный вид создания анимации, либо же самостоятельное средство для визуализации в абсолютно любом стиле, и ничем касательно этого, не ограничивается. Также делится по своим видам - техникам.

Чтобы работать с этой анимацией, необходима большая подготовка к этому: хорошая техника, способная работать с необходимыми задачами; вместе с этим может понадобится покупка не только самих программ для анимации, но и дополнительных приспособлений для работы, как: модели и объекты, потому что использовании чужого - это прямое нарушение авторских прав. Как и в любом другом виде анимации, есть возможность создания как фанатского контента, а так же своего собственного. Если проект не относится к фан-творчеству, скорее всего придется создавать свои собственные предметы, модели, которые тоже требуют своих программ, знаний в их области, которое тоже может занять время, уже дополнительное, отличное от самой анимации.

Из минусов, относящиеся к технике и ПО - постоянно изменяющиеся технологии, которые могут устареть и не поддерживаться. Не смотря, всё-таки, на количество затраченного времени, этот способ не имеет ограничений, возможно сделать всё что угодно, как угодно, что только пожелаешь.

Машинима - техника в 3D-анимации, прочно связанная с играми, ограниченная самим игровым движком. Используя этот способ, каждый должен понимать, что нужно выбрать ту игру, которая сможет помочь реализовать задумку. Потому, что все возможности которые сможет она предложить, и больше получить не сможем, за исключением некоторых игр, специально нацеленных на создание машиним, как «GTA V» или «Sims 4», в которых есть возможность добавления модов.

Здесь уже не нужны такие мощности, требуемые для 3D-анимации, к тому же, кроме как самой игры и программы для записи ничего не нужно, хватит знаний возможностей игры, больше ничего. Из этого вытекает минус в ограниченности действий, очень мало движков игр, которые предлагают полноценную собственную анимацию, если такое есть, то понадобится дополнительная программа. Например, в «Sims 4» можно установить мод, с помощью которого можно загружать свои анимации, совмещать с анимациями других людей.

С авторскими правами намного проще, ведь имеется выбор материала, сделанного разработчиками или такими же создателями контента, всё это в свободном доступе.

Одними из самых популярных игр для создания машиним являются: «Sims 4», «World of Warcraft», «CS», «Team Fortress», «Garry's Mod», «GTA», «Half-Life».

Если же функционала в игре недостаточно, прибегают к использованию такой программы SFM - Source Filmmaker или игры «Garry's Mod», где есть возможность делать анимации, что тоже будет являться машинимой.

Плюсы техники «машинима»

Это та техника анимации, которая позволяет реализовывать свои идеи с минимальными затратами. Многие контент-мейкеры используют ее, иногда даже не осознавая, что это такое. Она основана на использовании готовых материалов из компьютерных игр, созданных другими людьми или разработчиками, которые, как правило, не претендуют на авторские права. В зависимости от игры, нужно подобрать подходящие модели и объекты, а также учитывать функционал движка, который может поддерживать модификации или авторский контент, как, например, в играх «Sims» или «Garry's Mod».

Для начала работы с машинимой не требуется создавать все с нуля, поэтому эта техника анимации так популярна. Чтобы понять, зачем люди создают машинимы и кто чаще всего предпочитает этот вид анимации, нужно вернуться к истокам этого явления.

Все началось с простого желания продемонстрировать свои способности и исследовать возможности игры. Когда появилась игра, в которой можно было менять ракурсы камеры, тогда и зародилась машинима, то есть машинное кино, снятое в трехмерном пространстве. Люди осознали, что они могут воплощать свои идеи, не тратя много сил на это, а лишь владея особенностями игры.

Поэтому машинимы пользуются популярностью из-за своей простоты, скорости и предсказуемости результата. А также потому, что все хотели сделать что-то, что бы выделялось из общей массы, и искали быстрое и доступное средство для реализации, которым и стала эта техника.

С машинимой работают не только пользователи игровых движков, но и сами разработчики, ведь эта техника анимации имеет свои уровни - «любительский», «полупрофессиональный» и «профессиональный». Они отличаются степенью использования готовых материалов или создания своего контента для движка.

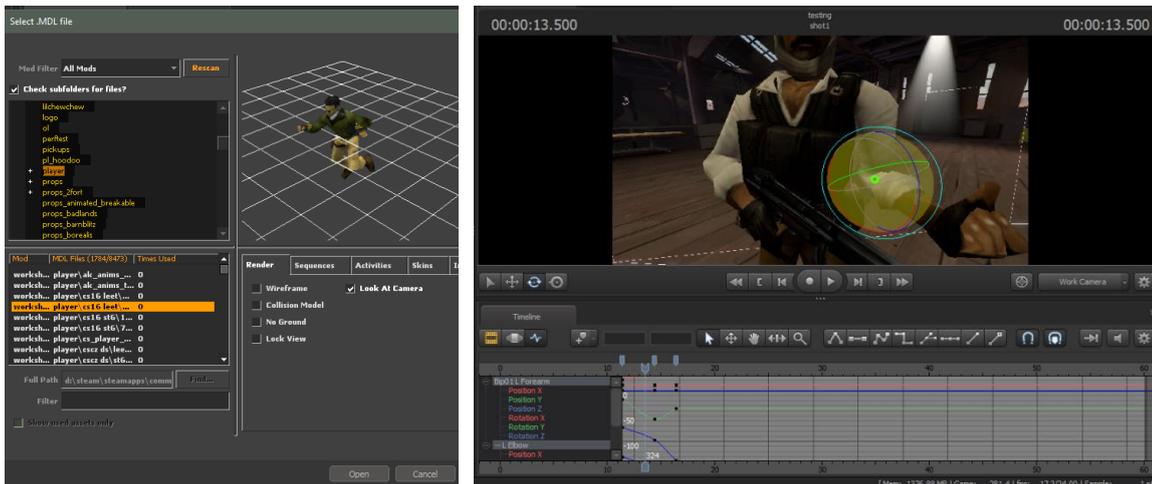
Профессиональная машинима включает в себя сюжетные видеоролики, которые не связаны с геймплеем игры, но являются ее составной частью.

В наше время многие не знают, что такое машинима, но часто видят ее в разных играх. Особенно популярны синематики, которые создают атмосферу и вовлекают в сюжет. Однако любительская машинима зачастую не получает достаточного внимания и признания, хотя среди нее есть много качественных и интересных работ, но чтобы найти их требуется хорошо поискать. Это одна из особенностей этой анимации в целом.

Практическая часть

Для практической реализации проекта машинима был выбран Source Filmmaker (SFM) - программное обеспечение, разработанное на базе движка Valve. Этот выбор обусловлен богатым набором функций SFM, включая обширную библиотеку готовых плагинов и моделей. В качестве дополнения к SFM, была выбрана игра Counter-Strike 1.6, модели из которой будут использоваться в анимации.

Первым шагом в работе с SFM является загрузка карты. Карты могут быть как встроенными в программу, так и выбранными из Steam Workshop. В зависимости от карты, может потребоваться настройка освещения, что включает создание источников света и их корректировку для достижения необходимой атмосферы сцены. Затем происходит загрузка необходимых моделей, которые могут быть как предварительно выбраны из Workshop, так и из стандартного набора SFM.

Процесс анимации в SFM осуществляется через три основных режима редактирования, расположенных в таймлайне: Первый режим отвечает за создание и редактирование последовательности сцен; второй используется для размещения и настройки объектов на карте; третий предназначен для непосредственного создания анимации персонажей и объектов.

Важным аспектом работы с анимацией является управление ключевыми кадрами для каждой кости рига. Необходимо “отбивать” кости, то есть сохранять их положение перед внесением изменений, чтобы обеспечить плавность и точность движений.

Различия в обычной 3D-анимации и машиниме минимальны, процесс ничем не отличается, кроме подготовки и использования материалов, есть к тому же готовые базовые анимации, как прыжок, бег. В этом техника выигрывает несомненно. Все стремятся как можно быстрее воплотить свои задумки, а также сделать какой-нибудь контент, связанный с любимой игрой, что может предоставить SFM, поэтому несомненно в этом выигрывает машинима.

Вывод

Практика работы в SFM показала, что различия между 3D-анимацией и машинимой минимальны. Основное отличие заключается в начальной подготовке и использовании материалов: движок предоставляет обширную библиотеку готовых анимаций, таких как: прыжки и бег, что значительно ускоряет процесс создания. Эта особенность делает машиниму особенно привлекательной для тех, кто стремится быстро реализовать свои творческие идеи и создать контент, связанный с любимыми играми. SFM открывает широкие возможности для воплощения этих задумок, делая машиниму выигрышным выбором для аниматоров всех уровней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. IT and Digital. Контент-мейкер: кто это такой и чем он занимается [Электронный ресурс]. <https://itanddigital.ru/bloghrconsulting/tpost/n5c8ry84u1-kontent-meiker-kto-eto-takoi-chem-on-zan>
2. Renderforest. 3D анимация: что это такое и как она создается [Электронный ресурс]. – <https://www.renderforest.com/ru/blog/3d-animation>
3. StopGame. История машинимы [Электронный ресурс] <https://www.youtube.com/watch?v=o7hi7GnIdbg>
4. Team Fortress Wiki. Machinima [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wiki.teamfortress.com/wiki/Machinima/ru>
5. Unity. Что такое 3D-анимация? [Электронный ресурс]. <https://unity.com/ru/solutions/what-3d-animation>
6. Википедия. Игровой движок [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Игровой_движок
7. Ответы@Mail.Ru. Вопрос №78412660 [Электронный ресурс]. <https://otvet.mail.ru/question/78412660>

Воднева Мария Сергеевна (автор)
Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)
АНИМАДОК, КАК ЖАНР КИНЕМАТОГРАФИИ

В настоящее время грани между жанрами медиаконтента становятся более размытыми. Авторы активно экспериментируют с формами в своих произведениях, что неизбежно приводит к синтезу различных экранных искусств. Одной из таких форм является **анимадок** – относительно новое направление в кинематографе, которое набирает популярность и признание среди зрителей и кинокритиков.

Анимадок позволяет авторам и режиссёрам выразить свои идеи и мысли через динамичные и увлекательные анимационные образы, привлекая внимание аудитории к важным социальным и культурным проблемам.

С развитием технологий и доступностью средств производства, анимадок становится более доступным и популярным в кинематографии. Этот жанр позволяет исследовать новые формы и способы рассказа историй, а также привлекает внимание зрителей разных возрастов и культур. Кроме того, анимадок имеет большой потенциал для обучения и воспитания, поскольку помогает сделать сложные и серьёзные темы доступными и понятными для широкой аудитории. Таким образом, исследование жанра анимадок является важным и перспективным направлением в кинематографии современности.

Цель работы: исследование возможностей документальной анимации.

Задачи:

7. Изучить понятие «анимадок», историю его возникновения
8. Выявить особенности жанра на примерах авторских работ
9. Создать небольшую анимацию в этом жанре

Объект исследования – кинематограф.

Предмет исследования – анимадок.

Теоретическая часть

«Анимадок» или документальная анимация – гибридная кинематографическая форма, в которой сочетаются элементы анимации и документалистики. Это жанр предоставляет авторам возможность осуществить творческий и авангардный подход к повествованию, выйти за традиционные рамки обоих направлений.

Особенность этого жанра – мультфильмы создаются на основе архивных материалов, личных воспоминаниях, раскрываются травматические или вдумчивые темы. Тем самым документальная анимация становится распространённым средством психотерапии и вписывается в актуальный тренд проговаривания табуированных тем и проработки скрытых травм.

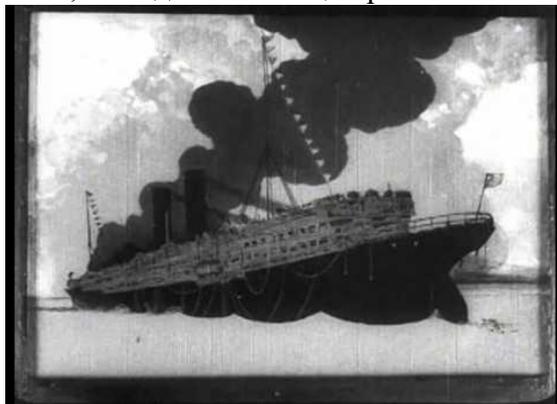
Анимация позволяет глубоко проникнуть в мир героев, не нарушая их личных границ. «Такие темы требуют отстранения. Человек не станет о них говорить на камеру – одним неловко, другие не хотят “светиться”. Если же он знает, что вместо него в фильме будет “говорить” что-то другое – предмет, животное или анимационный персонаж, – разговор станет не таким страшным», – анимационный критик Дина Годер. Также в анимадоке часто освещаются события, требующих анонимности их участников – анимация позволяет ее сохранить.

Часто сами авторы рассказывают про себя, свою семью, тем самым раскрывая личные темы. Например, в «Документальном кино» польский режиссёр Марчин Подолец повествует проникновенную историю о своем отце, переживающем возрастной кризис: дети уехали, карьерные амбиции утихли, супруга бросила. Для этой работы Подолец на протяжении 23 лет фиксировал наблюдения за отцом и диалоги с ним.

В России анимадок – пока что точечное явление. Чаще всего он создаётся в одиночку, а всеобщую любовь пока не завоевал. Однако на Большом фестивале мультфильмов ему выделена отдельная категория.

История возникновения

Анимадок стали обсуждать только в начале 21 века, но на самом деле этому жанру уже более ста лет. «Гибель “Лузитании”» – первый мультфильм в жанре документальной анимации был выпущен в 1918 году. Его создатель Уинзор МакКэй практически в одиночку создал короткометражку, которая основывалась на реальной трагедии «Лузитании» во времена Первой мировой войны. Пассажирское судно, следовавшее из Америки в Англию, было подбито торпедой немецкой подлодки, погибло 1198 человек. Зафиксировать трагедию не удалось: архивы не сохранились, и тогда на помощь пришла анимация.

Кадр из мультфильма «Гибель “Лузитании”»

Популярность анимадока началась в 2008 году, когда Ари Фольман выпустил полнометражную анимадраму «Вальс с Баширом» о резне в лагерях для беженцев. Режиссер, опираясь на личный опыт – военный и телевизионный, рассказывает об участнике ливанской войны. Факты сшивает со своими травмами, с бессонницей, разговорами с однополчанами, стыдом, режущими вспышками памяти. «Вальс...» открыл аниматорам и режиссёрам глаза на жанр, переведя его в тренды.

Кадр из анимадрамы «Вальс с Баширом»

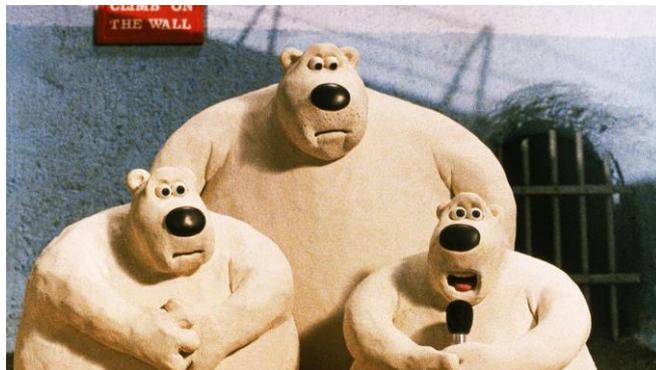
Особенности жанра

Рассказ. Довольно частый приём в документальной анимации. Автор произносит монолог, либо же рассказывает историю в диалоге, и по ходу рассказа она визуализируется средствами анимации. «Знаешь, мама, где я был?» – полнометражный анимадок, снятый Леваном Габриадзе по мотивам детских воспоминаний и рисунков своего отца Резо Габриадзе. Мы наблюдаем самого Резо Габриадзе в видеофрагментах, повествующем о себе маленьком, параллельно окунаясь в его детство засчёт анимации.

Кадры из мультфильма «Знаешь, мама, где я был?»

Интервью. Повествование строится на интервьюировании участников событий. Британская студия «Aardman Animations» выпустила проект «Creature Comforts» («Уют в зоопарке»), где в роли интервьюируемых – пластилиновые животные, которые рассказывают об условиях и качестве жизни. Так создатели решили преподнести рассказы местных жителей, иммигрантов и беженцев в Англии.

Кадр из мультфильма «Creature Comforts»

Предметы. Фотографии, хроника, голоса реальных людей, письма, билеты, афиши, дневники, предметы быта – всё это притягивает взгляд и ещё больше превращает нас в очевидцев или репортёров.

Методы съёмки. Трясущаяся камера, ощущение отсутствующего монтажа, расфокус и вербатим. Все эти приёмы переводят зрителя в категорию наблюдателя за происходящим.

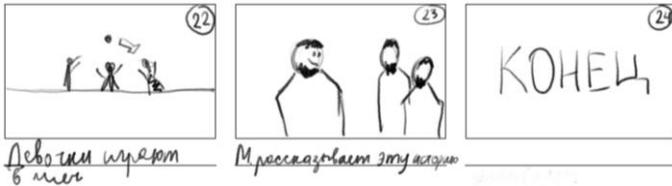
Практическая часть

Для практической части я решила создать собственный анимадок. Для эксперимента я выбрала комедийный жанр. За основу сюжета я использовала историю из моего детства, с которой хотела бы поделиться. Сюжет: три сестры идут на речку и играют в мяч. Мячик улетает в речку. Пока девочки спорят, он уплывает далеко. Мужчина, проезжающий мимо, плывёт за мячом.

Сначала я подобрала стилистику для мультфильма: линейная рисовка с цветными акцентами, минимализм, простые формы. Затем написала сценарий и нарисовала раскадровку. Записала голос. И начала съёмку в программе Krita, далее смонтировала сцены и наложила голос в монтажной программе Kdnlive.

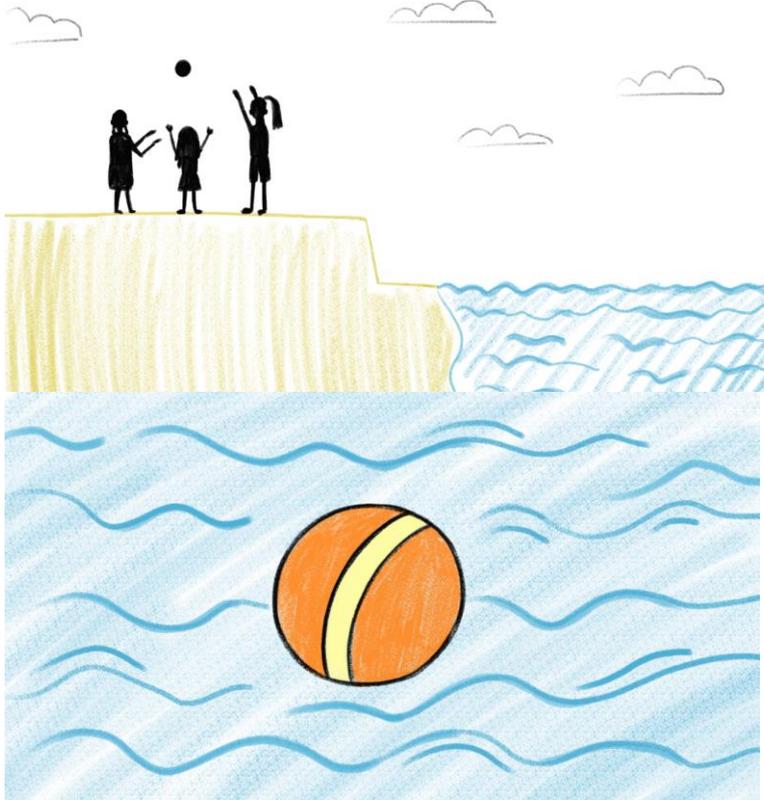
Раскадровка

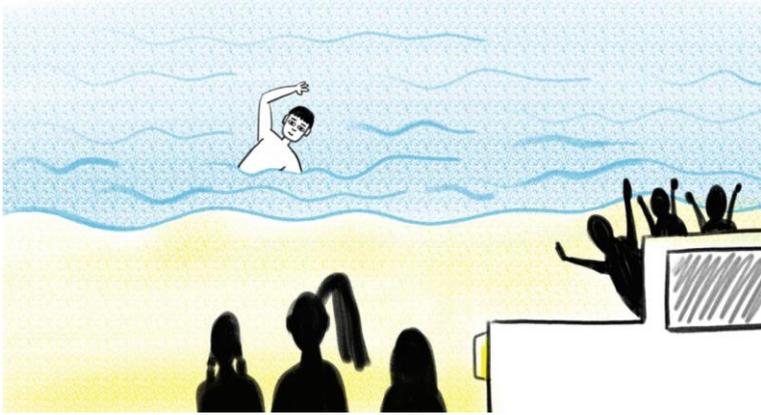
<p>Заставка</p>	<p>Это я, и моя сестры</p>	<p>Мячик падает в руки одной из них, пока швабра</p>	<p>Говорит швабре за мячом</p>	<p>Маша смотрит на него</p>	<p>Мячик в воде уплывает</p>
<p>Мячик падает сверху себе</p>	<p>Девочки стоят на берегу</p>	<p>Берег - плоский, кажется плоский</p>	<p>Иди, мяч</p>	<p>Нет, мяч</p>	<p>Мячик уплывает всё дальше</p>
<p>Вера любит мяч и качает</p>	<p>Мария любит мяч и качает</p>	<p>Маша берет головой мяч с себя, Маша пролетает над шваброй</p>	<p>Узнаешь верту, мяч далеко</p>	<p>В. Смотрит на девочку</p>	<p>Спасите наш мяч!</p>
<p>Мячик передвигается, потом падает в речку</p>	<p>Мячик упал в воду</p>	<p>Вера - Мария неправильно смотрят друг на друга</p>	<p>Музыкант готов играть</p>	<p>М. плывёт, зрители радуются</p>	<p>М. с мячиком бежит по воде, падает мяч в ладони</p>

Ключевые кадры из аниматока

МЯЧИК

Выводы

Анимадок – интереснейшая форма кинематографа, которая сочетает в себе фактические данные, документальный материал и анимацию. Это распространенный способ рассказать о важных вехах истории, социальных проблемах, внутренних переживаниях. Данный жанр позволяет проникать в глубину персонажей, передавать глубокие эмоции, объяснять сложные темы с помощью анимационных методов, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории, благодаря метафоричному языку и визуальной образности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вешдоки потусторонней материальности: что такое и зачем нужен анимадок [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kinoart.ru/texts/veschdoki-potustoronney-materialnosti-chto-takoe-i-zachem-nuzhen-animadok> Дата доступа: 29.03.24
2. Рамазанова Б., Черных А. Анимадок – гибридный феномен современного кино, 2023; Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова (Алматы, Казахстан), URL: https://www.researchgate.net/publication/374574562_ANIMADOK_-_GIBRIDNYJ_FENOMEN_SOVREMENNOGO_KINO (дата обращения - 29.03.24)
3. Viren Denis G. Documentary animation or animated documentary? Reflections on the history and the current situation on the example of Poland and other countries, 2021; URL: <https://doaj.org/article/85e43e5ab0004d45b63ab2733e79a44f> (дата обращения - 29.03.24)
4. Сулова Д. Как документальная анимация говорит на сложные темы, URL: <https://deziiign.com/project/88b20cd7a4e64ada968d939f11fc9e54> (дата обращения - 30.03.24)
5. Кривуля Н.Г. Документальная анимация: генезис и специфика, 2021; Вестник Томского государственного университета, Культурология и искусствоведение, URL: <https://journals.tsu.ru/uploads/import/2148/files/43-096.pdf> (дата обращения - 03.04.24)

Волошина Милана Юрьевна (автор)
Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)
ОСОБЕННОСТИ АНИМАЦИИ В АНИМЕ

Исследование основ анимации в аниме имеет большое значение для понимания уникального художественного стиля и культурного влияния этого популярного жанра. Аниме отличается от других форм анимации своими характерными приёмами и стилистическими особенностями. Изучение этих основ позволяет глубже понять, как анимационные техники способствуют повествованию и визуальному восприятию в аниме. Кроме того, исследование помогает проанализировать культурное влияние аниме, поскольку оно оказало значительное воздействие на формирование культурной идентичности и передачу культурных ценностей как в Японии, так и за её пределами.

Исследование основ анимации в аниме также имеет практическую ценность для аниматоров и художников. Оно предоставляет ценные знания о принципах движения, преувеличении и других аспектах аниме-анимации, помогая им развивать свои навыки и

техники. Кроме того, исследование способствует сохранению и передаче традиций аниме, гарантируя, что будущие поколения аниматоров и зрителей смогут ценить и понимать этот уникальный художественный жанр.

Цель работы: изучить особенности анимации в аниме.

Задачи:

1. Понять что такое аниме.
2. Узнать как создаётся аниме.
3. Узнать о приёмах и принципах анимации в аниме.

Объект - аниме.

Предмет - анимация в аниме.

Теоретическая часть

Актуальность аниме остаётся высокой в современном мире благодаря своей популярности и влиянию на различные области культуры. Аниме привлекает аудиторию всех возрастов и социокультурных групп, предлагая разнообразные жанры и темы, которые могут быть актуальными и интересными для различных людей. Кроме того, аниме так же активно развивается и обновляется, предлагая новые и оригинальные работы, которые могут привлечь ещё больше внимания к этой форме искусства.

Аниме — это японская анимация, которая может быть в виде телевизионных сериалов, фильмов, видеоигр и манги (японских комиксов). Аниме часто характеризуется яркой графикой, фантастическими сюжетами и разнообразными жанрами, такими как приключения, фэнтези, романтика, научная фантастика и другие. Клише и особые стили визуального искусства помогают отличить аниме от мультфильмов других стран.

Анимация в аниме - это процесс создания движущихся изображений с помощью последовательного показа статичных кадров. В аниме анимация может быть выполнена вручную с помощью рисования каждого кадра отдельно, либо с использованием компьютерных программ. Анимация играет ключевую роль в аниме, так как она позволяет передавать эмоции, создавать атмосферу, иллюстрировать действия персонажей и многое другое. Актуальность анимации в аниме зависит от стиля, качества и техники выполнения. Хорошо выполненная анимация может значительно улучшить восприятие аниме зрителями и сделать его более интересным и запоминающимся. Как же оно создаётся?

Есть два вида аниме:

Продюсерские аниме - где проверенные временем тайтлы подвергаются штамповке, тем самым мы можем наблюдать, что повествовательная концепция неких сериалов очень схожа между собой и персонажи почти идентичны.

Авторские аниме - на успех этого продукта рассчитывать очень сложно, и доверием в этом направлении обзаводятся только лучшие из лучших в этой индустрии. Даже если задумка на первый взгляд интересная и не типичная, не факт что она произведёт успех.

Для начала необходимо написать ранобэ или мангу, чтобы заинтересовать зрителя. После того, как был определён тип будущего аниме, рисуются персонажи, локации, первые наброски, определяется раскадровка, там продумывается каждая сцена, затем начинается процес лейаутов.

Лейаут - это процесс, включающий в себя размещение элементов сцены - таких, как: персонажи, объекты и декорации на кадре.

Художники под присмотром режиссеров отмечают разными цветами, что является фоном, а что - анимированными объектами. Затем художники или режиссеры рписывают движение камеры, это потребуется для цифровых аниматоров.

После делается 2 копии этих работ, одна копия передаётся художникам, которые занимаются фоном, а вторая копия отдаётся художникам, которые занимаются ключевыми кадрами. Работа над ключевыми кадрами - довольно сложный и важный процесс, от них зависит спектр важных эмоций и действие персонажей. Далее идёт проработка промежуточных

кадров, чтобы ключевые кадры смотрелись более плавно, поэтому уже имеющиеся 2-3 кадрам добавляется ещё порядка 9-10.

Затем добавляются спецэффекты и, когда все необходимые процессы завершены, добавляется отрисованный фон, и получается почти готовая сцена. Над всем этим наблюдает режиссер и проверяет каждый кадр, внося правки.

Японцы почти всегда делают анимацию на бумаге, прорисовывая все большим количеством листов, и после все цифруется двумя этапами: сначала все покрывается тушью или твёрдым карандашом, чтобы предать контраста, а затем все сканируется, параллельно художники рисуют фон. Чаще всего его рисуют с натуры или фотографий, по этому в аниме можно увидеть массу реальных мест.

Самым тяжёлым считается компьютерная анимация и раскраска. Когда все окрашено и закончено, кадры могут быть обработаны как анимация с помощью специальных программ. Это используется для 90% аниме. За тем составляется актёрский состав, который занимается озвучкой. После обработки кадров добавляются звуки шагов, шум ветра, обнажение меча и прочее. Добавляется музыкальное сопровождение, чтобы добавить атмосферности сценам.

Аниме - это массовый конвейерный продукт, который требует работы в сжатые сроки при минимальном бюджете, из-за этого уменьшается качество анимации. Над одной серией может работать один аниматор. В основном, количество серий 12 или 24. Из-за этого хромает общее качество анимации, часто можно заметить статичные фоны, частичную анимацию и работу с камерой, так происходит парадокс, который фанаты аниме называют *Сакугой*.

Сакуга - это термин из мира аниме и манги, который обозначает высококачественную анимацию, обычно в ключевых моментах, таких как: динамичные сцены боя или другие визуально впечатляющие моменты. Сакуга часто выделяется своей детальной проработкой, слаженной анимацией и потрясающим движением персонажей. Этот термин любят профессионалы и поклонники аниме за качество и мастерство в анимационном искусстве.

Сравним вот эти два аниме:

Violet Evergarden

Absolute Duo

Качество в обоих аниме на высоте, только аниме «Вайлот Эвергардон» не является Сакугой в отличие от аниме «Абсолютный дуэт». «Вайлот Эвергардон» бесспорно красивое произведение, но если открыть любой момент тайтла качество не теряется. Над каждой сценой работали команда аниматоров. А в аниме «Абсолютный дуэт» целые эпизоды, движение персонажей, боевые сцены создавались одним человеком, кроме того, количество кадров в секунду в эти моменты ровнялось 18 - 20.

Простыми словами Сакуга - это авторская анимация, использующая высокую чистоту кадров в секунду, для демонстрации ключевых моментов в аниме.

Практическая часть

Цирк Итано - первый самый знаменитый приём сакуги подарил нам аниматор Ичино Итано. Это запуски самонаводящихся ракет, они движутся по разной и непредсказуемой траектории в погони за главным героем, а камера в этот момент постоянно меняет объект слежения перемещая его то на персонажа то на ракеты. Этот трюк назвали Цирк Итано,

впервые он был переименован в аниме «Легенды о великом идеоне», но стал известным в аниме «Макросс». Данный прием используется, чтобы улучшить динамику сцен и показать мастерство полета главного героя.

Рис.1. Ichiro Itano

Удар Обаи - второй вид сакуги носит название удар обаи, он был придуман аниматором Масами Обаи. Удар обаи выполняется в 3 действия: отводим кулак назад, подаём корпус в перед и с искривлением ракурса и выбрасываем руку в сторону противника. Прием используется в кульминационных моментах.

Рис.2. ObariPunch

Кадры импакта - Эту технику придумал Ютака Накамура, она позволяет зрителю

приготовится к взрыву и уничтожению, замедляя время и делая кадр статичным.

Рис.3. Impact Frames

Кубы Ютапоны - ещё один прием сакуги от Ютаки Накомур, при разрушении каменных объектов, они разламываются на кубики. Такой способ разрушения очень эффектен, ведь пространство можно преобразовать в разлетающиеся в разные стороны кубики. Это эффектно смотрится в боевых сценах, к тому же серьезно экономит время. Кубы Ютапоны помогают прочувствовать разрушения пространства и последствия сражения.

Рис.4. Кубы Ютапона

Мечи Треугольники - третий способ Ютаки Накомур, заключается в размытии очертания продолговатых предметов, это мечи, палки, копья, каждый объект в размытии имеет форму треугольника, след от предмета даёт ощущение скорости, с которой сражаются герои.

Рис.5. Triangle swords

Молнии Куцины - Анимированные зигзагообразные лучи движутся немного не так, как настоящие молнии. Для красоты эффекта электрические разряды рисуют не с острыми краями, а со скруглёнными; движения тоже более округлые, а разветвлений меньше. Эффект используется не только для изображения молнии, но и для визуализации магических способностей персонажей.

Рис.6. Молнии Куцины

Ходьба Эбаты - Рёма Эбата известен анимацией реалистичной походки. Он очень внимателен к деталям - смещению центра тяжести, темпу. Его персонажи покачивают бёдрами, отстают, тяжело ступают или наоборот, имеют пружинящую походку. Создаётся

ощущение, что применяется ротоскопирование (фотоперекладка) — техника, при которой персонажи анимируются путём покадровой перерисовки видео с реальными актёрами.

Рис.7.Ebata Walk

Удар Хисаши - третий вид сакуги, над ним работал аниматор Хисаши Мори, это удар кулаком, но в отличие от другова приёма удар Хисаши всегда наносится в лицо, враг искривляется, картинка становится черно - белой, а кадр статичными, в итоге враг отлетает на большое расстояние. Использование этой техники позволяет зрителю наслоится моментом битвы.

Вывод

Аниме - это массовый конвейерный продукт, который требует работы в сжатые сроки при минимальном бюджете. Для этого японцы придумали термин Сакуга, она помогает уменьшить качество анимации в нужных сценах, чтобы уменьшить время работы.

Аниме делится на два типа: Продюсерские и Авторские. Перед началом создания аниме, сначала пишут ранобэ или мангу, чтобы заинтересовать зрителя, потом создаются персонажи, фоны и локации, определяется раскадровка, продумываются сцены. Далее начинается процесс лейаутов. Затем это всё отдаётся художникам, которые занимаются ключевыми кадрами и фонами. После все цифруется и добавляют готовые фоны и спецэффекты, дальше идёт компьютерная анимация и раскраска, добавляются шумы и музыка.

Сакуга - это авторская анимация, использующая высокую чистоту кадров в секунду, для демонстрации ключевых моментов в аниме.

Виды сакуги - Цирк Итано, Удар Обаи, Кадры импакта, Кубы Ютапона, Мечи треугольники, Молнии Кучины, Ходьба Эбаты, Удар Хисаши.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ю. Фреш. Искусство анимации. Как создают Аниме. [Электронный ресурс].\ Режим доступа - <https://say-hi.me/vdohnovenie/iskusstvo-animacii-kak-sozdayut-anime.html?ysclid=ltqssiiuux256816540> (04.04.2024)

2. Что такое Аниме?(Анимация). [Электронный ресурс].\ Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=RpGug8Xoir8> (04.04.24)

3. Что такое сакуга? И почему это искусство?[Электронный ресурс].\Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=18ybhFypQOs> (04.04.2024)
4. Как создается аниме? [Электронный ресурс].\ Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=zYjMShtKRMU> (04.04.2024)
5. 10 самых эффектных приемов анимации[sakuga]. [Электронный ресурс].\Режим доступа- <https://www.youtube.com/watch?v=PZP9HVnDRnQ> (04.04.2024)
6. Чувство веса анимации. [Электронный ресурс].\ Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=8m1C8C274Gk> (04.04.2024)
7. Как отличить плохую анимацию от хорошей? [Электронный ресурс].\ Режим доступа- <https://www.youtube.com/watch?v=nMS6ZwyhOjE> (04.04.2024)
8. Принципы комфортного монтажа. [Электронный ресурс].\ Режим доступа - https://www.youtube.com/watch?v=eR_NKRUEtBc (04.04.2024)
9. Сакуга/Sakuga (ключевая анимация/ key animation) [Электронный ресурс].\Режим доступа - <https://shikimori.one/collections/1151-sakuga-sakuga-klyuchevaya-animatsiya-key-animation?ysclid=ltqwreati6820685877> (04.04.2024)
10. Н. Китикова, В. Шульгин. Сакуга, как они это делают [Электронный ресурс]. \ Режим доступа. - <https://www.feelfactory.pro/blog/sakuga> (04.04.2024).
11. Н.Чизл. Чем отличается аниме от мультфильма. [Электронный ресурс].\Режим доступа - <https://imba.shop/blog/anime/chem-otlichaetsya-anime-ot-multfilma?ysclid=ltqwvofzpp97896074> (04.04.2024)

Гредасова Мария Владимировна (автор)

Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОПЕДАГОГИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНИМАЦИИ

Кинопедагогика – использование готовых и создание новых произведений кинематографа во время образовательного процесса. Её использование способствует развитию творческого и критического мышления студентов. Анализируя фильмы и применяя увиденные кинематографические техники к своим анимационным проектам, студенты развивают более глубокое понимание визуального повествования и эстетики. Кроме того, кинопедагогика помогает студентам развивать технические навыки, необходимые для создания высококачественной анимации. Изучая принципы монтажа,освещения и композиции, они могут создавать более динамичные и увлекательные анимационные работы.

Цель работы: установить сущность кинопедагогике и определить её значение для подготовки профессионалов в сфере анимации.

Задачи:

1. Исследовать понятие «кинопедагогика».
2. Изучить аспекты кинопедагогике.
3. Выявить методы кинопедагогике и провести их практическое исследование.
4. Сформулировать конкретную пользу кинопедагогике при обучении анимации.

Объект - кинообразование в сфере анимации.

Предмет – использование методов кинопедагогике при обучении анимации.

Теоретическая часть

Необходимо исследовать понятие, сущность и границы кинопедагогике. Кинопедагогика – направление в педагогике, которое определяют как воспитание экранными искусствами. Кино в этом направлении используется как методический материал, на основе которого учениками должны познаваться определённые явления. В область изучения входят: специфика кино и институциональная сфера кино, личный и выразительный характер фильма, историческое и технологическое развитие, важность личного критического ответа, важность «насмотренности», важность рефлексии в отношении кинокультуры. Таким образом,

кинопедагогика тесно связана с кинообразованием. А так как анимация является частью индустрии кино, то все излагаемое применимо и к ней.

Сущность кинопедагогики имеет в себе три аспекта: культурный, критический и креативный.

- Культурный аспект. Известно, что кино позволяет нам понять себя, расширяет наше культурное пространство, следовательно, наше взаимодействие с миром: другими культурами, временами, ценностями. Фильм существует в социальном пространстве и сам работает в рамках общества: кино общается между собой посредством аллюзий и цитат, режиссёр общается со зрителем посредством своего творчества, создание подборок фильмов, дискуссия – это важнейшие части кинокультуры.
- Критический аспект отвечает за формирование критического мышления, осознание искусства как такого, влияние форм искусства друг на друга и их синергию.

Формируются контекстуальные связи – студент начинает воспринимать взаимосвязи между разными предметами кинематографического искусства. Центральное место данной практики – умение задавать вопросы. Когда мы подвергаем что-то сомнению, мы запускаем свой мыслительный процесс.

- Креативный аспект позволяет нам чувствовать себя творцами – это практический и технический аспект. Учащиеся пересматривают идеи и методы, экспериментируют со смыслами, техниками и стилями киноискусства: создание фильма несёт основополагающее значение для его понимания. Здесь важна демонстрация компетентности, организации идей и процессов.

Таким образом, кинопедагогика может быть применена для воспитания определённых профессиональных навыков. Тогда мы изменяем подход: с личного восприятия мы переходим на киноведческую оптику. Кино может стать материалом для познания режиссуры. Можно увидеть прямое применение различных техник: выполнять некий критический анализ, переводить происходящее на экране на киноязык. Формируется визуальная культура, целостность восприятия и скорость понимания происходящего на экране. Будущий профессионал анимационного кино должен разбираться во всем – стилистике, построении сцены, жанровом своеобразии и прочих общих для кинематографа правилах, а также в специфичных именно для анимации времени, пространстве и движении.

Описанное выше применение кинопедагогики помогает создать очень важный профессиональный навык – насмотренность, он же «вкус». Насмотренность – это визуальный опыт, накапливаемый при просмотре чужого творчества. Многие деятели киноискусств отмечают, что насмотренность внесла наибольший вклад в их становление.

«Вкус» необходим для обширной библиотеки образов, чтобы иметь способность оценивать качество объекта искусства, понимать тренды и тенденции в индустрии.

Развитию насмотренности способствует как раз анализ потребляемого – осознанное потребление контента. Установим методы кинопедагогики, способствующие этому: киноклуб, критический отзыв. Что содержат в себе эти методы?

Киноклуб – это обучение просмотру кино, культуре просмотра кино. Главное в киноклубе – это пространство для дискуссии, которое он создаёт. В этом отмечается некий терапевтический эффект: возможность задать вопросы самому себе, обмен знаниями и опытом с заинтересованными в культуре людьми, стимуляция мыслительного процесса. Это способствует интеллектуальному развитию и поиску новых идей.

Критическое эссе позволяет научиться чётко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать различные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Эти методы воплощают в себе все три аспекта кинопедагогики и являются наиболее эффективными.

Практическая часть

С целью решить поставленные задачи были проведены практические исследования: анализ

результатов киноклуба для студентов и анализ отзывов студентов. Оба исследования проводились среди студентов первого и второго курса специальности «Анимация и анимационное кино».

Студенческий киноклуб проводился на тему «Дипломные короткометражные мультфильмы мировых школ анимации».

При выстраивании задач и проведении киноклуба были учтены все аспекты кинопедагогики и их практики. Также, для киноклуба была установлена цель: учащиеся должны были увидеть, как работают над дипломными работами в других киношколах, чтобы понять примерный уровень таких работ и извлечь что-то для своего диплома. Личная для каждого из студентов тема должна была заинтересовать в показе.

Методическая структура киноклуба была такова:

1. Введение.
2. Показ работ.
3. После показа каждой из работ отдельная дискуссия о каждой из них.

Введение представляло собой справку о каждой из школ-участников: рассказывалось о их особенностях, положении в индустрии, особенном стиле, выпускниках, методах работы. Так учащиеся были введены в контекст просматриваемого ими материала, понимали его место в кинокультуре – это воплощённые культурный и критический аспекты. Также за критический аспект отвечала дискуссия. Студентам были заданы вопросы, побуждающие их проводить связи, смотреть на происходящее на экране с профессиональной точки зрения – как будущих работников культуры. В дискуссии был и элемент креативного – учащиеся толковали ходы режиссёров, отмечали методы, которые могли бы использовать как эксперимент, создавали новые смыслы работам. В своих ответах они проводили аналогии с историей кино и индустрией, используя полученную ими информацию и свои собственные знания.

Опрос участников после проведённого киноклуба показал, что они сделали выводы и много поняли для себя о сути дипломной работы и как она должна выглядеть, а также увидели к чему можно и нужно стремиться, оценили свои силы.

Касаемо критического эссе. На специальности есть отдельное задание – отзыв. Он имеет несколько уровней:

1. Первый уровень. Первокурсники пишут упрощённый вид: его задача определить своё субъективное отношение к фильму (то, что понравилось или показалось заметным в обозреваемом фильме или мультфильме) и идею (что хотел сказать автор или что вынес учащийся).

2. Второй уровень. Второкурсники пишут усложнённый вид. Их задача: выделить из произведения конфликт, схему сюжета по Аристотелю – начало, середину и конец, изложить субъективное мнение, увиденную идею.

Первый тип приучает студента к написанию отзыва как такого и выполнению неглубокого анализа. Второй тип уже заставляет студента глубже погрузиться в фильм, проявить большую осознанность. Так, происходит плавный процесс усложнения мыслительного процесса студентов, расширяется их область познания в кино, а также базовые навыки – изложить содержание произведения, распределить смысловые куски фильма согласно сюжетной схеме.

На основе отзыва можно проследить, как учащиеся улучшают свои навыки выражать мысли в текстовой форме, формулировать мысли, переходя на другой курс.

Отзыв – это соотнесение увиденного с теорией кино. Он представляет большую возможность для анализа, делает студентов более опытными в киноведении.

Отзыв раскрывает, в основном, критический аспект кинопедагогики, поскольку как отвечает за развитие подобного мышления. Но также, написание отзывов проводит связь между зрителем, режиссёром и культурой в целом, т.е. затрагивает культурный аспект. Креативный аспект тоже представлен в отзывах – это пересмотр концепции увиденного, демонстрация своих знаний в профессиональной сфере.

После написания отзывов учащиеся лучше способны использовать различные термины при описании фильмов, понимают сценарий, так как подобная работа вырабатывает устойчивый

навык.

Оба этих метода – киноклуб и критический отзыв – являются крайне эффективными. Идеальными условиями для обучения являются их совмещение, синергия, тогда учащиеся получают пользу сразу двух методов.

Выводы

Значение кинопедагогики для аниматора, как и для любого кинематографиста, неопределимо: она помогает развить необходимые профессиональные навыки, такие как способность осознанного просмотра кино и насмотренность, является эффективным и запоминающимся способом обучения, приятным для студентов. Киноклуб и отзывы - два самых эффективных метода. Аспекты кинопедагогики закрывают все потребности и проблемы кинообразования. Обращаясь к сказанному выше, использование этого направления и развитие его внутри кинообщества принесёт большую пользу будущим профессионалам кино, а значит и всему институту кинематографа в перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирилл Разлогов. Киноклубное движение России в мировом контексте / Киноклубное движение в России: история и современность: коллективная монография // [Отв. Редактор Н. А. Кочеляева]. — М.: ВГИК, 2022. — 250 с. — С. 10- 28
2. Анастасия Рябоконт. Кинообразование: теория и метод С.А. Герасимова / Киноклубное движение в России: история и современность: коллективная монография // [Отв. Редактор Н. А. Кочеляева]. — М.: ВГИК, 2022. — 250 с. — С. 68- 116
3. Марина Торопыгина. Анализ фильма как опыт интерпретации изображения / Киноклубное движение в России: история и современность: коллективная монография // [Отв. Редактор Н. А. Кочеляева]. — М.: ВГИК, 2022. — 250 с. — С. 117-135
4. Куценко Е. В. Метапредметная сущность кинопедагогики: почему кинообразование необходимо современной школе : Материалы Всероссийского круглого стола (Екатеринбург, март 2022 г.) / Уральский государственный педагогический университет; под научной редакцией Н. А. Симбирцевой, А.К. Бернатоните – С. 5 – 12.
5. М. Рейд, А. Уолл, С. Дьюв, К. Уиллиг. A framework for film education [Электронный ресурс]. // BFI.ORG.UK URL: <https://www2.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/%20bfi-a-framework-for-film-education-brochure-2015-06-12.pdf> (дата обращения: 26.03.2024).
6. К. Б. Шавловский "Режиссура создается руками и головой" [Электронный ресурс]. // Сеанс. - 2023. - №85. – Режим доступа : <https://seance.ru/articles/aleksandr-sokurov-courses/>
7. Колбышева С. И. Анимационное кино в современной образовательной среде [Электронный ресурс]. // Медиаобразование. 2010. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/animatsionnoe-kino-v-sovremennoy-obrazovatelnoy-srede> (дата обращения: 26.03.2024).
8. Г. А. Гироу / Breaking into the Movies: Pedagogy and the Politics of Film // Policy Futures in Education . - 2011. - №6. - С. 686-695.
9. Е. Погребижская. Нескучный киноклуб. [Электронный ресурс]. // Мой киноклуб. / ред. М. Мускевич, В. Липилин, В. Скубей. – С.8. - Режим доступа : https://rgdoc.ru/upload/medialibrary/f7c/Methodicka_Dok_Film.pdf (дата обращения: 26.03.2024).
10. И. Бакуменко. Киноклуб для студентов. [Электронный ресурс]. // Мой киноклуб. / ред. М. Мускевич, В. Липилин, В. Скубей. – С.68-71. - Режим доступа : https://rgdoc.ru/upload/medialibrary/f7c/Methodicka_Dok_Film.pdf (дата обращения: 26.03.2024).

Жданова Софья Романовна (автор)
Петрова Анна Сергеевна (научный руководитель)
СОВМЕЩЕНИЕ ВИДЕО-ФОНОВ И 2D АНИМАЦИИ

Совмещение видео-фонов и 2D-анимации открывает новые творческие возможности и улучшает восприятие зрителями анимационного контента. Совмещая реальные видеофоны с 2D-анимацией, можно создавать более захватывающие и иммерсивные миры, которые стирают границы между реальностью и фантазией. Этот эффект повышенной вовлеченности позволяет зрителям глубже погружаться в повествование и испытывать более тесную связь с анимированными персонажами.

Кроме того, исследование по совмещению видеофонов и 2D-анимации способствует развитию новых гибридных форм повествования. Объединяя элементы живого действия и анимации, исследователи могут создавать уникальные и экспериментальные произведения, которые бросают вызов традиционным категориям. Это открывает двери для инновационных способов передачи историй и выражения творческого видения.

Цель работы: исследовать на практике возможность подстраивать 2D анимацию к видеофонам.

Задачи:

1. Изучение истории техники покадровой анимации на видеофоне.
2. Поиск технического решения.
3. Снять непрерывный видеофон с заранее запланированных ракурсов и стабилизировать видео в программе.
4. Закинуть полученное видео в анимационную программу и создать точки захвата движения (Motion tracking) для масок и будущей анимации.
5. Создать риг персонажа и векторную маску.
6. Привязать риг персонажа и маску к заранее созданным точкам Motion tracking и создать анимацию персонажа, подстраивая ее при этом под окружение.
7. Шэйдинг, композинг.
8. Добавление дополнительных звуков, звукового ряда.

Объект исследования - Покадровая анимация

Предмет исследования - Совмещение покадровой анимации и видео-фона

Теоретическая часть

Первые анимационно-игровые произведения были сделаны в 1919-1930 годах, в мультфильмах с клоуном Коко. Самые первые мультфильмы с клоуном Коко были сделаны с помощью ротоскопии.

Примеры анимационно игровых двухмерных фильмов – «Песня юга» (1946), «Мэри Поппинс» (1946), «Мария, Мирабелла» (1981), «Кто подставил кролика Роджера?» (1988), «Параллельный мир» (1992), «Космический Джем» (1996), «Луни Тюнз: Снова в деле» (2003), «Зачарованная» (2007).

В мультфильме «Кто подставил кролика Роджера?» и других ему подобных, сделанных с помощью покадровой анимации, я заметила, что камера при движении двигается особенно плавно. Я думаю это было сделано для того, чтобы персонажей было легче нарисовать в находящемся пространстве видео, так как если бы видео тряслось и было похоже на настоящей съёмку, то поставленная задача была бы ещё сложнее, чем она уже есть.

Чтобы нарисованные персонажи как-то могли держать реквизит и взаимодействовать с ним, для этого использовали специальное оборудование управления движением. Сначала снимали видео с механизмом, который как-то взаимодействует с реквизитом, затем в постпродакшене персонажи просто дорисовывались, их подстраивали под движение реквизита.

Анимационных персонажей успели использовать даже для рекламы продуктов, например, реклама завтрака Nesquik или большое количество реклам с таким персонажем, как кот Гарфилд, который рекламировал всё – от наполнителей для кошачьего лотка и кошачьего корма до отелей. Я заметила, что в подобных рекламках чаще всего достаточно хорошая

анимация, это легко объяснить тем, что рекламы обычно короткие, и на них не жалко выделить средства на продвижение своего продукта.

Так же персонажей подстраивали под актёров, ведь артистам изначально приходилось смотреть в пустоту и притворяться, что они с кем-то общаются или, например, пожимают руки. То есть персонажам так же уделяли большое внимание их направлению взгляда и то, как они находятся в пространстве (перспектива, соотношение размеров с другими предметами и т.д.).

Анимацию можно подставить к видео так же с помощью Motion tracking – функции в программах, способной захватить в видео какой-то предмет и заставить нужное тебе изображение следовать за этим предметом. StormXF3 – Один из тех, кто делает анимацию на платформе YouTube с помощью этого метода, используя векторных персонажей, что значительно ускоряет работу. Работы этого автора дали мне общее представление о дальнейшей работе.

Анимация – это метод кинопроизводства, при котором неподвижные изображения преобразуются в движущиеся изображения. В традиционной анимации изображения рисуются вручную на прозрачных целлулоидных листах, которые затем фотографируются и демонстрируются на пленке.

Риг – термин в компьютерной анимации, который описывает набор зависимостей между управляющими и управляемыми элементами, созданный таким образом, чтобы управляющих элементов было меньше, чем управляемых. Назначение – упростить манипуляцию большим количеством объектов.

Композитинг – это процесс, во время которого два или более слоев объединяются, чтобы создать единое изображение. Объединяемые слои могут быть фотографиями, видеокадрами, 3D-анимацией и даже видеозффектами VFX. Комбинация может быть выполнена на съемочной площадке, в камере или во время постпродакшна.

Захват движения (Motion tracking) – Инструмент в роликах отслеживает траекторию движения объекта и закрепляет на нем изображение, текст, эмодзи или стикеры.

Маска – в компьютерной графике это средство, позволяющее защитить от изменений некоторую часть растрового или векторного изображения. Нечто вроде трафарета. Маска состоит из открытых и закрытых для редактирования участков.

Трёхмерная графика – раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования объектов в трёх измерениях.

Векторная графика – это изображения, сформированные множеством точек, объединенных математическими соотношениями. Каждый объект – это визуализация математической функции. Векторное изображение имеет преимущество перед растровым по качеству: при любом увеличении оно сохраняет идеальную четкость.

Цифровой композинг – совмещение двух и более изображений, полученных в разное время или в разных местах, в одном кадре. Кроме оригинальных изображений, снятых камерой, при композинге могут добавляться CGI-графика, синтезированная компьютером, и текстовое оформление. На этой же стадии видеопроизводства происходит удаление ненужных деталей и объединение разных слоёв компьютерной анимации.

Раскадровка – это последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов. Она помогает визуально представить, каково видение режиссера всей картины, как в сценах ведет себя камера, какая крупность плана и т.д.

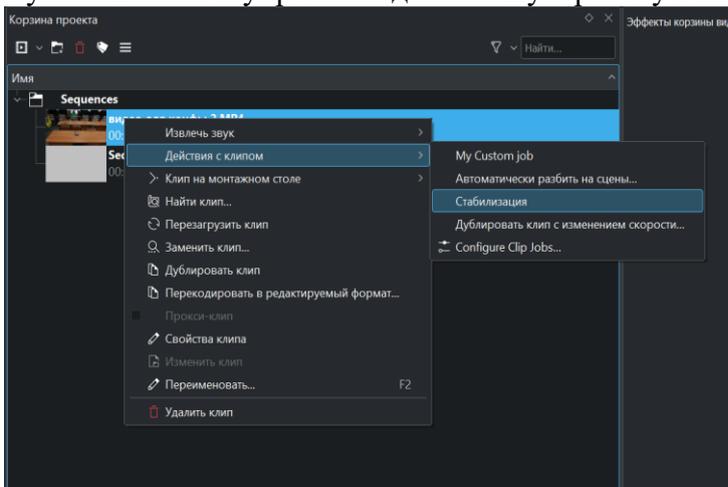
Шэйдинг – используется при рисовании для отображения уровней темноты на бумаге путем нанесения красителя или карандаша более плотно или с более темным оттенком для темных областей и менее плотно или с более светлым оттенком для светлых областей.

Анимационно-игровой фильм – фильм, сочетающий игровое кино с анимацией.

Практическая часть

Для съемки видео я использовала обычную камеру фотоаппарата, а для стабилизации видео – программу Kdenlive. Персонаж и анимация сделаны в Moho, где так же использован Motion tracking.

Я сняла несколько видео с заранее запланированного ракурса и выбрала то, которое больше всего подходит. Затем стабилизировала видео в программе Kdenlive, чтобы тряска камеры уменьшилась и упростила дальнейшую работу с захватом движения.

Снятое видео я перекинула в анимационную программу MoHo. В первую очередь, была создана точка захвата движения для будущей анимации персонажа, так как её легче подстраивать уже под готовое пространство, чем уже готовую анимацию переносить на видео. Ведь анимация может быть неправильно вставлена в видео и тогда всё будет казаться сломанным, неправильным. Затем я создала две точки захвата движения для стола, за которым сидит персонаж. К ним будет привязана векторная маска.

Программа иногда неправильно работала с точками захвата движения, начинала их терять, так как на видео они не были чем-то изначально выделены контрастно. В итоге мне постоянно приходилось поправлять точки захвата движения вручную.

Точки захвата движения

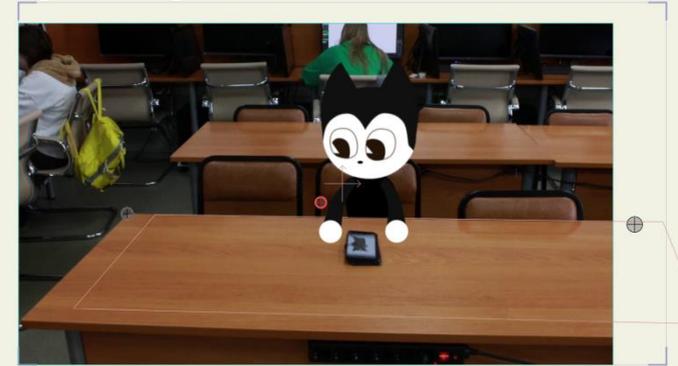
Далее был создан персонаж с простым ригом – круглая голова без каких-либо выпуклостей, которую легко поворачивать в пространстве и такие же простые части его тела. Для того, чтобы вырезать персонажа в нужном месте в видео, я создала векторную маску - простую прямоугольную форму, и ее углы привязала к точкам захвата движения, которые отслеживали перемещение двух углов стола на видео. В итоге получился эффект того, что персонаж действительно сидит за столом.

Риг персонажа

Далее я привязала персонажа к одной созданной заранее точки движения, он начал двигаться вслед за камерой, создавая ощущение участия в самом видео.

Персонаж привязанный к точке захвата движения

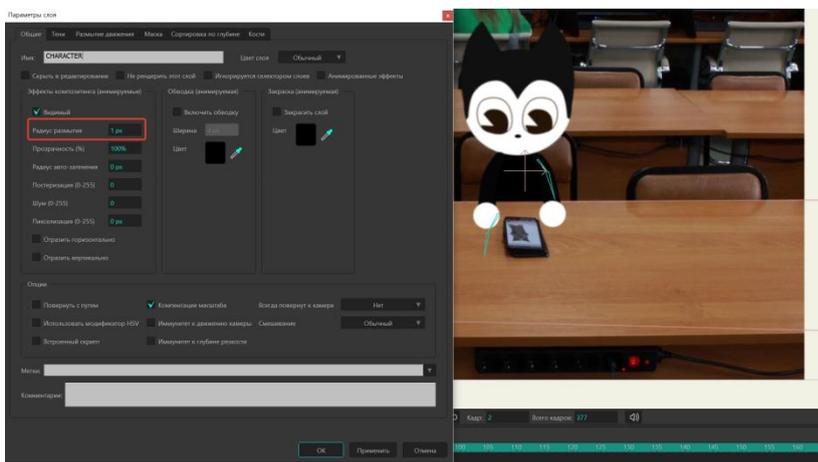

Для шейдинга персонажа была использована встроенная возможность программы – тень слоя. Для тени были настроены ее направление, цвет и прозрачность. Композинг сыграл небольшую, но важную роль – так как видео по качеству было немного размытым, я решила так же размыть персонажа на 1%, что сделало его менее выделяющимся по качеству изображения.

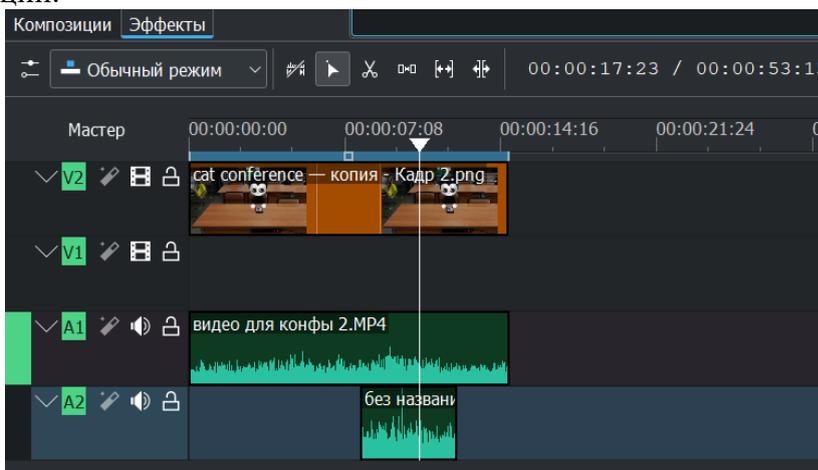
Шейдинг

Композинг

На движения персонажа я наложила звуковые эффекты, чтобы сделать акценты на анимации.

Выводы

Данный метод создания анимации отличается от обычной тем, что нужно постоянно контролировать положение анимации в кадре, особенно на покадровой анимации. Даже если использовать точки захвата движения, это не дает гарантий, что не нужно будет их поправлять в дальнейшем.

Для облегчения работы над видео надо было изначально перед съемкой расставлять какие-то более контрастные предметы, чтобы программе было легче использовать точки захвата движения и не поправлять их постоянно вручную.

После изучения выбранной темы у меня появилось более понятное представление о том, как делать совмещение видефона и 2D-анимации – какие использовать программы, как лучше всего снять нужное видео и что делать на этапе создания анимации персонажа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анимация, определение / Википедия. <https://en.wikipedia.org/wiki/Animation> (20.01.2024)
2. КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА интересные факты о фильме / YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qhSXPXqpS1I> (27.01.2024)
3. Как снимали «Кто подставил кролика Роджера»/ YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jvGMITBFSw4> (27.01.24)
4. Why a movie like Who Framed Roger Rabbit will NEVER be made again/ YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NKOum-MftXY> (20.01.2024)
5. 20 игровых фильмов с анимационными персонажами / Афиша. Москва. <https://www.afisha.ru/selection/20-igrovyyh-filmov-s-animacionnymi-personazhami/> (20.01.2024)
6. Трёхмерная графика / Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80>

D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (20.01.2024)

7. Векторная графика / Media contented.

<https://media.contented.ru/glossary/vektornaya-grafika/> (20.01.2024)

8. Композитинг / Video-editor.su <https://video-editor.su/kompoziting.php> (01.04.2024)

9. Маска в графике/ Nestor.minsk.by
<https://nestor.minsk.by/kg/1997/47/kg74708.htm#:~:text=По%20определению%2C%20в%20компьютерной%20графике,не%20попадает%20в%20его%20прорези>

10. Раскадровка / Википедия.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0> (20.01.2024)

11. Шейдинг / Википедия.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3> (20.01.2024)

12. Игровое кино / Википедия.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE> (20.01.2024)

13. «Анимационно-игровой фильм» / Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC (20.02.2024)

14. Клоун Коко / Википедия. https://en.wikipedia.org/wiki/Koko_the_Clown (20.01.2024)

Манакова Арина Константиновна (автор)
Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)
ЭСКАПИЗМ ЧЕРЕЗ ИГРЫ НА ПРИМЕРЕ «STARDEW VALLEY»

Эскапизм через игры становится все более актуальной темой в современном обществе, где стресс, суэта и повседневные проблемы заставляют людей искать способы для отдыха и расслабления. Игры, как медиа-форма, предоставляют возможность уйти от реальности и погрузиться в виртуальный мир, где можно испытать новые эмоции, пережить приключения и насладиться успехами. Одной из самых популярных игр, которая позволяет игрокам окунуться в альтернативную реальность и провести время в уютной фермерской деревушке, является "Stardew Valley".

Исследование эскапизма через игры на примере "Stardew Valley" имеет важное значение, так как позволяет понять, какой именно аспект игрового процесса привлекает игроков и обеспечивает им удовлетворение. Анализ воздействия игры на психологическое состояние человека, его эмоциональное благополучие и способность справляться с повседневным стрессом также является важной частью исследования.

Цель работы: исследование психологической основы эскапизма через компьютерную игру и определение свойств игры, поощряющих эскапизм.

Задачи:

1. Изучить психологическую основу эскапизма
2. Выделить возможные свойства игры, способствующие эскапизму.
3. Провести анализ игры "Stardew Valley" на предмет этих свойств.

Объект исследования - эскапизм в игры.

Предмет исследования - свойства игры "Stardew Valley", поощряющие эскапизм.

Теоретическая часть

Эскапизм в психологии - это уход от скучной, некомфортной реальности с помощью чтения, размышления, просмотра фильмов или отдаления от общества.

Сам эскапизм имеет, как положительные, так и отрицательные стороны. Из положительных можно выделить гармонию, которую находит человек, увлекающийся уходом в фантазии, с этим так же приходит и ощущение полноты, осознания многообразия жизни. Эскапизм служит способом укрыться от трудной жизни и пережить несчастье более положительно, чаще других эскаписты склонны к творчеству, переводя свои рефлексии и фантазии в способ саморазвития. С другой стороны уход от реальности может иметь и отрицательный эффект на жизнь человека. В таком случае эскапизм используется как защитный механизм, человек замыкается в себе, отчуждается, не раскрывает в себе творческого потенциала и не стремится к развитию.

Разберём, что из себя представляет эскапизм в видеоиграх. Последнее десятилетие видео игры актуальны, как никогда, а в период карантина 2019-2021 года интерес к игровому досугу только вырос из-за всеобщего уныния и изоляции. Актуальность проблема игрового эскапизма приобрела в период, когда видеоигры получили глубину: сюжеты, которыми можно проникнуться, персонажи, которых можно полюбить и механики, которые заставляют возвращаться к игре снова и снова.

Сами по себе видео игры - уникальный опыт, в котором Игрок может принять непосредственное участие, влияя на повествование, что не предоставляется возможным при чтении книги или просмотре фильма, в которых читать или зритель принимает пассивную роль наблюдателя. Из-за этого видео игры считают способом активного эскапизма, позволяя игроку окупиться в выдуманные миры, расслабиться и забыть о насущной суете.

Таким образом можно выделить несколько свойств игр, что поощряют эскапизм:

1. Продуманный, глубокий мир, который можно изучать.
2. Интересные, уникальные персонажи, возможность взаимодействия с ними, выбор диалогов и развития отношений.
3. Механики игр, при которых игрока награждают за потраченное время и силы.
4. Возможность начать игру заново, уникальность различных элементов, которые не устаревают при новом прохождении.
5. Кастомизация собственного персонажа, выбор внешности, пола, предпочтений, собственного дома или участка.
6. Мультиплеер, игра с несколькими игроками одновременно.

Практическая часть

В практической части будет описана игра “Stardew Valley”, её механики и использование их для поощрения эскапизма.

“Stardew Valley” - компьютерная игра в жанре симулятора жизни на ферме с элементами ролевой игры. Она позволяет взять на себя роль фермера, которому в наследство от бабушки достаётся загородный участок, нуждающийся в уходе. По сюжету мы уезжаем туда, сбегая от городской жизни и офисной работы, переплетаясь с реальностью эскапизма в самом начале - побег от рутинной, унылой реальности в более простую, спокойную жизнь.

В первую очередь “Stardew Valley” - симулятор фермы. Основную часть механик игры составляет уход за культурами, скотоводство, рыболовство, торговли, добыча руды и других ресурсов для продвижения работы на ферме. Так же одной из постоянных в первое время игры механик является заброшенный Клуб, который должен уйти в собственность капиталистической корпорации, если не будет доказана его ценность для города. Через некоторое время после знакомства с Клубом Игрок открывает для себя возможность восстановить здание с помощью подношений лесных духов, мешочков с различными предметами, которые сам Игрок должен находить, собирать или производить, что продвинувшись по сюжету и получить награждения за каждый выполненный список. Награда за

старание - одна из причин, почему нам хочется возвращаться к играм, одна из ступеней к предпочтению игр реальности.

Во вторую очередь данная игра является ролевой. Город, в который вы приезжаете населён жителями разных возрастов, полов и характеров, каждый имеющий свою уникальную историю, что раскрывается по ходу того, как Игрок сближается с жителями, что является такой же полноценной механикой. Данная механика включает в себя дарение подарков и ежедневное взаимодействие в виде разговоров, или сезонных ивентов. Очки за подарки и разговоры накапливаются постепенно, из-за чего Игрок вынужден несколько игровых сезонов развивать отношения с персонажем и погружаться в процесс, так как из-за уникальности самих жителей они имеют предпочтения, следовательно и любимые/нелюбимые подарки. С ними, как легко и сблизиться, так и потерять их интерес, если вручить нелюбимый подарок. Механика работает методом проб и ошибок, с небольшими подсказками, раскиданному по сюжету в виде записок или комментариев от других жителей. Желание возвращаться в игру из раза в раз и тратить своё время на развитие отношений с интересными персонажами так же способствует развитию эскапизма, смешанная с той же механикой вознаграждения за старания в лице подарков от самих жителей, уникальных событий и внутриигровых достижений. В игре так же есть возможность заводить романтические отношения с персонажами, что является целью или приятным бонусом для Игроков.

Игра, пускай и имеет фэнтезийные элементы в виде магии и мифических существ, имеет большую связь с реальным миром и течением времени, сменой времён года, во время которых можно выращивать только те культуры, что соответствуют сезону. В отличие от реальности игра не торопит Игрока, не ставит задачи, которые нельзя выполнить в следующий раз, прощая неудачи и не наказывая за них, как многие другие игры.

Получается, “Stardew Valley” содержит в себе типичные для эскапической игры элементы:

1. Мир игры продуманный, обширный, с возможностью изучать его и находить интересные детали, которые затягивают Игрока в дальнейшее изучение игры.

2. В “Stardew Valley” много неигровых персонажей, каждый из которых имеет свою сюжетную линию, уникальные диалоги и предпочтения, возможность строить с такими персонажами романтические отношения особенно сильно влияет на интерес Игроков, а следовательно и желание возвращаться к игре. С недавнего времени игра так же позволяет заключать брак между другими Игроками в режиме мультиплеера.

3. Игра награждает Игрока за старания, постепенно увеличивается плата за урожай, становится больше доступных улучшений, облегчающих игру, в поздних стадиях Игрок уже может себе ни в чем не отказывать, что является целью многих людей в играх подобного жанра.

4. Игрок в любой момент может начать новое сохранение, изменить вид собственной фермы, своего персонажа, построить новые отношения, изменить подход к развитию участка. Возможность реиграбельности часто является одним из основных критериев оценки подобных игр, когда человек перед приобретением игры заранее думает о том, сыграет ли он один раз или сможет полноценно отыграть свои деньги.

5. В начале игры Игрок выбирает, как будет выглядеть его собственный персонаж, выбор в “Stardew Valley” сравнительно с другими ограничен, но всё равно позволяет экспериментировать и создавать интересные, приятные глазу образы. Так же в игре есть простор для организации своего дома, фермы с использованием доступного декора.

6. “Stardew Valley” с недавнего времени поддерживает игру для нескольких Игроков, функция мультиплеера привлекает больше людей, которые любят играть в компании друзей.

Выводы

В данном исследовании были выявлены основы эскапизма как побега от реальности, а так же были проанализированы механики игры “Stardew Valley”, то, как разработчик использует их, чтобы Игрок возвращался к прохождению.

Психологическими основами эскапизма через компьютерные игры является желание Игрока с помощью технологий уйти от настоящей жизни в виртуальную, используя это в качестве отдыха или защитного механизма. В настоящее время игры стали более проработанными, как визуально, так и эстетически, всё больше людей предпочитают проводить своё свободное время в виртуальном мире, из-за чего эскапизм среди молодого поколения стал актуальным явлением.

В исследовании была разобрана игра “Stardew Valley”, на её примере были выведены основные механики, привлекающие эскапистов:

1. Продуманный мир.
2. Уникальные персонажи.
3. Награждения за прохождение игры.
4. Реиграбельность.
5. Кастомизация своего персонажа, собственности.
6. Мультиплеер.

Не каждая из выведенных механик является привлекательной для всех Игроков, но, почти каждый может найти в игре интересные лично для него элементы. Разработчик “Stardew Valley” использует механики собственной игры таким образом, что Игроку было приятно проводить в ней своё время и было желание возвращаться к процессу для достижения поставленных, внутриигровых задач.

На примере успеха “Stardew Valley” можно учиться, как правильно создать собственную игру, используя актуальность эскапизма и его элементов себе на пользу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Литинская Д. Г. Типы современного эскапизма и феномен экзистенциального эскапизма // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 1 : Гуманитарные науки. № 1. С. 308–311.
2. Эскапизм как предмет исследования в современной научной психологии / О. И. Теславская // Психологический журнал. 2017. Т. 38, № 6. С. 52–64.
3. Беловол Е.В. Эскапизм «хороший» и эскапизм «плохой»: эмпирическая верификация модели // Прикладная юридическая психология. 2018. № 4(45). С. 38–48.
4. J. Deleuze, P. Maurage, A. Schimmenti, F. Nuyens, A. Melzer, J. Billieux. Escaping reality through videogames is linked to an implicit preference for virtual over real-life stimuli. *Journal of Affective Disorders*. 2019 №245, С. 1024-1031.
5. E. Prinsen1, D. Schofield1. Video Game Escapism During Quarantine. *Computer and Information Science*. 2021. 14(4), 36-46.
6. U. Hussain, S. Jabarkhail, G. B. Cunningham, J. A. Madsen. The dual nature of escapism in video gaming: A meta-analytic approach. *Computers in Human Behaviour Reports*. 2021. 3(1).
7. Шалагинова К.С., Декина Е.В., Ключнева Д.А. Эскапизм и видеоигровая аддикция у подростков // Психолого-педагогические исследования. 2023. Том 15. № 4. С. 97–110.
8. Stardew Valley [Электронный ресурс]: сайт видеоигры. Режим доступа - <https://www.stardewvalley.net/> (дата обращения: 24.03.2024).
9. L. Bowditch, A. Naweed, T. Signal, J. Chapman. More than just a game: Understanding how internet games are used in times of stress. *Entertainment Computing*. 2024 №49, С. 1-12.
10. “The Work of Relaxation | Stardew Valley, Marx, Alienation” [Электронный ресурс]: YouTube. Режим доступа - https://www.youtube.com/watch?v=r_4gslxY3zg (дата обращения: 26.03.2024)

Орлова Алиса Сергеевна (автор)
Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)
ИНДИ RPG ИГРЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СОЗДАНИЯ

Компьютерные ролевые игры (RPG) позволяют человеку погружаться в различные миры и «примерять» на себя самые разнообразные роли. Игры этого жанра имеют огромный успех на игровом рынке и являются одними из самых актуальных в современном мире.

Цель работы: отработка методики создания концепта инди RPG игры

Задачи:

1. Найти примеры успешных инди RPG-игр
2. Выделить особенности их создания
3. Придумать концепт будущей игры
4. Представить технические особенности будущей работы (движок и т.д.)

Объект исследования - RPG игры

Предмет исследования - Особенности разработки инди RPG-игры

Теоретическая часть

Инди-игра - компьютерная игра, созданная отдельным разработчиком или небольшим коллективом без финансовой поддержки издателя компьютерных игр. (в переводе с англ. indie game, от англ. independent video game — «независимая компьютерная игра»)

Компьютерная ролевая игра - жанр компьютерных игр, в котором игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых описан набором численных характеристик, списком способностей и умений; примерами таких характеристик могут быть очки здоровья (*HP*), показатели силы, ловкости, интеллекта, защиты, уклонения, уровень развития того или иного навыка и т. п. (в переводе с англ. *computer role-playing game*, обозначается аббревиатурой CRPG или RPG)

Примеры игр данного жанра:

Undertale — [компьютерная ролевая игра](#), разработанная американским программистом и композителем [Тоби Фоксом](#). Игрок управляет ребёнком, который случайно упал в [пропасть](#) и попал в Подземелье. В попытках вернуться домой игрок встречает множество различных существ, некоторые из которых относятся к нему враждебно. Во время битвы игрок управляет маленьким сердцем, которое символизирует душу героя, игрок может убить нападавшего или пощадить, что впоследствии будет влиять на концовку.

Игра добилась всеобщего признания со стороны игровых критиков и рядом обозревателей была признана культовой. По версии агрегатора Metacritic, средняя оценка игры для ПК составила 92 балла из 100 возможных на основе 43 обзоров. По состоянию на 2015 год, Undertale занимала третье место в списке самых оценённых игр на ПК на Metacritic, и заняла место среди 50 самых популярных игр всех времён.

Omori — ролевая компьютерная игра, разработанная инди-студией Omocat. Вышла 25 декабря 2020 года. Местом действия игры является как реальный мир, так и сюрреалистический мир снов. По сюжету игрок управляет мальчиком-хикикомори по имени Санни и его альтер эго из мира снов Омори. Omori затрагивает тему борьбы с психологической травмой и содержит элементы психологического хоррора, в конечном итоге главный герой либо преодолевает, либо подавляет свои страхи.

Omori была номинирована в трёх категориях на премию DreamHack «Dreamies» 2021 года, победив в категории «Дерзко драматичная»

31 декабря 2022 года официальный аккаунт игры в Твиттере объявил, что было продано 1 миллион копий *Omori*.

Stardew Valley — компьютерная игра в жанре симулятора жизни фермера с элементами ролевой игры, разработанная геймдизайнером Эриком Бароне и изданная Chucklefish Games для Microsoft Windows в 2016 году.

В начале игры управляемый игроком герой получает в наследство заброшенную ферму. Игра не ставит перед игроком какой-то определённой задачи, но предлагает множество различных занятий: сажать различные растения, разводить скот, заниматься ремеслами, добывать руду, и др.

В первые два месяца после выхода Stardew Valley стала одной из самых продаваемых игр в Steam: за всё время продано около 20 миллионов копий игры.

Процесс создания компьютерной игры - это серия этапов подготовки продукта (в частности компьютерной игры) к выпуску на рынок.

Этап 1 - Концептирование. Геймдизайнеры собираются вместе и документируют все свои идеи для дальнейшей работы над ними.

Этап 2 - Прототипирование. Разработчики берут идеи, которые написали геймдизайнеры и вместе с ними делают рабочие прототипы игровых механик.

Этап 3 - Вертикальный срез. Вся команда работает над минимальной рабочей версией игры, которая отображает как можно больше идей потребителю.

Этап 4 - Производство контента. Рисование обложки и обёртки игры, спрайты, анимации, локации и тайлы вместе с UI/UX интерфейсом. Ответственность за полировку игровых механик и фишек проекта лежит на гейм-дизайнерах. А звукорежиссёры отвечают за звуковое сопровождение.

Этап 5 - Закрытый бета-тест. Запуск закрытого доступа к игре, где разработчики получают раннюю обратную связь и решают найденные проблемы во время периода *ЗБТ*.

Этап 6 - Открытый бета-тест. Более распространённый доступ к игре, где уже большее количество людей дают обратную связь и команда разработчиков активно работает над финальной полировкой игры.

Этап 7 - Выпуск. Или же "Release" на рынок с наценкой или в открытый доступ. Последний этап создания компьютерной игры, где вся работа, сделанная до этого приходит к своему финальному этапу и игру можно считать завершённой.

Практическая часть

Для программирования игры будет использоваться RPG Maker MV, который крайне удобен для создания игр из-за того что у каждого проекта существует база данных, уже по умолчанию заполненная различными данными, организованными в виде некоторого количества массивов. Для написания музыки FL Studio. Весь визуал, т.е анимации, спрайты, локации и прочие штуки будут рисоваться в Procreate и редактироваться в Adobe Photoshop.

Дизайн-документ

- **Краткая характеристика игры**

"Elation" - RPG, 2D с видом сверху, Компьютерная игра (Windows), языки: русский, английский

- **Концепция**

Девочка с пробелами в памяти решает головоломки, среди больничных коридоров, раскрывая больше секретов и восстанавливая больше своих воспоминаний.

- **Цель игры**

Вникая в лор (мир) игры, игрок должен управлять персонажем и читать подсказки в диалогах между героями, чтобы пройти на следующий этап. При последующих уровнях загадки становятся всё сложнее, а подсказок становится всё меньше, что превращает игровой процесс в настоящее испытание.

- **Игровые объекты и персонажи**

Кейси, девочка, 12 лет - «альтер эго» игрока, история повествуется с её перспективы и все основные решения игрока отображаются на действиях героини. Девочка низкого роста, с каштановыми волосами, гетерохромией и заколками-звёздочками. Способна тыкать в кнопки и дёргать рычаги. При себе имеет подобранный лабораторный халат с ручками.

Страдает диссоциативным расстройством идентичности (тип диссоциативного расстройства, характеризующийся наличием ≥ 2 чередующихся между собой личностей (также называемых альтер-личностями, эго-состояниями или идентичностями))

Кей - «альтер эго» гг, помощник и путеводитель игрока. Даёт подсказки и выступает реакцией самозащиты Кейси. Ведёт себя крайне хаотично.

Сонёт, девушка, 15 лет - Интерактивный неигровой персонаж, отвечает за сохранения процесса игры. Появляется в определённых локациях и рассказывает немного об истории каждой из локаций. Подлатывает игрока и хранит при себе аптечку. Беловолосая девушка, среднего роста, с бледно-жёлтым бантом на голове.

Микель, парень, 19 лет - Неигровой персонаж, является двигателем сюжета игры, выдаёт задания и отвечает за прогресс повествования. Ставит цель - получить все ответы. При себе имеет планшет с бумагой и карандашом.

Поверхности

С самого начала игрока встретят кафельные полы и кирпичные стены. Разноцветные, красочные и хаотичные плиты, чередованные с серыми. На полу могут валяться осколки стекла, при наступлении на которые будет теряться очко здоровья.

Предметы

Рычаги, кнопки, деревянные ящики, которые наступают на плиты механизма, карандаши, инструменты (молоток, лом, лопата, лейка) для решения задач и головоломок, предметы для восстановления ОЗ.

Существа

~Дети-сироты, неимеющие ни имён, ни образования. Даже часы можно считать более живыми, чем этих детей.~

НПС, безымянные и безэмоциональные дети, способные лишь развлечь игрока забавными диалогами и случайным поведением ИИ. Одни будут торговать, другие нападать, чтобы отнять шоколадный батончик игрока.

Уборщики - рабочие в хим. костюмах, игнорирующие игрока. Служат фоновыми объектами, неразговорчивы.

Движок

RPG Maker MV - это программа для разработки ролевых видеоигр, разработанная компанией Kadokawa и опубликованная в 2015 году издательством Degica.

Является одной из самых новых версий серии RPG Maker и держит хорошую планку для разработки собственных игр жанра JRPG (Japanese Role-Play Game). Основным преимуществом данной версии является поддержка экспорта в виде HTML5, что позволяет запускать игры на ПК даже внутри браузера, следовательно, также в устройствах Android и IOS.

Выводы

Подводя итоги, инди-RPG игры не столь требовательны к опыту разработчика и, благодаря огромному сообществу, можно стать им самостоятельно, отдав минимум средств. Для большого успеха и продвижения в массы важно придать своему продукту узнаваемый шарм, будь это особенный визуал, прекрасный саунд-дизайн, замечательная история или неповторимый геймплей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Undertale / Wikipedia. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Undertale>
2. Omori / Wikipedia. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Omori>
3. Stardew Valley / Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/Stardew_Valley
4. Компьютерная Ролевая Игра / Wikipedia.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
5. Инди-игра / Wikipedia. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0>
6. Семь этапов создания игры: от концепта до релиза / Константин Сахнов.
<https://habr.com/ru/companies/miip/articles/308286/>
7. Дизайн-документ / media contented. <https://media.contented.ru/glossary/dizayn-dokument>
8. RPG Maker / Degica. <https://www.rpgmakerweb.com>
9. От 0 до 100 - полный курс по RPG Maker MV / Nimethua Projects.
<https://youtu.be/K0R7bnY6jeQ?si=bb4jWcnTVNTLiKWc>

*Савченко Владислава Максимовна (автор)
Петрова Анна Сергеевна (научный руководитель)*
СТИЛИЗАЦИЯ ЛОШАДЕЙ В АНИМАЦИИ

Лошади часто являются неотъемлемой частью анимационных фильмов, телешоу и видеоигр, и их реалистичное и привлекательное изображение имеет решающее значение для

общего успеха проекта. Учитывая сложность и нюансы анатомии и движения лошадей, их стилизация представляет собой уникальный набор проблем для аниматоров. Исследование различных стилизационных подходов может помочь аниматорам создать более достоверных, выразительных и запоминающихся лошадиных персонажей. Кроме того, стилизация лошадей в анимации имеет культурное и историческое значение. Лошади веками играли важную роль в человеческом обществе, и их образ в искусстве отражает различные культурные представления и художественные стили. Исследование стилизации лошадей в анимации может предоставить ценную информацию об эволюции анимационного искусства, а также о том, как культурные факторы влияют на визуальное представление лошадей. Понимание различных стилей и их влияния на восприятие зрителей может помочь аниматорам создавать более аутентичные и привлекательные анимационные проекты.

Цель работы: исследование вариантов стилизации образа лошади для мультфильма

Задачи:

- 1) Исследование анатомических особенностей лошади
- 2) Поиск референсов и уже имеющихся примеров стилизации
- 3) Создание вариантов собственного стиля изображения лошади для дипломного проекта

Объект исследования - изображение лошадей

Предмет исследования - стилизация изображения лошадей в анимации

Теоретическая часть

Анатомические особенности лошади. Изучение анатомии лошади начинается с её скелета, который выполняет двигательную и опорную функцию. Сам же скелет зависит от стати лошади, а так же стоит отметить его прочность, так как костяк столь крупного, но при этом динамичного животного должен выдерживать различные нагрузки.

Мускулатура. Тут нам интересен комплекс мышц просматривающийся по волосяным и кожным покровам непосредственно. Вся мускулатура исполняет двигательную функцию, а так же составляя пластику лошади, сочетая в себе разные виды мышц. Например, мышцы наиболее рельефные и сильные мы можем увидеть в плечевом и тазобедренном поясах, то есть в тех местах, где сосредоточено главное силовое движение лошади. Мышцы же шеи напротив, эластичные и подвижные, от чего их деформация едва заметна.

Конечности. Ноги лошади имеют решающее значение для их использования и работоспособности. Рассматривая скелет, мы видим, что передние конечности состоят из лопаток, плечевого сустава, плеча, локтей, подплечья, запястья, путового сустава и копыта. Задние ноги состоят из тазобедренного сустава, бедра, колена, голени, скакательного сустава, плюсны, путового сустава и также копыта. Особенно хорошей мускулатура должна быть именно на задних конечностях. Копыта лошади – важнейшая часть тела. Их заболевания и травмы ведут к хромоте и даже потере способности двигаться.

Как стилистика влияет на узнаваемость персонажа?

Стиль - это систематическое повторение решений, касающихся арта. Обычно рисунок можно разбить на отдельные компоненты: точку, линию, форму, вес, цвет. Также сюда можно добавить текстуру, пространство, ритм, композицию и другие.

Реализм - Наиболее приближенный к окружающей нас действительности стиль.

«Мультяшный» - Стиль присущими манерами которого являются гиперболизация, упрощение форм, простые цвета и тона. В целом, черты объектов или персонажей утрируются, дабы наиболее точным образом передать суть и характер.

Абстракция - Использование упрощённых форм и ярких цветов. Основные принципы абстракционизма включают нефигуративность, геометричность, колоризм и экспрессию.

Практическая часть

Практика по данной теме подразумевает сбор и просмотр большого количества информации по анатомии лошадей - как те выглядят, двигаются и ведут себя. Таким образом,

выявлю особенности строения и поведения лошади, определяя, какие её части или аспекты поведения могут быть гиперболизированы или наоборот, сделаны более реалистично. Также будет собрана и изучена библиотека изображений лошадей и коней разного стиля из существующих анимационных работ. Далее полученные наблюдения и знания закрепляются на практике путём зарисовок и набросков. Затем я задам техническое задание и, следуя ему, нарисую персонажа сама, а также сгенерирую изображение лошади с помощью нейросети и сравню оба варианта.

Существующие стили

«My little pony, G4»

Персонажи в мультфильме "My little pony" имеют "мультишные", упрощённые пропорции, например, ноги у пони не имеют чётко выраженного перехода в копыта. У героев большие глаза, выразительная мимика, что является явным преимуществом в передаче эмоций. Так же в дизайне персонажей используются яркие сочетания цветов, у каждой пони они свои, и к тому же есть индивидуальная черта - метка на боку.

«Три Богатыря»

Персонажи данного мультфильма обладают крайне выразительной, даже карикатурной внешностью, что подходит под жанр картины. У каждого персонажа свои индивидуальные черты, такие как: цвет, форма тела, строение морды. Благодаря этим деталям характер персонажей раскрывается наилучшим способом для зрителя.

«Spirit: Stallion of the Cimarron»

В мультфильме ключевыми элементами персонажей являются приближённость к реальным пропорциям лошадей и их анатомии, однако, персонажи так же обладают выразительной мимикой, что помогает зрителям лучше понимать героев.

Выбор стилистики для дипломного проекта

Для того, чтобы приступить к созданию стилистики дипломного проекта, нужно понять его основные характеристики.

Основная идея анимационного фильма: чтобы преодолеть трудности нужно трудиться и быть открытым к знаниям.

Целевая аудитория анимационного фильма: школьники, дети.

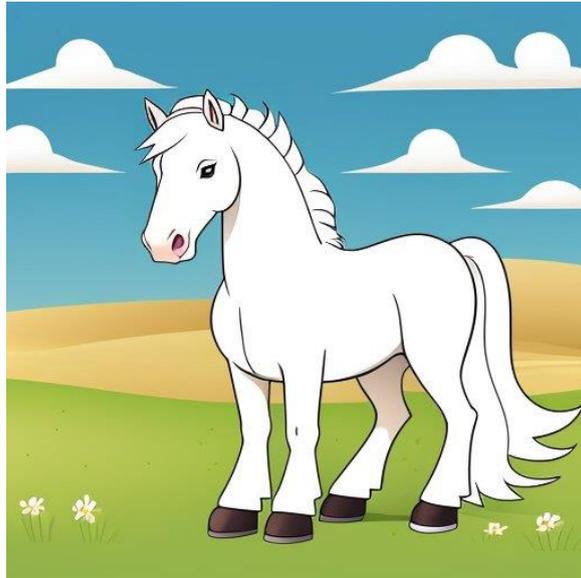
Возрастное ограничение анимационного фильма: 0+

Также мы принимаем во внимание, тот факт, что основным жанром мультфильма является комедия, что даёт нам некоторые ограничения в поисках стиля. Например, герои не должны быть слишком детализированы и приближены к реальности. Наилучшим вариантом будет стиль, чьими основными чертами является упрощённость форм, гротескная мимика и яркие цвета.

Изображение главного героя мультфильма:

Изображение главного героя мультфильма, созданное нейросетью Stable Diffusion:

Выводы

Благодаря практике мы выявили нужные стилистические решения в дизайне персонажей, которые будут отвечать своей стилистике и их особенностям, а так же сделали шаг в поисках стиля для дипломного проекта.

Список литературы

1. Лошади [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8>
Дата доступа: 26.03.24
2. Домашняя лошадь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
дата доступа: 26.03.24
3. А. Лаптев, Как рисовать лошадь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: , https://vk.com/doc388614603_453385211?hash=cIzrZ9MIVtP926JSh0vbUZ3Yg5dBqF7kZsGIxi2OveD&dl=1qJana4tNP6Lan8EQXNf8SJiJVTOd6z6P7UeTczpmkz
дата доступа: 26.03.24
4. Экстерьер лошади [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/doc186567144_663641236?hash=otDdwpGpyBMrIByjXUyoQJDe8Zb0NCLOLK7igdSv4P&dl=0wTXMBZuYUOsXNI4Dj8uoDIATsipahXDxjMmbSOZVaH
дата доступа: 26.03.24
5. Анатомия лошади [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/doc186567144_663641215?hash=ZapazGHgDnO68oUySF9a9i5k7ICLBeQc0z68YQ0x1wX&dl=wpOyBwWBE4svcWD9FI9XX9AOfSrK3BSBUxmb3xgmhbg
дата доступа: 26.03.24
6. Стил [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_\(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE))
дата доступа: 26.03.24
7. Как научиться понимать визуальные стили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dtf.ru/gamedev/717805-kak-nauchitsya-ponimat-vizualnye-stili-razbor-realizma-multyashnosti-i-abstrakcii?ysclid=lt3wab9zco487157616>
дата доступа: 26.03.24
8. Понимание комикса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/doc562092876_588890433?hash=S6WFnmRmu7zYOPS8eVtz0bjj1FkySLFUJab

Цветков Максим Дмитриевич (автор)
Цветков Дмитрий Николаевич (научный руководитель)
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ XVI ВЕКА В АНИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Философские идеи эпохи Возрождения, такие как гуманизм, идеал красоты и гармонии, ренессансные идеалы личности и свободы, остаются актуальными и важными до сегодняшнего дня. Они могут быть особенно важны для современной анимации, которая имеет массовую аудиторию и оказывает влияние на воспитание и мировоззрение зрителей.

Использование философских идей эпохи Возрождения в анимации может придать ей глубину и значимость, делая её более привлекательной для зрителей. Философские аспекты могут обогатить сюжет и персонажей, делая произведение более аналитическим и интересным.

Исследование использования философских идей эпохи Возрождения в современной анимации может помочь лучше понять влияние прошлого на современное искусство и помочь искусствоведам и критикам лучше оценивать и анализировать современные произведения.

Цель работы: изучение популярных анимационных произведений на наличие идей эпохи Возрождения и их значимости в современном мире.

Задачи:

1. Составить список литературы с основными философскими идеями XVI века;
2. Составить критерии, по которым то или иное анимационное произведение будет анализироваться;
3. Найти популярные анимационные произведения, которые содержат идеи эпохи Возрождения;
4. Проанализировать те анимационные произведения, которые по критериям подпадают в данную работу и сопоставить с тем списком литературы, на который мы опираемся.

Объект - анимационные произведения

Предмет - философские идеи, заложенные в анимационные произведения

Теоретическая часть

В 16-м веке было создано несколько крупных философских концепций, которые влияют и на нынешнюю философию. ^{[1][12]}

1. Гуманизм: Гуманисты придавали большое значение человеку, его способностям и достоинству. Они акцентировали внимание на образовании, развитии личности и исследовании человеческого опыта. Примером могут послужить такие книги как «Adagia» Эразма Роттердамского и «Утопия» Т. Мора. ^{[1][2]}

2. Скептицизм: Скептики сомневались в возможности достоверного познания и выражали недоверие к догматическим утверждениям. Они призывали к критическому мышлению и открытому сомнению. Пример: Сочинения Мартина Лютера, «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского.

3. Рационализм: Рационалисты подчёркивали роль разума и логики в познании мира. Они придавали большое значение рациональному мышлению и математике. Пример: «Руководство к измерению циркулем и линейкой» Альбрехта Дюрера, Сочинения Мартина Лютера ^[11]

4. Макиавеллизм: Никколо Макиавелли выдвигал идею, что политические лидеры должны быть готовы использовать любые средства для достижения своих целей. Пример: «Государь» Никколо Макиавелли, «Молот Введьм» Генриха Инститориса и Якоба Шпренглера. ^[11]

На наличие этих идей будут анализироваться следующие составляющие анимационных произведений:

- 1) История создания мультфильма;

- 2) Действия героев мультфильмов и их характеры;
- 3) Общая идея мультфильма.

Практическая часть

Приведем во внимание произведения крупных студий, которые стали классикой мультипликации: "Шрек" (2001 г.), "Белоснежка и семь гномов" (1937 г.)^[15], "Винни пух" (1969 г.). Также целесообразно проанализировать стандарты создания кино и анимации, широко применяемые в индустрии, включая возрастной рейтинг.

Начнем с обсуждения возрастного рейтинга для фильмов. Предположение возрастного рейтинга для каждого фильма предполагает, что лица, не соответствующие ему, могут быть подвержены травмам и другим негативным последствиям. Это мероприятие принимается в целях обеспечения безопасности, что наглядно демонстрирует, что рациональные принципы продолжают оставаться актуальными. В противном случае мы столкнулись бы с риском травмирования не одного поколения.^[9]

Разбор анимационных работ:

1) Шрек (2001 г.):

Прежде всего, следует отметить, что данный мультфильм деструктивно подходит к устоявшимся канонам "историй о прекрасных принцах и принцессах", созданным компанией Disney, что является проявлением скептицизма.^[16]

Во-вторых, необходимо обратить внимание на персонажей:

- Шрек - центральный персонаж мультфильма, объединяющий несколько идей: он критически относится к общественным нормам, проживает в одиночестве на болоте и не верит в сказочные существа из-за их иррациональности. В своем монологе о "Великанах как луковицах" он подчёркивает свою сложность и внутренний мир, несмотря на свой облик "страшного великана".

- Лорд Фаркуад - главный злодей фильма, деспотичный правитель, готовый на всё для достижения цели стать королём. Его подход к власти явно пропитан макиавеллизмом, где цель оправдывает средства.

В-третьих, посыл мультфильма:

"Шрек" научает не судить о человеке по его внешности, что является гуманистическим принципом. Фильм также выражает скептицизм по отношению к общественным стереотипам, разворачивая обычную сказку в нестандартном ключе.^[17]

2) Белоснежка и семь гномов (1937 г.):

Повествование мультфильма "Белоснежка и семь гномов" начинается с того, что Злая Королева, завистливая и жаждущая власти, приказывает убить принцессу Белоснежку, которая становится угрозой для ее красоты. Белоснежка бежит в лес и находит убежище у семи добрых гномов.

Действия героев мультфильма и их характеры:

- Белоснежка: символ гуманизма, проявляет заботу и доброту к другим персонажам, несмотря на свою непростую ситуацию.

- Злая Королева: представление макиавеллизма, использует хитрость и интриги для достижения своих целей, демонстрирует безжалостные методы.

- Принц: рационалист, действует логически, стремится спасти Белоснежку и преодолеть препятствия.

Через противостояние гуманизма, рационализма и макиавеллизма мультфильм показывает, как различные философские концепции влияют на поведение персонажей и развитие сюжета.

3) Винни пух (1969 г.).

Советский мультфильм "Винни-Пух" основан на произведениях Алана Милна и является адаптацией историй о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях.

Действия героев мультфильма и их характеры:

- Винни-Пух воплощает образ доброго и наивного медведя, всегда готового прийти на помощь друзьям и проявлять сострадание. Кроме того, он открывает для себя мир и оставляет свой след, сочиняя песни, что соответствует принципам гуманизма.

- Пятачок, хоть и является скромным и нерешительным, но всегда готов поддержать своих друзей и выручить их в трудную минуту.

- Иа-Иа, осел, отличается более скептическим отношением к радостным аспектам жизни, проявляя более депрессивные черты.

Основная идея советского "Винни-Пуха" заключается в важности дружбы, взаимопомощи и поддержки. Мультфильм также обращается к теме детской наивности, радости и чистоты чувств, которые необходимы для сохранения человеческого духа в любых обстоятельствах.

Выводы

Подводя итоги, все 4 основные философские концепции, а именно гуманизм, скептицизм, рационализм, макиавеллизм имеются в вышеописанных мультфильмах, следовательно, в анимационной индустрии они присутствуют и занимают важное место.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хёйзинга Й. Осень Средневековья, Homo ludens, Эссе. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. 1232 с.
2. Хёйзинга Й. Эразм. М.: Иллюминатор, 2022. 464 с.
3. Мор Т. Бэкон Ф. и др. Классическая утопия. М.: АСТ, 2022. 448 с.
4. Брант С. Корабль дураков. М.: Художественная литература, 1984. 270 с.
5. Позоровская Б.Д. Мартин Лютер и его реформаторская деятельность. Москва, Томск: ТомСувенир, 2013. 288 с.
6. Жаринов Н.Е. Босх и Брейгель: эстетика безобразного. 2022 // URL: https://youtu.be/Kw_wwFzB00?si=SX01iJqg-XU_ZWFd (дата обращения: 06.02.2024)
7. Ренессансный гуманизм. 2023 // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ренессансный_гуманизм (дата обращения: 06.02.2024)
8. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М.: Стереотип, 2022. 224 с.
9. Гуманизм. 2024 // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманизм> (дата обращения: 06.02.2024)
10. Эразм Роттердамский. Гуманизм и науки. Сюжет 17. Серия 4 // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Qi9cLFSXgrE> (дата обращения: 06.02.2024)
11. Реформация в Германии. Мартин Лютер (Кратко) — ЛИМБ 21. 2015 // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pq6Uem58zGE> (дата обращения: 18.02.2024)
12. Макиавелли Н. Государь. М.: АСТ, 2021. 256 с.
13. Рассел Б. История Западной Философии и её связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М.: Академический проект, 2009. 1008 с.
14. 55 лучших полнометражных мультфильмов. 2023 // URL: <https://skillbox.ru/media/cinemusic/55-luchshikh-polnometrazhnykh-multfilmov/> (дата обращения: 26.02.2024)
15. 50 лучших полнометражных мультфильмов всех времен. 2024 // URL: <https://journal.tinkoff.ru/list/best-animation/> (дата обращения: 26.02.2024)
16. 20 фактов о мультфильме «Шрек», который дерзнул разрушить общепринятые каноны анимации. 2023 // URL: <https://adme.media/articles/kak-sozdavalsya-multfilm-shrek-rabotatnad-kotorym-animatorov-ssylali-v-kachestve-nakazaniya-za-neudachi-2508706/> (дата обращения: 26.02.2024)
17. Философия на болоте. Чему нас учит Шрек. 2022 // URL: <https://artforintrovert.ru/materials/tpost/alfmj34il1-filosofiya-na-bolote-chemu-nas-uchit-shr> (дата обращения: 26.02.2024)

Секция 3. ЖИВОПИСЬ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Барышева Кристина Алексеевна, Маланина Анастасия Петровна (авторы)
Васильченко Юлия Сергеевна (научный руководитель)
**«СРАВНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ИЗ РАЗНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ»**

В рамках учебного процесса авторы статьи изучали композиционную структуру произведений изобразительного искусства по определенной тематике. Но обращались только к одному художнику и к одной его работе. На втором курсе началось изучение истории искусств, и возник вопрос: «Почему нам нравятся те или иные картины, может ли в них быть, что-либо общее?»

Авторы выбрали три картины разных художников, которые относятся к разным стилевым направлениям, работали в разное время.

Цель работы – выявление схожести и различий в композиционных структурах трёх картин художников из разных эпох.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Отобрать картины разных художественных направлений;
2. Анализ работ художников.
3. Выявить композиционные закономерности.

Объект – художники разных стилевых направлений

Предмет – три картины художников разных стилевых направлений

Алгоритм анализа произведений выбран авторами статьи:

- Сведения об авторе. К какому стилистическому направлению принадлежит художник
- Смысл названия картины.
- Особенности композиции картины.
- Геометрический и композиционный центры
- Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера письма.

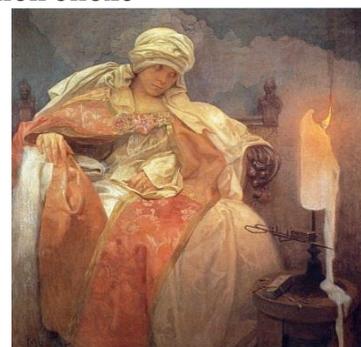
Принадлежность к художественной эпохе

Питер Пауль Рубенс
«Аллегория мира и изобилия»
[1]

Франсуа Буше
«Аллегория к музыкальному
искусству» [1]

Альфонс Мария Муха
«Женщина с горящей свечой» [1]

Питер Пауль Рубенс (1577-1640), фламандский художник эпохи барокко. Его картины отличались динамичностью, яркими красками и глубоким психологическим изучением персонажей. Рубенс создавал эпические сцены, наполненные драматизмом и энергией. Для искусства барокко характерны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур,

света и тени. Идеализация образов сочетается в живописи с бурной динамикой, неожиданными композиционными и оптическими эффектами, значения приобретают эмоциональное, ритмичное и колористическое единство целого, часто непринуждённая свобода мазка [2].

Франсуа Буше (1703-1770), французский художник XVIII века, славился своими изящными портретами и пейзажами. Его работы отличались тонкой линией и утонченными деталями. Буше умел передавать эмоции и настроение своих моделей, делая их по-настоящему живыми на холсте. Его творчество исключительно многогранно, он обращался к аллегорическим и мифологическим сюжетам, изображал деревенские ярмарки и фешенебельную парижскую жизнь, писал жанровые сцены, пасторали, пейзажи, портреты. Благодаря столь неординарному смещению появляются образы, насквозь пронизанные сентиментальностью, чувственностью. Отличительной особенностью картин Франсуа Буше являются светлые и жемчужные тона, в которых выполнены все картины художника. В его картинах не присутствует правдивость и реалистичность. Вся композиция картин крайне тонко детализирована и идеальна в каждом штрихе [2].

Альфонс Мария Муха (1860-1939) – чешский художник из Моравии. Муха умел сочетать природные формы с элементами декоративного искусства, создавая уникальный стиль. С его именем связано возникновение нового стиля в искусстве, зародившегося на стыке 19-20 веков. В европейском искусстве этот стиль получил название модерн или ар-нуво. Отличительной чертой произведений в стиле модерн стал отказ от прямых линий в пользу естественных природных изгибов [3].

Смысл названия картины

Питер Пауль Рубенс «Аллегория мира и изобилия». Размер: 66.3×49 [5]. Дата создания: 1633 г. На картине изображена аллегорическая сцена. В данном случае, мужчина и женщина, олицетворяют собой мир и изобилие. Между ними расположен рог с обилием фруктов и зелени, что также символизирует изобилие.

Франсуа Буше «Аллегория к музыкальному искусству» (размер: 103.5×130) [6]. Дата создания: XVIII век. Изображенная молодая женщина укутана в несколько слоев ткани. В вытянутой правой руке она держит золотую лиру, на которой, прислонившись к ее ноге, играет крылатый ангел. Второй же ангел, что изображен над ними, держит лавровый венок в правой руке и флейту в вытянутой левой.

Альфонс Мария Муха «Женщина с горящей свечой», размер: 78×79[7]. Дата создания: 1933 г. В картине изображена молодая девушка, откинувшаяся на спинку кресла и держащая правую руку на подлокотнике. Её взгляд устремлен на свечу, на лице выражение глубокой задумчивости.

Картины похожи и тематикой, также и в названии есть сходства. через всё работы нитью проходит тема музыки. В произведении Рубенса прослеживается музыка, в завораживающем танце главных героев, а на полотне Буше музыка на картине предстает языческой богиней. Муха же не так открыто заявляет о музыкальной составляющей в его работе, мы можем предположить, сочетание света и звука, которые создают гармонию и красоту. Свеча, как символ света и познания, освещает путь к музыке, а звуки нот наполняют пространство магией и волшебством.

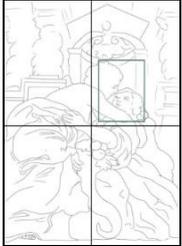
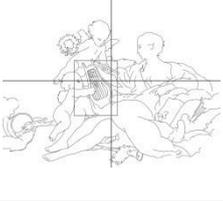
Особенности композиции картины.

Картина Рубенса имеет формат вытянутого прямоугольника, с его помощью мы видим как изящна и грациозна изображается сцена танца главных героев.

Буше в своей работе так же использует прямоугольник, мы видим как умело он вписывает такое количество деталей в формат. Ноты, инструменты, ангелы, музы, цветы и легкие облака создают атмосферу возвышенности и гармонии.

Муха в свою очередь использует формат квадрата, с ним нам ярче передаются эмоции героине, как ей тесно в этом помещении, что ее единственный источник света и надежды — это свеча.

Геометрический и композиционный центры

	<p>Композиционный центр можно увидеть в лицах, танцующих мужчины и женщины, олицетворяющих мир и изобилие. В картине Рубенса геометрический и композиционный центры не совпадают, но располагаются на достаточно близком расстоянии друг от друга. Композиционный центр не задевает ни одну из осей, проходящих через геометрический центр.</p>
	<p>Здесь композиционным центром является лира - музыкальный инструмент На картине Буше геометрический и композиционный центры не пересекаются, но находятся близко друг к другу. Композиционный центр расположен в лице девушки.</p>
	<p>Композиционным центром является свеча, на которую устремлен задумчивый взгляд девушки. Мы выявили, что геометрический центр картины не совпадает с композиционным. Но центр композиции касается горизонтальной оси, проходящей через геометрический центр.</p>

Разбор картин с помощью организации пластического пятна

	<p>В работе Рубенса предпочтение отдается светлому тону. Фигуры не читаемы.</p>
	<p>В работе Буше изначально может показаться, что чёрные и белые тона распределены в одинаковой степени, но при должном внимании, видно, что белый – преобладающий.</p>
	<p>В работе Мухи отдается предпочтение светлому тону. Фигура девушки со свечей хорошо читается за счет контраста с тёмным фоном. Силуэты девушки и свечи создают два</p>

На данном этапе работы не имеют схожестей.

Определение тональных особенностей произведений

	<p>Работа Рубенса уходит в серые тона, почти не имея чётко выраженных контрастов.</p>
	<p>Работа Буше также не строится на ярких контрастах и не уходит в серость.</p>

	<p>В работе Мухи композиция строится на нюансах, но по-прежнему смотрится органично, не превращаясь в серость. Акцент стоит на композиционном центре работы.</p>
---	--

На данном этапе картины не имеют чётких, ярко выраженных схожестей.

Анализ плановости

	<p>В картине Рубенса прослеживается два видимых плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На переднем плане фигуры юноши и девушки 2) фон
	<p>В картине Буше три видимых плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На переднем плане – женщина с ангелами 2) Виолончель с тканью 3) Фон
	<p>В картине Мухи прослеживается три видимых плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На переднем плане - свеча, стоящая на круглом столике и занимающая меньше всего места в композиции. 2) Молодая женщина, сидящая в кресле 3) Фон

Все три картины имеют не больше трех планов.

Анализ цветового решения

	<p>Рубенс использует более яркие и насыщенные цвета. Золотистые, красные, бледно-розовый, охристые тона создают ощущение роскоши и изобилия. Цвета в работе Рубенса символизируют величие и могущество, они придают картины драматизма и эмоциональной насыщенности.</p>
	<p>В картине Франсуа Буше преобладают пастельные оттенки: бледно-розовый, голубой, персиковый. Эти нежные цвета создают атмосферу легкости и изящества, отражая гармонию и красоту музыки. Сочетание цветов в работе Буше придает ей невесомость и аристократичность.</p>

	<p>В произведении Мухи "Женщина со свечей" цвета играют большую роль. Муха предпочитает пастельные оттенки: нежные розовые, голубые, зеленые. Они создают атмосферу нежности и таинственности, придавая образу женщины особую грацию. Комбинация цветов в этой работе напоминает мягкий закатный свет, что придает картине особую гармонию и спокойствие.</p>
---	---

Цвета в искусстве играют огромную роль, они могут передавать эмоции, создавать атмосферу и усиливать впечатления. Различные художники используют цвета по-разному, внося свой неповторимый подчёрк в произведениях.

Конечно, каждый из этих художников уникален в своем подходе к использованию цвета в произведениях, но с точки зрения схожести все три картины придерживаются одной позиции: всевозможные оттенки охры, бледно розовые и персиковые, желто-коричневые, бардовые и золотистые.

Заключение. Все три картины, как уже говорилось ранее, были выбраны авторами на основе личных предпочтений. С точки зрения нашего вкуса. Мы бессознательно выбирали эти работы, не подразумевая, что в последствии сможем найти в них сходства, но по итогам анализа, мы подтвердили довод что, даже выбирая художников с разных эпох, стилях, направлениях мы видим их колоссальные сходства.

Список использованной литературы:

1. Картины. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gallerix.ru/> (Дата обращения: 20.03.2024)
2. Биография Питера Пауль Рубенса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biographe.ru/uchenie/piter-rubens/> (Дата обращения: 20.03.2024)
3. Биография Франсуа Буше. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biographe.ru/znamenitosti/fransua-bushe/> (Дата обращения: 20.03.2024)
4. Биография Альфонса Мария Мухи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biographe.ru/uchenie/alfons-mukha/> (Дата обращения: 20.03.2024)
5. «Мир и изобилие» Питер Пауль Рубенс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artchive.ru/peterpaulrubens/works/366240~Mir_i_Izobilie (Дата обращения: 20.03.2024)
6. Франсуа Буше «Аллегория к музыкальному искусству». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artchive.ru/francoisboucher/works/558559~Allegoriya_muzykal'nogo_iskusstva (Дата обращения: 20.03.2024)
7. «Женщина с горящей свечой» Альфонс Мария Муха. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artchive.ru/alphonsemucha/works/362856~Zhenschina_s_gorjaschej_svechoj (Дата обращения: 20.03.2024)

Бахур Алиса Александровна (автор)
Васильченко Юлия Сергеевна (научный руководитель)
**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМИКСА КАК ВИДА ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА В
РОССИИ**

Введение

Комикс в первую очередь заинтересовал автора статьи своим интересным сочетанием нескольких видов искусств в одном поле. В нем с помощью изобразительных навыков можно рассказать целую историю. Комикс может быть абсолютно любым по сюжету и стилистике, а также иметь не только развлекательный характер, но и обращаться к различным сферам жизни человека, например, к социальным или культурным вопросам.

Актуальность работы обусловлена возрастающей популярностью комиксов в России.

Цель исследовательской работы – изучение этапов становления комиксов в выбранной стране.

Задачи исследования:

1. Определить, что такое комикс.
2. Выявить характерные особенности этого вида искусства: чем он отличается от других видов искусства.
3. Изучить предпосылки появления и историю развития комиксов в России.

Главные характеристики комикса

Если обратиться к Большому энциклопедическому словарю, то мы находим следующее определение: «КОМИКС (от англ. comic — смешной) — серия рисунков с краткими текстами, образующая связное повествование. Появились в кон. 19 в. в газетах США» [1].

Возьмем за основу еще одно определение: «Комикс – это форма художественного изображения, сочетающего в себе черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Разновидность книжно-журнальной иллюстрации, основанная на сочетании картинок с текстом, и предназначенная для повествования и передачи историй [2].

Само слово «комикс» образовалось в результате слияния двух английских слов, которые дословно можно перевести как «комичный» и «полоса, картинка». Мы обратились к нескольким определениям слова, и по сути, все они сводятся к тому, что комикс представляет собой графическую серию изображений, в которой рассказывается какая-либо история, которая сопровождается краткими подписями, восклицаниями и диалогами. Но присутствие текста в комиксе не всегда обязательно. Существуют и «немые» истории с интуитивно понятным сюжетом, но зачастую используется текст «в облаке».

Также характерно для комикса единство продуманного последовательного повествования и визуального действия для передачи информации. Все вместе взятое должно вызвать эстетический отклик у зрителя, то есть важна эмоциональная составляющая.

Авторы комиксов могут использовать разные стилистику и технику рисования, применять разные цвета и композиции, чтобы передать свою идею и настроение. Нельзя не согласиться со словами художника и автора книг по теории комикса Скотта Макклауда: «Он (комикс) предлагает широкий арсенал инструментов, включающий изобразительный потенциал кино и картин, добавляя к нему глубину печатного слова. И всё, что для этого нужно – это жажда быть услышанным» [3].

Классическая форма комикса включает в себя различные формы комбинаций текста в баллонах и титрах, специфические образы, многовариантное кадрирование полос, кинематографическая внутрикадровая композиция, сложная драматургия.

Что считают прототипом комиксов в России

Если вернуться к определению, где говорится, что комикс – это изображения, связанные повествованием на одной изобразительной плоскости, то становится понятным, почему исследователи отправляют нас к житийной иконе. «Житийная икона – это изображение, в центре которого отображен святой в полный рост или поясное изображение, а вокруг него,

располагаются клеймы» [5]. Клеймы отображают сюжеты, основанные на каких-либо моментах из жизни святого. Сцены на клеймах также часто сопровождаются пояснительными надписями, чаще всего в виде цитат из жития. Особенность таких икон заключается в том, что жизнь святых показана до и после кончины. Самое главное, что все эти небольшие изображения мы читаем как одну цельную историю.

Еще одним предшественником комиксов называют лубок. Лубок (лубочная картинка) – вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Вид русского народного творчества [6]. Они были популярны среди простого населения и использовались в качестве недорогого и доступного художественного декора. На лубках обычно изображались сцены из русских сказок, бытового и исторического содержания. Они представляли собой изображения с текстом, описывающим происходящее, либо композиционно состоящие из нескольких картинок. Лубки продолжали традиции жизненных икон.

Прямым предком отечественной графической новеллы, исследователи считают серию забавных историй, изданных статским советником, художником-любителем Андреем Сапожниковым в середине XIX столетия. Альбом под названием «Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета» описывал приключения бездельника, возмнившего себя музыкантом-виртуозом.

У всех этих прототипов можно выявить единство характера, который тяготел больше к образовательной функции, чем к сугубо развлекательной. Кроме этого, в них отсутствовала включенная в картинку прямая речь.

Становление русского комикса

После революции 1905 года в России начинают выходить сотни юмористических и сатирических журналов, но значительная часть из них была закрыта на пятом-шестом, или даже на первом номере.

Во время Великой Отечественной войны жанр комикса стал чрезвычайно востребованным. Уже 27 июня 1941 года на улицах Москвы появились военные плакаты, выступающие в качестве агитаций. В 1942 году выходит поэма Твардовского "Василий Теркин", который становится самым узнаваемым образом красноармейца. Художники того времени рисуют несколько небольших комиксов, которые печатаются в военных газетах [7].

В советский период широкое распространение получили диафильмы – отпечатанные на позитивных плёнках для просмотра через проектор рисованные рассказы информационного, образовательного, беллетристического содержания. Настоящий расцвет начинается в 50-е годы, когда ежегодно появляется свыше тысячи названий диафильмов, а их общий тираж доходит до 20 миллионов плёнок, и, вплоть до 80-х, неуклонно растёт.

Что объединяет диафильмы, рисованные рассказы советских журналов: последовательность картинок с подписями или сцены в картинках без слов.

Активное развитие комиксов в России

Падение железного занавеса, пришедшийся на конец 1980-х годов, спровоцировал небывалый всплеск интереса советских людей к западной массовой культуре, а отечественные авторы получают возможность публиковать свои работы.

Появилась возможность для открытия ряда издательств: «Прогресс», «Панорама», «Фотофильм», «Махаон», «Эгмонт-Россия». В начале 90-х издательство «Прогресс» выпускает ряд исторических комиксов: «Первые русские князья», «Георгий Жуков», «Пётр Великий».

Появились авторы, которые увлекались комиксами и смогли образовывать творческие коллективы. Такие комикс-студии выпускали собственные издания. Среди них московский комикс-клуб «КОМ» (основан в 1988 художником Сергеем Капрановым), московской студия комиксов «Тема» (основана в 1989 художником Владимиром Саковым), уфимская студия «Муха» (основана в 1991 автором Виталием Мухаметзяновым), екатеринбургский коллектив журнала «Велес» (основан в 1990 ветераном Афганской войны Игорем Ермаковым), ульяновский коллектив журналов «Серёжка» и «Арбуз» (с 1994, главный редактор Андрей Васин).

Публиковались и детские журналы, например, всем известная "Мурзилка", где появлялись короткие комиксы, пускай и в небольшом количестве.

Комиксы в современной России

В 1999 году художник Андрей Алёшин открывает тематический интернет-сайт – большую электронную библиотеку отечественных комиксов, форум которой становится одной из основных площадок общения по теме. Обозначается новая веха в развитии комикс-культуры.

Возможности интернета изменяет расстановку сил: теперь каждый автор может представить свои комиксы публике. Появляется формат веб-комиксов, неограниченный размерами печатной книги. В России открываются издательства, профессионально специализирующиеся на комиксах. На русском языке выходят классические рисованные истории, публикуются отечественные авторы. Комиксы признаются полноценной графической литературой и занимают своё место в библиотеках России. А по некоторым из них даже снимают кинофильмы. Самой популярной на данный момент комикс-студией в России можно назвать студию Bubble. Начав выпускать комиксы со своими собственными персонажами в 2012 году, она имеет большое количество фанатов и реализует одновременно несколько линеек комиксов. К примеру, фильм «Майор Гром», вышедший на экраны в 2021 году и получивший множество положительных отзывов основан на серии комиксов от студии Bubble.

Заключение

Искусство всегда созвучно своему времени и отражает мировоззрение общества в целом. В ходе доклада были рассмотрены разные временные отрезки, в которых в том или ином виде присутствовало такое явление как комикс, зачастую отражающий в себе главные особенности того времени, в которое он был написан. Визуальные образы, совмещённые с литературными приёмами, увлекают читателей интересными и захватывающими сюжетами и отличительной изобразительной составляющей.

В России данный вид визуального искусства в своём первоначальном виде зародился ещё с ранних времён. Благодаря комиксам можно отметить явные культурные особенности общества в разное время, поэтому комикс необходимо расценивать не только со стороны развлекательной массовой литературы, но и как народный феномен.

Список использованных источников и литературы

1. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gufo.me/dict/bes/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A1> (Дата обращения 02.04.2024).
2. История возникновения комиксов и их развития [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://blog.vsemayki.ru/spokoynye/istoriya-sozdaniya-kmiksov/?ysclid=ltkd5ntpfk763453699> (Дата обращения 30.03.2024).
3. Макклауд, С. Понимание комикса: невидимое искусство / Скотт Макклауд; [пер. с англ. В. Шевченко; рис. автора]. — Москва: Белое Яблоко, 2016. — 216 с. (Дата обращения 02.04.2024).
4. Комиксы как вид искусства [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://shazoo.ru/2017/04/21/50658/komiksy-kak-vid-iskusstva?ysclid=ltmzusvs1j786772275> (Дата обращения 01.04.2024).
5. ЖИТИЙНАЯ ИКОНА [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.pravenc.ru/text/182315.html?ysclid=lugnkv5pqx527574573> (Дата обращения 01.04.2024).
6. ЛУБОК. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2149450?ysclid=lugnpyrrey484512953 (Дата обращения 01.04.2024).
7. Новосибирская областная юношеская библиотека | Комиксы в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://infomania.ru/new/view.php?id=2622> (Дата обращения 01.04.2024).

Каплинская Татьяна Анатольевна (автор)
Васильева Марина Николаевна (научный руководитель)
ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ СИНЕГО ЦВЕТА

Цвет – не столько природное явление, сколько сложная социокультурная конструкция. Цвет – прежде всего факт общественной жизни. Стоит отметить, что роль цвета в конкретном социуме раскрывает не столько искусство, оно лишь отражает, сколько повседневные детали, такие как ткани, одежда, архитектура, поскольку имеет прямое отношение к повседневной жизни людей. Восприятие цвета претерпевало в веках значительные изменения. Вспомним, например, что долгое время чёрный и белый считались хроматическими цветами, что до XVII века люди не знали о существовании цветового спектра и порядка цветов в нём, что противопоставление холодных и тёплых оттенков – чистая условность, которая менялась от эпохи к эпохе, и от общества к обществу.

Наше исследование будет касаться эволюции восприятия синего цвета в европейском обществе: как редкий в античности цвет получил развитие и распространение вначале как модный и аристократический, затем моральный, а позже как популярный, вплоть до самого распространённого в наши дни. Нельзя сказать, что традиция использования синего цвета в любой сфере жизни восходит к незапамятным временам. На первых настенных изображениях, относящихся к эпохе позднего палеолита, синий цвет отсутствует. Чуть позже люди изготавливали синие краски, используя медные опилки, смешанные с песком и поташом (карбонат калия). В Египте такой метод применялся для создания красивых синих и зелено-синих оттенков. Несмотря на то, что многоцветные росписи были распространены в архитектуре и скульптуре Древней Греции, синий цвет не был так высоко оценен. Римляне считали синий цвет мрачным и варварским, поскольку их враги варвары, кельты и германцы, которые, по свидетельству Цезаря и Тацита, раскрашивали тело синей краской [1], используя в качестве красителя вайду, или синильник (дикорастущее растение семейства крестоцветных). Синяя одежда не была популярна в Древнем Риме и считалась эксцентричной, особенно в период республики и при первых императорах, часто ассоциировалась со смертью и трауром. Светлый оттенок синего казался резким и неприятным, а темный – пугающим. Голубые глаза у женщин считались физическим недостатком и свидетельствовали о склонности к пороку, а голубоглазые мужчины считались женоподобными, смешными и похожими на варваров.

В символике и в представлениях раннего западноевропейского Средневековья синий остается таким же малозначимым и малопрестижным цветом, каким он был в Древнем Риме. Более тысячи лет до середины XII века синий цвет практически полностью отсутствовал в жизни церкви и христианской литургии. В начале второго тысячелетия появляется большое количество текстов о религиозной символике цвета. Авторы этих трактатов заняты теоретическими рассуждениями о цвете, а именно о семи цветах: три оттенка красного, два оттенка белого, два оттенка чёрного, зелёный, жёлтый, фиолетовый, серый, золотой, о синем – ни слова. Всё резко изменится, когда под руководством Аббата Сугерия в 1130-1140 годах будет построена базилика Сен-Дени, где мастера витражей создают знаменитый цвет, известный под названием «синий цвет Сен-Дени» [2], а затем он же появится на витражах многих соборов. В этой синеве витражей отразилось новое представление о небе и о Свете. С этого времени главным цветом будет считаться синий, ибо «как и золото, синева есть свет божественный, небесный свет, свет, на фоне которого запечатлено всё сотворённое» [2]. Этот цвет настраивает на благочестивый лад и даёт свету божьему без помех проникать в храм. Отношение к синему резко меняется на противоположное: синий становится модным аристократическим цветом, цветом Бога. Также он стал более популярным на гербах и парадных одеждах, особенно в одежде Пресвятой Девы. Ранее она изображалась в разных цветах, чаще всего в тёмных тонах, чтобы ассоциироваться с трауром и скорбью. Однако с XII века западноевропейские художники начали связывать её с голубым цветом, который стал её неотъемлемым атрибутом и фигурирует на её мафории или тунике Дева Мария носит траур по сыну, умершему на кресте, эта традиция тянется ещё в раннехристианскую эпоху.

Широчайшее распространение культа Пресвятой Девы приводит к тому, что новый оттенок синего занимает всё большее место в художественном творчестве.

Синий станет праздничным, высокоморальным, материальным, духовным, заметным, ненавязчивым, мужским и женским цветом, а красный станет менее популярным. В XVI веке, и синий цвет стал не только одним из самых распространенных в текстильной промышленности и моде, но и любимым цветом европейцев. Синий цвет, который ранее не имел особой значимости, начал свой триумф в XII-XIII веках и занял видное место в хроматических предпочтениях. Он был восхвален богословами в XII веке, открыт художниками, получил яркость и насыщенность благодаря красильщикам в XIII веке, занял почетное место в геральдике в середине XIV века, получил статус высокого морального цвета во времена реформации, а в XVIII веке достиг наивысшей славы. Это произошло благодаря массовому распространению натурального красителя индиго, изобретению искусственного красителя берлинской лазури, а также новой символике цветов, в которой синий стал цветом прогресса, Просвещения и свободы человечества. Литература романтизма и две революции - американская и французская - сыграли решающую роль в этой метаморфозе синего.

В XVII - XVIII веках, не только бытовые краски, но и живопись открыли новые оттенки синего цвета. Особенно насыщенные темные оттенки синего вызвали всеобщий интерес, которых раньше люди не замечали и даже принимали за чёрный цвет. Художники испытывали трудности при использовании гаммы тёмно-синих тонов, перебирая все известные им оттенки, чтобы достичь желаемого эффекта. Было трудно приготовить подходящую краску по цвету и насыщенности, сделать её более стойкой и использовать для покрытия больших поверхностей. Ни ляпис-лазурь, ни азурит, ни кобальт, ни тем более растительные красители – вайда, подсолнечник, лесные ягоды, не позволяли решить эти задачи. Насыщенный сочный тёмно-синий цвет появлялся на картине только в виде блика, пятнышка, мелкой детали. Если бы живописцы могли использовать индиго, возможно у них не было бы таких проблем, но во многих странах импорт и применение индиго был ограничен и строго контролировался, кроме того художники не применяли краски, которыми пользовались красильщики, считая это ниже своего достоинства. Однако, в первой половине XVIII века все изменилось благодаря изобретению искусственной краски в Берлине в 1709 году. Эта краска, называемая прусская синь или берлинская лазурь, позволила художникам достичь новых оттенков синего и зеленого, о которых ранее они не могли и мечтать.

Новая мода на синий нашла свое отражение и в литературе эпохи Просвещения и раннего романтизма. Самый убедительный пример – знаменитый сине-жёлтый костюм Вертера, который Гёте описывает своим романе «Страдания юного Вертера», вышедший в 1774 году: «Долго я не решался сбросить тот простой синий фрак, в котором танцевал с Лоттой; но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый, такой же точно, и к нему опять желтые панталоны и жилет»[12]. Необычайный успех романа и начавшаяся затем «вертеромания» привели к тому, что мода на синий «вертеровский» фрак распространилась по всей Европе. Отметим что Отношения Гёте с синим цветом не ограничиваются «Страданиями юного Вертера». Романтизм, в котором символике цветов вообще придается особое значение, окружает голубой цвет почти религиозным поклонением. В особенности – немецкий романтизм. основополагающим литературным текстом в этом смысле стал незаконченный роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», в котором фигурирует голубой цветок, олицетворяющий чистую поэзию и жизненный идеал. Успех этого голубого цветка значительно произошёл успех самого романа. Наряду с синим фракком Вертера, он сделался символом немецкого романтизма. Повсюду голубой цвет наделяется поэтическим достоинством, он стал цветом любви, меланхолии и мечты.

Однако, в конце XVIII века Европа увидела не только рождение романтической меланхолической мечтательной синева, она также увидела рождение другого синего цвета, связанного с патриотической военной и политической тематикой. Этот новый синий цвет родился во Франции. Именно здесь он на протяжении почти двух столетий сохранял свою тройственную символику. Французский синий трёхцветный флаг, в котором синий важнее

остальных, потому что поскольку он самый близкий к дереву. Далее синий цвет в составе трёхцветной кокарды будет являться символом восторженного патриотизма после взятия Бастилии летом 1789 году. Во второй половине XVIII века во Франции и в большинстве соседних стран синий, наряду с серым и чёрным, стал самым распространённым цветом всех слоёв общества.

Успех синих тонов, достигший апогея в век Просвещения, несколько поутих во время революционных бурь, а в девятнадцатом веке пошёл на убыль: и в городе и в деревне главным цветом стал чёрный, как в мужском костюме, так и в женском. XIX век, как и XV и XVII – века моды на чёрное. Однако в XIX веке эта мода продержалась всего несколько десятилетий. Перед Первой мировой войной, к негодованию пуритански настроенных граждан, цвета одежды, в том числе и повседневной, в западноевропейских странах стали значительно разнообразнее; и среди новых (или обновленных) цветов первое место постепенно заняли (или вернули себе) все оттенки синего. Это явление стало еще более заметным начиная с 1920-х годов, когда в моде, особенно городской, начался настоящий бум темно-синих тканей. За три-четыре десятилетия многие предметы мужского костюма, которые по тем или иным причинам были черного цвета, стали синими. И в первую очередь – униформа, военная и гражданская. За первую половину XX века в разных странах, где-то быстрее, а где-то медленнее, моряки, гвардейцы, жандармы, полицейские, военнослужащие некоторых специальностей, пожарные, таможенники, почтальоны, спортсмены и даже (сравнительно недавно) некоторые священнослужители – все оделись в темно-синюю форму. Это всё активно способствовало триумфу всей гаммы синих тонов во всех слоях общества. Но не меньший вклад в популярность синего цвета, особенно в 1950-е годы, внес один-единственный предмет одежды: джинсы. В начале служившие рабочей одеждой для мужчин, джинсы постепенно превратились в одежду для досуга, затем их стали носить и женщины, а впоследствии представители всех классов и категорий общества.

Одна из основных характеристик синего в Западной цветовой символике – он не будоражит, он спокойный, миролюбивый, ненавязчивый, почти нейтральный. Синий не оскорбляет ничьих чувств, не преступает никаких запретов, он способствует согласию и объединению. Синий цвет давным-давно стал ассоциироваться с миром и покоем, эта ассоциация присутствует в цветовой символике Средневековья, она характерна и для современной эпохи.

Победное шествие синего не закончилось. Он стал любимым цветом художников, поэтов и обычных людей, и привлекает внимание ученых. Сейчас он уже не находится на обочине, как было раньше в цветовых системах Античности и Средневековья, а находится в центре новейших хроматических классификаций, основанных на открытиях Ньютона, умении работать с цветовым спектром и теории об основных и дополнительных цветах. Таким образом, наука, искусство и общество единодушно провозгласили синий главным цветом, синонимом Цвета в целом, каким был когда-то красный. С течением времени любовь к синему не только не угасала, но даже усиливается.

В данной работе была рассмотрена история становления синего цвета в различных аспектах: технологических, художественных, символических, культурных. Изучение истории цвета даёт нам иной срез развития политических, культурных и социальных процессов, проходящих в разных частях Земли, дополняя и обогащая наше знание о том, как происходили не только важные исторические события, попавшие в учебники, но и повседневная жизнь людей из самых разных слоёв общества. В каком-то смысле изучение цвета и его восприятия относится к кросс-научным исследованиям, вовлекающим дисциплины от антропологии до менеджмента.

Список источников и литературы.

1. Мишель Пастуро, «Синий. История цвета», пер. с фр. Н. Кулиш. 4-е изд.; М. Новое литературное обозрение, 2020. ISBN 978-5448-1247-1
2. «Экзегет: Библия и толкования», [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-17/stih-2/> Дата обращения: 02.05.2023.

3. Статья свободной энциклопедии «Википедия», [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE> Дата обращения: 01.05.2023.
4. Статья свободной энциклопедии «Википедия», [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Базилика_Сен-Дени Дата обращения: 04.05.2023.
5. Статья свободной энциклопедии «Википедия», [Электронный ресурс]. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Шапель> Дата обращения: 04.05.2023.
6. Статья свободной энциклопедии «Википедия», [Электронный ресурс]. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_V_\(король_Франции\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_V_(король_Франции)) Дата обращения: 04.05.2023.
7. Эванс Гевин, «История цвета. Как краски изменили наш мир», М.«Эксмо», 2022г. ISBN 978-5-04-108306-9
8. Статья свободной энциклопедии «Википедия», [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Молочница_\(Вермеер\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Молочница_(Вермеер)) Дата обращения: 04.05.2023.
9. Иоханнес Иттен, «Искусство цвета»; 12-е изд.; М.,Издатель Дмитрий Аронов, 2018г. ISBN 978-5-94056-042-5
10. Кассия Сент-Клер, «Тайная жизнь цвета», пер. Соловьев А.В.; М. «Бомбора», 2020г. ISBN: 978-5-04-116776-9
11. Иоганн Гете, «Страдания юного Вертера», пер. Э. Р. Семенович, С. А. Ошеров; М. АСТ, 2020г. ISBN: 978-5-17-133841-1
12. «Учение о цвете Й. В. Гете», [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cvetpsy.ru/uchenie-o-tsvete-j-v-gete/> Дата обращения: 04.05.2023.

Кучкова Алина Дмитриевна (автор)
Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель)
«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ»

Актуальность: в настоящее время большую роль в развитии ребёнка играет не только основное образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в дошкольных учреждениях даёт возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идёт углубление, расширение и практическое применение приобретённых знаний в основной образовательной деятельности. Данная тема поможет автору глубже разобраться в значимости своей специальности и еще раз посмотреть на то, как влияет творчество на развитие детей.

Объект: процесс развития творческих способностей детей.

Предмет исследования: формы и виды детских объединений для развития творческих способностей детей.

Цель и задачи исследования: рассмотрение форм и видов детских объединений и изучение влияния и важности развития творческих способностей детей.

Основная часть:

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей [1]. В настоящее время в дополнительном образовании различают десять основных видов (форм) детских объединений:

1. Кружок – традиционная, базовая форма объединения детей по интересам. Главная цель – обучение, формирование знаний, умений и навыков касательно конкретного предмета.

Кружки могут быть социально-гуманитарной, художественной, естественнонаучной, технической и туристско-краеведческой направленности.

С детьми в кружке обычно работает один педагог. Время, форма и задачи учебных занятий четко прописаны в программе.

Особенностью кружка является форма выражения итога, результата занятий. Это воплощается в виде выступлений на концертах и фестивалях, презентаций на конференциях и семинарах, участия в конкурсах и т.д.

2. Секция — детское объединение физкультурно-спортивной направленности.

В отличие от спортивной школы, целью занятий в секции не является подготовка ребят к участию в профессиональных соревнованиях и достижение высоких результатов.

3. Школа – это форма детского объединения, которая сочетает изучение нескольких взаимосвязанных предметов, или углубленное изучение одного предмета с последовательной (ступенчатой) системой обучения.

4. Студия – детское объединение, деятельность которого связана с определенным видом искусства (театр, живопись, хореография, вокал и т.д.) Главная цель – развитие творческих способностей детей.

5. Клуб — объединение детей с целью создания условий для общения по интересам, развития их способностей и талантов, а также — для целенаправленной организации их свободного времени (клубы бывают: образовательными (технические, спортивные, предметные), досуговыми – приоритетом является познавательная деятельность на основе общения взрослых и детей разных поколений).

6. Лаборатория — детское объединение технической направленности. Главная цель — развитие интеллектуальных и изобретательских способностей детей.

7. Мастерская – форма детского объединения, где участники знакомятся с каким-то видом декоративно-прикладного искусства.

8. Ансамбль – небольшой творческий коллектив, исполняющий общие музыкально-хореографические постановки.

9. Оркестр – большая группа музыкантов, обучающихся совместному исполнению музыкальных произведений на различных инструментах.

10. Театр — творческий коллектив, занимающийся устройством сценических представлений, спектаклей [1].

Что такое творческие способности, что к ним относят и зачем их развивать?

Процесс создания чего-то нового, отличного от того, что уже имеется, называется творчеством.

Творческие способности предполагают возможность человека к разностороннему мышлению, которое способно находить нестандартные решения для вполне обычных ситуаций. Чаще всего такие способности не являются врожденными и требуют специальных условий для их развития.

Творческие способности включают в себя:

- активное воображение;
- гибкое мышление;
- способность к восприимчивости;
- развитую интуицию;
- инициативность;
- умение применять теорию в жизни;
- любопытство.

Развитие творческих способностей дошкольников не менее важно, чем развитие интеллектуальных навыков, мышления и памяти, так как все эти процессы взаимосвязаны. Креативность в обучении ребенка не только принесёт ему удовольствие от исследования окружающего мира, но и несомненную пользу для дальнейшего обучения в жизни [2].

Стоит учитывать условия для развития творческих способностей:

Развитие творческого потенциала ребенка требует создания специальных условий.

Раннее вовлечение ребенка в творческий процесс.

Создание развивающей среды для стимулирования творческой деятельности, поддержка ребенка во всех начинаниях.

Развитие творческого мышления дошкольника через ведущую деятельность в этом возрасте – игру.

Предоставление ребенку свободы выбора в том, чем и как ему действительно хочется заниматься в данный момент.

Оказание помощи ребенку, если она необходима.

Стимулирование самостоятельности и инициативы.

Поддержка ребенка при возможных неудачах, вера в его способности [2].

Что способствует развитию творческой активности у ребенка?

Методы развития творческих способностей включают в себя несложные действия, доступные каждому.

Наблюдение за окружающим миром.

Развивающие игры, задания, упражнения.

Пожалуй, самая простая и доступная деятельность, но от того не менее эффективная в развитии креативного человека.

Лепка. Занятия лепкой обладают антистрессовым эффектом и активно влияют на развитие образного мышления. Также это отличное средство развития мелкой моторики.

Чтение. Читая интересные книги, подобранные по возрасту ребенка, для него открывается целый мир фантазий. Разный жанр произведения по-разному оказывает влияние на ребёнка.

Музыка. Музыка оказывает благоприятное воздействие на ребенка. Помогает выразить эмоции, координировать движения в такт, запоминать слова песни. Слушая различные мелодии и песни, дети развивают воображение, речь и память.

Аппликация. Занятие аппликацией – процесс трудоёмкий и требует сосредоточенности от ребенка. Необходимо аккуратно вырезать фигуры, наклеить или прикрепить их к фону, распределить так, чтобы получилась готовая композиция. Все эти действия направлены на развитие мелкой моторики, воображения, чувства вкуса и эстетики.

Театрализованная деятельность. Театр помогает ребенку в развитии таких важных качеств, как выразительная речь, умение управлять мимикой и эмоциями, способность сопереживать героям. Примеряя на себя образы разных персонажей, ребёнок фантазирует на тему того, как бы ему жилось в этом образе, учится реагировать на разные ситуации в жизни [3].

Анализ

Из вышеперечисленных форм развития творческих способностей у детей более подробно рассмотрим кружок, как одну из интересных форм развития творческих способностей детей. У автора доклада имеется свой опыт в детстве, при посещении разных кружков: рисования, танцев, театральной деятельности.

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Здесь каждый ребенок имеет возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы. Интерес ребенка к какому-то определённом вопросу, возникший на занятии, в процессе труда, при просмотре телепередач, прочтении статьи в газете может быть развит, углублён на занятиях в кружках, где учитель не связан рамками программы и учебника, где большие возможности для проявления инициативы учащихся.

Предметный кружок отличает более гибкая организация работы учащихся по сравнению с факультативными занятиями. В кружках большой простор для разнообразной деятельности детей: изготовление поделок, конструирование, моделирование, исследовательская деятельность, и т.д. В процессе выполнения подобных работ у ребенка возникает и укрепляется интерес к отдельным темам.

Цель подобной деятельности, это создание условий для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития таланта. Совершенствование умений и навыков, полученных на уроках технологии; повышение мастерства и развитие творческих способностей учащихся [4].

Методы обучения:

Для формирования творческого потенциала учащихся на дополнительных занятиях, как правило, используются различные практические методы обучения, которые классифицируются по типу познавательной деятельности.

- репродуктивный (объяснительно иллюстративный);
- воспроизводящий;
- проблемное изложение;
- частично поисковый (эвристический);
- исследовательский.

Большое значение в трудовом обучении имеют практические методы. Их особенность заключается в том, что в деятельности учащихся преобладает применение полученных знаний к решению практических заданий. На первый план выдвигается умение использовать теорию на практике. Данный метод выполняет функцию углубления знаний, умений, а также способствует решению задач контроля и коррекции, стимулированию познавательной и творческой деятельности.

Организация трудового процесса:

При организации трудового процесса на занятиях, необходимо также учитывать следующие условия:

- учебный творческий цикл должен укладываться в определенное время;
- содержание творческой деятельности должно соответствовать уровню знаний, трудовых умений и навыков учащихся для определенного возраста;
- для поддержания нормального творческого процесса должна быть создана соответствующая современному уровню производства материально - техническая база и подобраны нужные кадры, владеющие методикой творческой работы с учащимися.

Данные условия требуются для того, чтобы создать для учащихся тот микроклимат, который позволит успешно выполнить поставленную перед ними задачу.

Наша главная задача как преподавателей, это помощь ребенку в формировании и развитии его творческого потенциала [5].

Вывод

Развитие творческих способностей детей необходимо начинать в семье с самого раннего возраста. Когда родители отдают ребенка в детский сад, затем в школу и всевозможные кружки – ребенок спокойно и уверенно идет по пути беспрепятственного развития и становления творческой личности. Важно создавать благоприятные условия дома, прислушиваться к желаниям и потребностям ребенка, развивать задатки, данные от природы.

Универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности различного рода. Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать и развивать их с детства. Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются:

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.

б. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству.

Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима усиленно-направленная работа по развитию творческого потенциала у детей, и здесь уже в помощь кружки, а также секции и другие виды объединений.

В каждом ребёнке есть задатки творческих способностей. От педагога зависит, останутся они на нулевом уровне в «спящем» состоянии или же разовьются так, что помогут ученику в дальнейшей жизни. Развивать творческие способности возможно лишь через интересные задания.

Доктор М. Монтессори советует не учить детей, а сохранять природную мотивацию ребенка к освоению окружающего мира, поддерживать его стремление быть самостоятельным и ответственным учеником до конца жизни [6].

Литературные источники:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024). Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых.

2. Текст: [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://babyclub.ru/babylibrary/edublog/razvitie-tvorcheskikh-sposobnostei-u-detei-doshkolnogo-vozrasta/>

3. Текст: [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://babyclub.ru/babylibrary/edublog/razvitie-tvorcheskikh-sposobnostei-u-detei-doshkolnogo-vozrasta/>

4. Текст: [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fis.gd%2FmYCWYg>

5. Текст: [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/11/23/rol-kruzhkovoy-raboty-v-razviti-tvorcheskikh-sposobnostey>

6. Книга; Мария Монтессори «Мой метод: начальное обучение»

Остроухова Мария Константиновна (автор)

Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель)

БЕРТА МОРИЗО – ВОПИЮЩЕЕ «НЕДОРАЗУМЕНИЕ» СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Берта Моризо - французская художница импрессионистка, изображавшая на своих полотнах различные сюжеты из жизни Франции конца XIX века. Выросшая в традиционном стереотипном обществе, которое не допускало развития женщин-художниц, Моризо смогла внести свой значимый вклад в историю мирового искусства и даже превзойти многих мужчин-импрессионистов. Берта Моризо стала первой женщиной - импрессионисткой в истории изобразительного искусства.

Семья Берты и начало её творческого пути

Берта Моризо родилась 14 января 1841 года в Бурже во Франции. Девушка жила в семье высшего среднего класса и с ранних лет проявляла интерес к искусству. Отец Берты Моризо был высокопоставленным государственным чиновником, а ее дед - влиятельным художником в жанре рококо Жан-Оноре Фрагонар. Художественный талант проявился у Берты и ее сестры Эдмы еще в детстве. Гендерные стереотипы того времени не позволяли женщинам участвовать в официальных художественных сообществах, но сестры Моризо заслужили уважение в творческих кругах благодаря своему природному таланту [1].

Мария-Жозефи-Корнели, мать Берты и Эдмы записала своих дочерей на уроки рисования к Жоффруа-Альфону Шокарну. Неоклассический стиль их учителя сестрам не понравился, и они быстро проявили вкус к авангардной живописи. Поскольку Академия изящных искусств не принимала женщин до 1897 года, они нашли другого учителя, Жозефа Гишара. У двух юных леди был большой художественный талант: Гишар был убежден, что они станут великими художницами.

Эдма и Берта продолжили свое художественное образование у французского художника Жана-Батиста-Камиля Коро. Коро был одним из основателей барбизонской школы и продвигал пленэрную живопись. Вот почему сестры Моризо хотели учиться у него. В летние месяцы их отец Эдме Моризо арендовал загородный дом в Виль-д'Авре, к западу от Парижа, чтобы его дочери могли практиковаться с Коро, который стал другом семьи.

Несколько картин Эдмы и Берты были представлены на парижском Салоне 1864 года, что было настоящим достижением для художников! Однако в ранних работах Берты Моризо не было настоящего новаторства они изображали пейзажи в манере Коро, это сходство с картиной Коро и отметили искусствоведы [2].

Знакомство с братьями Мане

В 1868 году коллега Берты - Анри Фантен-Латур - познакомил ее с Эдуардом Мане. К этому времени она уже три года как успешная участница ежегодных выставок в Салоне. Но рядом с Мане снова станет ученицей и натурщицей, он вдохновит ее на новую живопись и напишет 14 ее портретов – и это будет долгая история глубоких, страстных и чистых отношений между двумя друзьями и единомышленниками, между двумя художниками, между женщиной и женщиной. Конечно, он не посмел бы предложить Берте ничего большего – Мане тогда был уже женат. У них завязалась крепкая дружба, а в 1874 году она вышла замуж, но не за самого Эдуарда, почитаемого модернистского художника XIX века, а за его брата Эжена Мане. Брак обеспечил ей социальную и финансовую стабильность, что дало возможность всецело заниматься любимым делом - живописью. Родственные связи с братьями Мане значительно повлияли на творчество Моризо, на ее полотнах появились импрессионистские нотки. Она также подружилась с импрессионистами Эдгаром Дега и Фредериком Базилем [1].

Творчество Моризо

Ее увлечение импрессионизмом было настолько велико, что она впервые отказалась от участия в официальном салоне в 1874 году. Вместо этого она решила принять участие в «отвергнутом» первом независимом показе картин импрессионистов, в который вошли работы Дега, Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне и Альфреда Сислея. Среди картин, которые Моризо продемонстрировала на выставке, были «Колыбель», «Гавань в Шербуре», «Игра в прятки» и «Чтение» [2].

Ее даже не критиковали. Как сказал один критик, женщин нельзя бить даже цветами. И он не может найти баланс между критиком и джентельменом. Поэтому её работы не привлекали внимания публики.

Только беспристрастные коллеги по цеху могли понять, насколько она талантлива. Даже её ранние работы невероятны. Так, Эдуард Мане восхищался тем, как Моризо гармонично вписывала фигуры в пейзаж [3].

Когда в 1883 году Берта Моризо и ее муж начали строительство нового дома, она намеренно не включила в планировку отдельную студию. Берта отличалась особой семейственностью и женственностью. Поэтому, чтобы не нарушать общую гармонию дома, Моризо попросила архитектора сделать для нее отдельный скрытый шкаф. И когда в дом приходили гости, Берта прятала в шкаф свои краски, полотна и кисти, чтобы общая обстановка дома не была потеряна.

Берта совершенствовала свою технику, рисуя пейзажи. С конца 1860-х годов ее увлекла портретная живопись. Она часто писала буржуазные интерьеры с окнами. Некоторые эксперты рассматривают такое представление как метафору положения женщин из высшего сословия 19-го века, запертых в своих красивых домах. Конец 19 века был временем кодифицированных пространств: женщины правили в своих домах, а на улице они не могли выходить без сопровождения.

Берта нарушила эти правила, для этого она использовала открытые окна, соединив внешнее и внутреннее пространство. Таким образом, она могла наполнить комнаты светом и размыть границы между внутренним и внешним миром. В 1875 году, во время своего медового месяца на острове Уайт, Берта написала портрет своего мужа Эжена Мане. На этой картине

Берта перевернула традиционную сцену: она изобразила мужчину в помещении, смотрящего в окно в сторону гавани, а женщина с ребенком прогуливается снаружи. Она стерла границы, установленные между женским и мужским пространством, проявив большую смелость для своего времени [2]. Как и Мари Браккумон, Мэри Кассат и другие известные женщины-художницы эпохи, в своем творчестве Моризо избегала городских уличных сцен и обнаженных фигур, которые изображали мужчины-импрессионисты. Берта сделала акцент на ежедневные бытовые сюжеты [1].

После смерти Эжена в 1892 году, Берта Моризо продолжала писать картины. Берта была женщиной с большой культурой, чистым талантом и шармом. Работы Берты с нежной и тонко подобранной палитрой с изысканными цветами - часто с приглушенным изумрудным сиянием - завоевали восхищение ее коллег импрессионистов. Она превзошла Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара и Альфреда Сислея, несмотря на незначительный коммерческий успех.

Ее тематика, сфокусированная на домашних делах, материнстве и детях, временами рассматривалась как простое выражение ее женской природы и редко рассматривалась как серьезное проявление художественного таланта или изображение нового городского буржуазного образа жизни [1].

«Виртуоз цвета» - Берта Моризо

Берта Моризо была разноплановой художницей, начав работать самостоятельно, создавала полотна, которые изображали пейзажи, уличные и городские сцены, натюрморты и портреты.

Моризо в своих работах использовала ограниченную палитру, при этом ее коллеги-импрессионисты называли Берту «виртуозом цвета». Картины художницы почти всегда невелики по своим размерам. Она работала масляными красками, акварелью и пастелью, выполняла наброски с использованием различных рисовальных средств.

В отличие от своих коллег-мужчин женщины не могли посещать общественные места Парижа без компаньонки, что, конечно, ограничивало их возможности писать на пленэре. Поэтому большинство картин Берты – это сцены в интерьерах.

Одна из самых известных картин, на которых изображена сестра Берты, это «У колыбели» 1872г. Эдма изображена смотрящей на своего спящего малыша. Художница пишет сцену мягкими кремовыми, розоватыми и голубыми тонами. Центром внимания в этой сцене является выражение лица Эдмы. Светлые тона колыбели и кружевных занавесок на окне составляют сильный контраст с темными стенами и платьем. Моризо в картине виртуозно использует оттенки белого и кремового, положенные поверх пастельных тонов. Колористическая гамма Моризо ограничена, естественными цветовыми акцентами оказываются только бледно-голубой цвет неба, просвечивающего сквозь занавеси, и нежные розовые нюансы на колыбели. В некоторых местах были положены грубые мазки кремовой краски, чтобы акцентировать движение и плотность ткани. Моризо использует то мазки разной толщины, то взмахи кисти в складках, то тонкие мазочки в мягких прядях волос Эдмы.

Моризо писала на открытом воздухе, когда могла, – и это была рискованная практика в то время. В ее работах нет черного контура, а последние характеризуются особой выразительностью и меланхоличной музыкальностью. Она словно шепчет: «Стань тем, кто ты есть!». Уникальность «Летнего дня» в том, что это одна из немногих картин, которые Моризо написала на пленэре. Можно представить себе сцену, когда художница рисует двух женщин (вероятно, это были нанятые модели) и специфику этой ситуации. В таком контексте тревожный, но твердый взгляд девушки в бледно-лиловом жакете, кажется, обретает иной тайный смысл.

Около 1880 года Б. Моризо применяет новый прием в своем творчестве. Она начала рисовать на не загрунтованном холсте и манера письма художницы стала еще свободнее. В 1888-1889 годах её мазки перешли от коротких и быстрых к длинным, извилистым. Внешние края её картин часто оставались незавершенными, что позволяло проглядывать холст и усиливало ощущение спонтанности [4].

Заключение

Принимая основные технические принципы всей группы художников-импрессионистов, Берта Моризо часто оказывается намного смелее и резче в их воплощении – незаписанные участки полотна, вызывающая эскизность и нарочитые крупные мазки. Моризо не заботилась о прорисовке лиц. Написанные фигуры почти растворяются в пейзаже. Порой, чтобы написать фигуру, она наносила два-три мазка. Так написана фигура девочки на картине «Вид на набережную острова Уайт», «Охота на бабочек». Такой вольности ей никак не могли простить критики. Один из них говорил, что еще немного, и решительно ничего нельзя будет разобрать на картине. Критик писал о ее работах: «Берта Моризо никогда не заканчивает картину, она будто создает предисловия к книгам, которые никогда не напишет». Но многие находили эти предисловия прекрасными. Это сейчас мы можем оценить работы Моризо по достоинству. Её картины словно сновидения. Просыпаясь, ты ещё долго ощущаешь приятное томление от увиденных образов.

Работы Берты Моризо - это кульминация импрессионизма. Наравне с Клодом Моне. Все остальные импрессионисты использовали эту технику лишь частично [5].

Список литературы

1. Чем покорила мир первая женщина-импрессионист Берта Моризо [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/240420/46194/> (Дата обращения 21.03.2024).
2. Берта Моризо: долго недооцененная основоположница импрессионизма [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/@al_bertina-bertha-morizo-dolgo-nedoocenennaya-osnovopolozhnica-impresii (Дата обращения 29.03.2024).
3. Берта Моризо. Жертва предрассудков или хозяйка своей судьбы? | Дневник живописи [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.arts-dnevnik.ru/bertha-morizo/> (Дата обращения 29.03.2024).
4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «Берта Моризо - женщина импрессионист" [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/issledovatel'skaya-rabota-bertha-morizo-zhenshina-impresionist-5846748.html> (Дата обращения 29.03.2024).
5. Берта Моризо – биография [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://artchive.ru/berthemorisot/biography> (Дата обращения 21.03.2024).

Пархачева Елизавета Антоновна (автор)

Малик Евгения Фёдоровна (научный руководитель)

ТОМАС ГЁРТИН И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПЕЙЗАЖНОЙ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

История пейзажной живописи корнями уходит в средние века. Как самостоятельный жанр пейзаж стал формироваться в Европе около XVII столетия, до этого он служил лишь фоном в художественных полотнах. В нашем исследовании мы хотим рассказать, как развивалась пейзажная живопись в Англии и какую роль сыграл в ней молодой, казалось бы, неизвестный сегодня акварелист.

Актуальность темы заключается в том, что даже в наше время учащиеся художественных специальностей продолжают использовать акварель как в аудиторных, так и в пленэрных работах. Наше исследование расширит представление студентов о технике акварельной живописи, научит общему анализу произведений искусства, а также повысит их эрудицию и уровень насмотренности. В конечном итоге это позволит студентам достичь лучших результатов по завершении учебного курса и производственной практики.

Объектом исследования стала акварельная живопись Томаса Гёртина.

Предметом – его пейзажи.

Целью проекта было определено выявление роли Томаса Гёртина в истории развития пейзажной акварельной живописи.

Для достижения поставленной цели мы решили такие **задачи**, как:

1. Изучение искусствоведческой литературы.
2. Компиляция полученной информации.
3. Визуализация результата.

Томас Гёртин (18 февраля 1775г. – 9 ноября 1802г.) традиционно считается одним из самых влиятельных художников, работавших на заре английского романтизма¹. Несмотря на широкую известность в своё время, прожил живописец немного – всего 27 лет. Однако за такой короткий промежуток Томас сумел изменить классическое представление о пейзаже и акварели в целом, но обо всём по порядку.

На рубеже XVI-XVII веков в Англии начался небывалый подъём патриотизма. Связано это в основном с ростом национального самосознания, получившим толчок к развитию после нашумевшего разгрома «Непобедимой армады»². Это не могло не сказаться на искусстве. Появлялось желание запечатлеть Родину-героя в летах, набирали популярность топографические пейзажи. Ярким представителем такого течения в живописи стал Эдвард Дайес, к которому в 1789 году Гёртин попал в ученики. Наставничество Дайеса отчасти определило творческий путь Томаса: страсть к пейзажам Гёртин, вероятно, перенял именно у своего педагога. Также, кроме любви к природе, Томас унаследовал от Эдварда почитание английских традиций. Все композиции в ранних работах художника максимально точно отражают действительность и делятся при этом строго на три плана, первый из которых зачастую представлен тёмной полосой и включает в себя жанровую сценку, второй наполнен светом, третий же уходит в воздушную перспективу и обыкновенно содержит небольшой готический собор или замок. Палитра в этих картинах ограничена зелёными, охристыми и голубыми тонами. В качестве примера приведём работы «Рочестерский замок со стороны реки» (1792 г.) и «Западный фасад собора в Питерборо (1796 г.)».

«Рочестерский замок со стороны реки»

«Западный фасад собора в Питерборо»

«Замок Бамбург, Нортумберленд»

«На границах Шотландии (недалеко от Драйбурга)»

Но время шло, Гёртин рос и уходил от старой школы всё дальше, постепенно учась сочетать классические приёмы с новыми романтическими тенденциями. Архитектура начинала выходить за рамки формата, менялось освещение, становилась динамичней композиция. Спустя ещё несколько лет цветовые гаммы перестали быть настолько узкими и включали в себя уже более 5 красок (как правило, 6-7 пигментов в одной работе), строгие карандашные контуры исчезли. Подобное тональное «раскрепощение» сопровождалось расширением сюжетного диапазона. В картинах стали преобладать сугубо природные виды, ушло пристрастие к архитектуре. Неизменным в работе Гёртина оставалось только одно - трепетное отношение к акварели. Большая часть пейзажей выполнена акварелью на плотной бумаге, производившейся из льняного тряпья. С помощью наслоений и нежных градиентов Томас достигал высокого уровня эмоциональности в картинах, вынуждая зрителя проникаться настроением пейзажа, будь то напряжение, как, например, в «Замке Бамбург, Нортумберленд (1799 г.)», меланхолия, подобно полотну «На границах Шотландии (недалеко от Драйбурга) (1801 г.)» или воодушевление, как в «Ля Рю Сен-Дени (1802 г.)».

«Ля Рю Сен-Дени»

Новаторство Гёртина - проявление в пейзаже субъективного восприятия - оказалось столь крупным и необычным, что его картины вскоре предали широкой огласке и уже при жизни у Томаса появились последователи. Но счастье продолжалось недолго: в 1802 году живописец скоропостижно скончался, оставив после себя богатое культурное наследие.

После рассказа о коротком, но разностороннем жизненном пути Томаса Гёртина, в **заключение** хочется сказать пару слов. На сегодняшний день его имя упоминается очень редко. Работы Томаса до сих пор хранятся в таких фондах, как Йельский центр британского искусства в Нью-Хейвене, Британском музее, музее Тэйт, а лучшие картины участвуют в выставках, не минуя в своих маршрутах даже Эрмитаж. Однако большинство наших современников едва ли могут представить, какую роль сыграл Гёртин в развитии мирового искусства. Именно Томас первым передал субъективный, эмоциональный отклик, возникающий от созерцания природы. Вместе с тем, благодаря высокой популярности его картин, акварель получила распространение не только в качестве графического, но и живописного материала. На основах, созданных Томасом, базируется современная школа академической живописи. Ежегодно ученики и студенты художественных образовательных учреждений выходят на пленэры, не зная, на чье творчество они опираются. Своим исследованием я хочу обратить внимание как продвинутых, так и начинающих художников на творчество Гёртина. Я уверена, что каждый в его картинах сумеет открыть для себя что-то новое.

¹ Цитата из статьи Игнатовой О. А. «Томас Гёртин и его роль в истории английской пейзажной акварели рубежа XVII-XVIII веков»

Этюдные работы бывают разными по характеру, задачам, методике выполнения, средствам выразительности. В зависимости от поставленных задач и длительности выполнения этюдов с натуры, их можно разделить на краткосрочные и многосеансные [2].

Краткосрочный этюд в изобразительном искусстве означает быстрое изображение и передачу общего вида объекта или натуры, в данном и конкретном состоянии. В краткосрочном этюде используется метод алла-прима или работа по-сырому в один слой. Этюд в целом и каждый предмет в отдельности доводится сразу до нужного или возможного для данного метода живописно-пластического решения. Работа ведется без подмалевка за один сеанс в пределах одного-двух часов[3].

Длительный этюд, обычно, выполняется в несколько сеансов. Желательно его выполнять в одно и то же время суток и тратить также определенное по длительности время. В таких этюдах можно усложниться в оттенках внутри цветового пятна, развить пространственные отношения чуть точнее.

Практическая работа над односеансными краткосрочными этюдами

Выполнение краткосрочных этюдов призвано помочь студентам освоить основы живописной грамоты, развить навыки более уверенного владения масляными красками, без боязни брать тоновые и цветовые отношения сразу с достаточной степенью тональной плотности и цветовой насыщенности.

Преподавателем на неделю давалось определенное количество этюдов с решением конкретных задач, при этом двигаться предполагалось от простых задач к сложным. Начиналась работа над этюдами с простых предметов или фруктов на цветном фоне с разным освещением. Главными задачами были анализировать форму, решать объем цветом тоном.

Автором использовался следующий алгоритм работы над краткосрочным живописным этюдом:

- ставился предмет или в последствие несколько на фон на расстоянии вытянутой руки, для того, чтобы хватало охвата зрения;
- подбиралось освещение;
- кисточкой и краской намечался рисунок предметов, что позволяло находить местоположение предметов в формате и их масштабное соотношение; на этом же этапе важны пропорциональные соотношения предметов и их характер;
- выявлялся объем предметов с помощью определения пятна света и тени, как собственной, так и падающей.
- при работе с цветом велся поиск отношений одного пятна с другим, что позволяло работать равномерно по всей изобразительной плоскости;
- на завершающей стадии работы над этюдом усиливались или смягчались контрасты, добавлялись чуть ярнее при необходимости рефлексы в тенях или бликовые части на свету.

В таблице приведены основные моменты, с чем пришлось столкнуться автору вначале своего пути при обретении навыка работы масляными красками самостоятельно над этюдом.

Получалось	Не получалось	Боялась	С чем боролась
<p>выявить цвет предметов,</p> <p>скомпоновать предметы в формате,</p> <p>вести работу целостно</p>	<p>отображать падающие тени,</p> <p>подобрать нужный тон для изображаемых предметов и фона,</p> <p>находить тональную и цветовую разницу между светом и</p>	<p>сделать работу не точной по тону, не точно отобразить освещение, экспериментировать с освещением.</p>	<p>старалась меньше использовать белил в работе, так как часто использую их больше, чем нужно;</p> <p>Пыталась писать этюды быстрее, чтобы наработать скорость.</p>

	собственной; неточно передавалось масштабное пропорциональное соотношения предметов		
--	---	--	--

При выполнении задания вначале были неизбежны погрешности, но они постепенно прорабатывались. В решении задач и в выявление плюсов и минусов помогало обсуждение этюдов с преподавателем. И в таких случаях преподаватель помогал автору более уверенно вести работу, несмотря на возможные затруднения. Приобретая подобный опыт быстрого выполнения самостоятельных заданий масляной краской, студент глубже понимает ее технологические особенности и выразительные возможности.

Комплекс действий для решения выявленных трудностей

- В первый месяц обучения на 2 курсе раз в неделю во время аудиторных занятий писались этюды под руководством преподавателя.

- Затем автор статьи в неделю сдавал 3 этюда, и преподаватель помогал анализировать принесённые работы.

- После выявления часто повторяющихся ошибок, снова выполнили ряд этюдов в аудитории.

В качестве вывода

Новое: Для создания этюдов должно быть подобрано освещение: естественное, или электрическое (искусственное); при учёбе этюды начинают писать с простых предметов (форм) – круглых, как например, фрукты шарообразной формы; узнала и научилась, как показывать перелом формы; узнала, что тень имеет самый насыщенный и тёмный оттенок на границе её со светом.

Полезное: На первых этапах работы важно отделить свет и тень предмета (чёткая граница), затем работа ведётся внутри света и тени, добавляются оттенки, полутона и смягчается граница светотени; вести работу над этюдом следует по всей поверхности (предметы и драпировка/плоскость прописываются одинаково); свет по тону светлее, чем световой рефлекс.

Постоянная практика выполнения этюдов и подробный аналитический анализ помогли автору развить целостное восприятие изображаемого, изучить закономерности создания колористического единства на живописной плоскости, отработать и закрепить алгоритм действий при выполнении этюда.

Источники

1. Культура.РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.culture.ru>etyud> (Дата обращения: 06.03.2024)

2. Этюды. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://nyblog.ru>основная> (дата обращения: 06.03.2024)

3. Виды этюдов. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://artyx.ru>books-item> (дата обращения: 06.03.2024)

Савичева Дарья Максимовна (автор)

Пилецкая Людмила Васильевна (научный руководитель)

СЕКРЕТЫ УСПЕХА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Каждый молодой педагог, впервые устраиваясь в образовательное учреждение, стремится стать лучшим для своих воспитанников. В данной статье рассмотрим различные стили общения, распространенные ошибки и предложены некоторые советы способствующие эффективной работе в сфере педагогики.

Цель работы – формирование системы взаимоотношений преподавателя с обучающимися. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Изучить факторы, влияющие на процесс социально-профессиональной адаптации; 2. Изучить различные стили общения; 3. Изучить распространенные ошибки, допускаемые начинающими педагогами; 4. Охарактеризовать образцовую личность педагога; 5. Установить способы эффективного взаимодействия, обучающего с учащимися.

Объект – процессы эффективного взаимодействия педагога с обучающимися.

Предмет – эффективные способы общения, для составления образцовой личности педагога.

Для начала обозначим, кто же такой молодой педагог. В законе РФ «О молодежной политике» сказано: *Молодой специалист* - работник в возрасте до 35 лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе по полученной специальности в течение года после окончания организации высшего или профессионального образования [1]. Таким образом, *молодой педагог* – это делающий первые шаги специалист, который часто сталкивается с рядом проблем в своей работе. Начиная педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить правильные отношения с учащимися, уметь грамотно и эмоционально говорить на занятиях, стараться заинтересовать обучающихся своим предметом. То есть, коротко говоря, научиться обучать. Ему необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения с воспитанниками, коллегами и администрацией учреждения.

Ведущими факторами, влияющими на процесс социально-профессиональной адаптации молодого педагога, являются престиж профессии, его материальное положение, мотивация, образовательная среда, уровень психолого-педагогической и коммуникативной подготовки педагога.

В современном быстро меняющемся мире ключевым профессиональным навыком для педагога является способность к обучению. Готовность к изменениям, гибкость, способность к нестандартным действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все эти качества успешного специалиста применимы и к педагогу.

Если молодому педагогу не оказать своевременную поддержку в такой ситуации, у него могут возникнуть проблемы: сомнения в собственной компетентности как профессионала и личности.

Помочь молодому специалисту могут коллеги: руководство образовательной организации (создание условий для адаптации, предоставление необходимых знаний и литературы), преподаватели с многолетним стажем работы (делиться опытом, поддерживать эмоционально) и педагог-наставник (планирование карьеры, введение в корпоративную культуру) [2].

В соответствии с учебными стандартами молодому педагогу необходимо акцентировать внимание на развитии своих коммуникативных универсальных профессиональных навыков, таких как умение формулировать цели, планировать их достижение. При этом общение играет огромную роль в учебно-воспитательном процессе.

Психологи отмечают, что современное поколение детей не умеет общаться, это приводит ребенка к конфликту со сверстниками, педагогами и самим с собой. Общение играет ключевую роль в психическом и социальном развитии детей. Взаимодействие с взрослыми помогает детям усваивать общественный опыт и реализовывать свой потенциал как члены человеческого общества. Ограничения в общении могут замедлить и снизить разностороннее развитие учащихся.

В образовательном учреждении в организации образовательного процесса взаимодействуют три параллели общения: педагог - учащийся, педагог – родитель, учащийся – родитель. Учитывая, что каждое из этих направлений является обширным, то остановимся на взаимодействии первой параллели: педагог и учащийся, так как это является ключевым аспектом педагогического общения. Рассмотрим определение термина «педагогическое общение» - специфическая форма взаимодействия, которая обладает своими особенностями, но

также подчиняется общим закономерностям психологии общения. Оно включает коммуникативные (обмен информацией), интерактивные (осуществление совместной деятельности) и перцептивные (установление взаимопонимания и восприятие друг друга) компоненты и представляет собой совокупность средств и методов, направленных на достижение целей воспитания и обучения, а также определяющих взаимодействие между педагогом и учащимися.

В источниках представлены четыре этапа педагогического общения: прогностический, начальный период общения, управление общением и анализ осуществленной системы общения [3].

Рассмотрим подробнее каждый этап.

Для первого этапа характерно моделирование педагогом общения с группой, потоком в процессе подготовки к педагогической деятельности. Второй этап состоит в организации непосредственного общения с аудиторией, группой; начало контакта, во многом определяющего успешность дальнейшего развития содержательного и социально-психологического аспекта педагогической деятельности. Третий этап - управление общением в развивающемся педагогическом процессе заключается в адекватных методах обучения и системе общения. Только тогда будет эффективна совместная работа преподавателя и обучающихся. Последний, четвертый включает анализ осуществленной системы общения и моделирование общения в предстоящей деятельности.

Стиль общения считается одним из важных факторов психолого-педагогической подготовки педагога. Стиль педагогического общения не является врожденным качеством, а формируется и развивается через практику, основанную на понимании основных законов развития и формирования человеческих отношений [4].

В настоящее время существует множество стилей педагогического общения. Рассмотрим семь основных:

1. Авторитарный. При использовании авторитарного стиля преподаватель чаще всего прибегает к приказному тону, делает резкие замечания и проявляет жесткое управление. Он определяет цели работы, указывает способы выполнения задания, распределяет воспитанников на группы самостоятельно и т.д. Такой подход может снизить мотивацию учащихся, поскольку им может быть не ясна цель работы в целом.

2. Попустительский. Основной чертой попустительского стиля управления является отстраненность руководителя от образовательного или производственного процесса, отказ от принятия ответственности за происходящее. Попустительский подход считается наименее предпочтительным из перечисленных, так как приводит к наименьшему объему выполненной работы и ее наихудшему качеству.

3. Демократический. В демократическом стиле управления акцент делается на оценку фактов, а не на личности. Основной чертой этого стиля является активное участие группы в обсуждении плана работы и ее организации, что способствует развитию уверенности и самоуправления у учащихся. Педагог стремится занять позицию «первого среди равных» в организации коллективной деятельности, проявляя терпимость к критике и уделяя внимание личным проблемам учащихся. Общие проблемы решаются коллективно, но окончательное решение принимает педагог.

4. Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. Этот стиль коммуникации основан на сочетании высокого профессионализма педагога и его этических убеждений. Он является ключом к успешной совместной учебно-воспитательной деятельности. Увлеченность общим делом приводит к дружелюбным отношениям и способствует совместному поиску. Часто молодые педагоги переходят от дружелюбности к панибратским отношениям с учащимися, что может негативно отразиться на учебно-воспитательном процессе из-за страха конфликта и усложнения взаимоотношений. Дружелюбие должно соответствовать общей системе отношений преподавателя с учащимися.

5. Общение-дистанция. Этот подход к общению применяется как опытными, так и начинающими педагогами. Основная идея заключается в том, что взаимодействие между

педагогом и учащимися регулируется определенной дистанцией. Эта дистанция должна быть обусловлена логикой отношений между воспитанником и педагогом, а не навязываться преподавателем как основа общения. Она является индикатором ведущей роли педагога и строится на его авторитете.

Преобладание «дистанционного показателя» в педагогическом общении значительно снижает творческий потенциал совместной работы педагога и учащихся. Это приводит к установлению авторитарного (первого типа) принципа в отношениях преподавателя с учащимися, что в конечном итоге отрицательно сказывается на результативности образовательного процесса.

6. Общение – устрашение. Этот стиль общения, к которому также иногда обращаются начинающие педагоги, связан в основном с неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью.

Вместо того чтобы создавать атмосферу коммуникации, способствующую креативной работе, он скорее регламентирует ее, направляя внимание учащихся не на то, что можно делать, а на запреты, что лишает общение преподавателя с учащимися дружественности, необходимой для совместного творчества.

7. Заигрывание. Характерное для молодых педагогов поведение, которое проявляется в неспособности эффективно организовать общение в педагогическом процессе, часто связано с желанием завоевать ложный авторитет у учащихся, что не соответствует принципам педагогической этики. Этот стиль общения часто возникает из стремления быстро наладить контакт с группой и понравиться учащимся, при этом отсутствует необходимая педагогическая и коммуникативная культура.

К формированию одного из стилей общения располагают определенные личностные характеристики. Так, например, люди неуравновешенные и агрессивные склонны к авторитарному стилю. К демократическому стилю предрасполагают такие черты личности, как адекватная самооценка, чуткость и внимательность к людям.

На самом деле, в чистом виде стили не существуют, поэтому в настоящее время в педагогическом общении особую значимость приобретает личность педагога, которая определяет успех или неудачу этого общения.

Существуют важные качества личности педагога для плодотворного общения с воспитанниками [5]:

- интерес и умение работать с детьми, коммуникативные навыки
- эмпатия и понимание других людей.
- гибкость и творческое мышление для адаптации к изменяющимся условиям.
- умение поддерживать обратную связь в общении
- самоконтроль и управление своими эмоциями и поведением
- способность к спонтанной коммуникации (без подготовленной речи)
- прогнозирование педагогических ситуаций и последствий
- хорошие вербальные навыки и богатый лексический запас

Молодые педагоги могут совершить следующие ошибки, приводящие к уходу детей из учреждения дополнительного образования:

- монотонность при объяснении материала или наоборот, слишком быстрая речь;
- недостаточная организация занятия;
- постоянное однообразие формы деятельности;
- отсутствие динамики на занятиях;
- обобщенное восприятие детей педагогом, без учета индивидуальных особенностей каждой личности;
- использование некорректных выражений в адрес детей («вечно опаздываешь», «вечно забываешь», «ничего не делаешь» и т. д.);
- отсутствие оценки в ходе занятия;
- не проведение оценки самого занятия;

- сумбурная речь с избытком цитат, правил и формулировок, трудно воспринимаемых на слух;
- слишком длительное объяснение простых вещей;
- использование крика педагогом в отношении детей;
- отсутствие практического участия или творческой активности детей на занятии;
- недостаточная динамика развития занятий.

Для эффективного взаимодействия педагога с воспитанниками следует поработать над навыками педагогического общения.

Оно основано на гуманистических принципах (человек – главная ценность) и применяется во всех аспектах жизни ученика: в семье, в школе, и во внешкольных учреждениях, что служит формированию ценностных ориентаций. На первый план должно выступать собственное достоинство и честь педагога, достоинство и честь ребенка. Важно всегда рассматривать общение с учащимися как цель, что способствует развитию индивидуальности через взаимодействие [6].

Без определённых качеств личности педагога, значимых для продуктивного общения, о которых говорилось ранее добиться успеха невозможно. Однако неправильное управление этими характеристиками может создать преграды для эффективного общения.

Наиболее типичные ошибки, препятствующие эффективному общению: эффект ореола, когда подробное знакомство с человеком затрудняется из-за того, что общее мнение о нем влияет на восприятие его личностных качеств, действий и поступков, не учитывая их индивидуальность, ранее сложившееся представление мешает по-настоящему понять человека; эффект первого впечатления, обусловлен первым впечатлением о человеке, которое может оказаться ошибочным; эффект первичности – меняется оценка нового воспитанника из-за той информации о нём, которая поступила раньше; эффект новизны придаёт большее значение более поздней информации при восприятии и оценивании знакомого человека; эффект проекции заключается в том, что мы склонны приписывать свои положительные качества приятным людям, а отрицательные – неприятным; эффект стереотипизации влияет на восприятие других людей, создавая устойчивые образы и приводя к упрощению представления о них, что может привести к возникновению предвзятости. Необходимо выработать навык правильного выявления преград эффективного общения и применять его в своем педагогическом опыте. Это послужит в создании своего индивидуального стиля общения [7].

Заключение. Для молодого педагога важным фактором в налаживании отношений в коллективе, с воспитанниками и администрацией является педагогическое общение. Именно оно учитывает ценность каждого человека в общении, но также способствовать усвоению необходимых психолого-педагогических знаний, умений и навыков, для понимания других людей и взаимодействия с ними. Также в общении очень важно правильно определить дистанцию между педагогом и воспитанниками.

Основой наиболее благоприятного стиля педагогического общения является взаимодействие через совместное творчество и дружеские отношения. Наименее удачными вариантами являются: стиль общение-устрашение и стиль общение-заигрывание.

Поэтому для молодого педагога крайне важно формирование собственного индивидуального стиля коммуникации, который сочетал бы основы делового общения и личностные, индивидуальные характеристики. Только в этом случае общение будет естественным и эффективным.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Статья 6. Основные направления реализации молодежной политики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/400156192/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/> (дата обращения: 26.03.2024).

2. Наставничество [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu-frn.spb.ru/smi/?download=336> (дата обращения: 31.03.2024).
3. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://library.shsu.am/wp-content/uploads/2016/12/pedag_psixol.pdf (дата обращения: 31.03.2024).
4. Бодалёв А. А. Личность и общение.- М..1983. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/400156192/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/> (дата обращения: 27.03.2024).
5. Методические рекомендации по организации системы поддержки и методического сопровождения деятельности молодых педагогических работников [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.persev.ru/book/pedagogicheskoe-obshchenie> (дата обращения: 26.03.2024).
6. Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения (АНО «НИИДПО») [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://niidpo.ru/> (дата обращения: 26.03.2024).
7. Педагогическое общение. Эффективное взаимодействие педагога и ребёнка [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2022/11/19/pedagogicheskoe-obshchenie-effektivnoe-vzaimodeystvie-pedagoga-i> (дата обращения: 26.03.2024).

Фомина Анна Вячеславовна, Рыбачок Валерия Ивановна (авторы)

Малик Евгения Фёдоровна (научный руководитель)

ВЛИЯНИЕ РИСОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Введение

Рисование — это одна из самых древних форм искусства, которая служила источником информации и эмоциональным языком для невербальной коммуникации людей. До сих пор рисование имеет огромное влияние на разные сферы жизни человека., касающиеся психологии и физиологии. От маленьких детей до взрослых, которые находят в этом виде искусства способ самовыражения и релаксации или развивают этот навык до профессионального. Мы посвящаем рисованию большую часть своего времени, так как это необходимо для освоения нашей будущей профессии художника-живописца, преподавателя. В связи с этим, мы заинтересовались, насколько глубоко рисование влияет на человека.

Цель - выявить влияние рисования на различные аспекты жизни человека. Применить для достижения цели анализ различных научных литературных источников, а также анализ собственных наблюдений.

Пользу от рисования получает не только человек, рисующий профессионально, но и любой другой. Иногда круги, спирали, ровные и кривые линии, выведенные на бумаге, могут спасти в сложных психологических ситуациях. Например, техника дудлинга. Этот термин произошёл от английского слова doodle — «каракули» он обозначает бессознательный рисунок, сделанный во время какого-то занятия. Те самые цветочки, линии и человечки, которых мы непроизвольно порой выводим на клочке бумаги.

Американка Санни Браун — ярая поклонница и популяризатор дудлинга, автор книг «Креативные каракули», «Дудлинг для творческих людей». Она считает, что дудлинг поразительным образом активизирует работу мозга.

Браун выделяет следующие плюсы иррационального рисунка:

- повышение концентрации внимания;
- улучшение запоминания и вспоминания информации;
- развитие творческого мышления;
- релаксация при использовании техники грифонаж.

Учёные сделали вывод, что рисование бессознательных каракулей позволяет усиливать эффективность запоминания воспринимаемой информации на бессознательном уровне.

А канадские учёные из Университета Уотерлу установили, что зарисовывать необходимую к запоминанию информацию – это тоже отличный способ улучшить память. Если вы хотите лучше запомнить что-либо, правильнее всего будет это зарисовать.

В эксперименте студентам, предлагался список из простых понятий, которые легко можно было зарисовать (например, «яблоко»). У них было 40 секунд, в течение которых они могли либо зарисовать предмет, либо несколько раз написать его название. Затем им давалось отвлечённое задание, связанное с работой с музыкой, чтобы запоминаемые ими слова перешли в долговременную память. Затем их возвращали к списку слов и просили за 60 секунд вспомнить как можно больше.

Оказалось, что зарисовывавшие понятия студенты в целом лучше справлялись с задачей вспомнить как можно больше слов. В иных случаях человек мог вспомнить в два раза больше зарисованных понятий, чем тот, кто их записывал.

Опубликованная в журнале «Plos One» научная работа доказывает, что изобразительное искусство улучшает связи между нейронами мозга. Помогает быстрее усваивать новые знания, лучше сосредотачиваться на предмете и сопротивляться возрастным изменениям. Результаты занятий по изобразительному искусству показали, что рисование улучшает связи нейронной сети оперативного покоя, особенно между лобной, задней и височной областями. Лобная доля отвечает за планирование, движение, эмоции. Теменная часть кроме движений контролирует еще и восприятие с ориентацией. А вот визуальные данные обрабатывает затылочная часть. Область висков в основном отвечает за память.

Рисование затрагивает и мозжечок, который контролирует все дополнительные движения. В процессе рисования человек максимально концентрируется, а это важно для профилактики хронических заболеваний пожилых людей. Кроме этого, занятия увеличивают саморефлексию и самосознание, нормализуют частоту сердцебиения и кровяное давление. Изучив физиологические аспекты нам хотелось бы обратить внимание на такое явления, как ассоциативное мышление.

Ассоциативное мышление – это такой мыслительный процесс, в основе которого лежит зависимость одного объекта от другого, выраженная в общности представлений. Так, если в структуре объекта обнаружена схожесть с другим объектом или выявлены похожие черты разных процессов, запускается ассоциативная связь.

Исследование ассоциативных связей берет свое начало в XVII веке. Основателем является Джон Локк, он и предложил использовать термин "ассоциация" в науке. Теория основывается на процессе обучения. Он заметил, что любое обучение опирается на конкретный наглядный материал. Это значит, что человек не может чему-то научиться, если он не получил чувственное познание - различные представления и образы. Во время знакомства с новым явлением, предметом, человеком мозг индивидуума начинает усиленно работать. Мгновенно происходит мысленное сравнение с уже знакомыми понятиями, возникают конкретные ассоциации. При следующей встрече случается узнавание с помощью ранее выстроенных ассоциативных связей.

С его помощью: стимулируется работа мозга, укрепляется память, улучшается воображение, формируется незаурядная фантазия, увеличивается продуктивность познавательных процессов, облегчается восприятие новой информации; усиливается адаптация к неординарным ситуациям и любым жизненным изменениям, развивается произвольное внимание, облегчается поиск решения нестандартных задач, формируются новые смысловые связи, создаются необычные идеи, проявляются во всей полноте творческие способности.

Сфера применения:

Ассоциативное мышление необходимо для лёгкого усвоения любой новой информации. Оно помогает претворять в жизнь самые невероятные идеи, успешно продвигаться в профессиональной и учебной деятельности. Этот вид мыслительной активности крайне важен для музыкальных занятий, воздействующих на эмоциональную сферу человека. Ассоциации

способствуют прекрасному осмыслению и запоминанию музыкальных произведений с меньшей затратой сил и времени.

Ассоциативность мышления необходима людям творческих профессий: художникам, музыкантам, актёрам, писателям. Маркетологи, менеджеры по рекламе с целью привлечения потенциальных клиентов используют при создании и продвижении рекламной продукции интересные, оригинальные, максимально детализированные ассоциации. В таком случае информация легко запоминается.

Человек способен воспринимать и оценивать красоту, гармонию и выразительность предметов, искусства, природы и других явлений окружающего мира. Это называется эстетическим восприятием. Оно имеет глубокое воздействие на эмоции человека и может вызывать различные чувства и настроения.

Как эстетическое восприятие влияет на эмоции:

1. Положительные эмоции: Красота и гармония, которые мы воспринимаем через эстетическое восприятие, могут вызывать положительные эмоции, такие как восхищение, радость, умиление или блаженство. Например, прекрасный пейзаж, чтение или музыка могут вызывать чувство восторга и вдохновения.

2. Эмоциональная реакция: Эстетическое восприятие может вызывать эмоциональные реакции на уровне подсознания. Когда мы воспринимаем что-то красивое или гармоничное, это может вызвать эмоциональное волнение или реакцию, иногда даже неосознанную.

3. Успокоение и гармония: Эстетическое восприятие может способствовать чувству умиротворения и гармонии. Когда мы находим красоту в предмете или произведении искусства, это может помочь нам расслабиться, снять стресс и найти внутренний покой.

Существует такая практика как медитация, при которой люди используют технику, такую как сосредоточение своего ума на конкретном объекте, мысли или деятельности, для тренировки внимания и осознания и достижения умственно ясного, эмоционально спокойного и стабильного состояния. Это метод расслабления и расширения сознания, часто используемый для улучшения психического здоровья, управления стрессом и общего самочувствия.

Также существует арт- терапия, которая помогает в работе с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

Арт-терапия (от англ. art — «искусство» + терапия) — направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. Метод арт-терапии в коррекционной работе позволяет получить позитивные результаты:

1. Обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование.
2. Облегчает процесс коммуникации.
3. Дает возможность невербального контакта.
4. Создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к саморегуляции.
5. Оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, переживаний и эмоциональных состояний.
6. Существенно повышает личностную ценность.

В современном мире появилось такое понятие, как нейрографика. Нейрографика — это творческий метод, который помогает осознать свою проблему и найти её решение через рисование по специальному алгоритму. Метод был предложен психологом и коучем Павлом Пискаревым в 2014 году . По задумке автора, с помощью рисования определенных линий и фигур человек лучше понимает свои неосознаваемые мысли, чувства, идеи и постепенно приходит к решению проблемы. Иногда нейрографику называют разговором со своим подсознанием при помощи линий и форм.

Термин «нейрографика» состоит из двух слов: нейро- от греч. *neurōn* «нерв» или связанный с нервной системой и мозгом, *graphō* «графика», то есть имеющий отношение к рисованию.

Предложенный Павлом Пискаревым термин «нейрографика» подразумевает, что рисование (графика) тесно связано с процессами, протекающими в мозге, а через рисунок

можно оказывать на них прямое влияние. Кроме того, переплетения линий на нейрографическом изображении напоминают связи между нейронами головного мозга.

Павел Пискарев, автор метода: «Нейрографика помогает связать рациональное в человеке с иррациональным. В нейрографическом рисунке линии, композиция и цвет несут смысл. Это — символы, зашифрованные подсознанием рисующего. Развивая их в процессе рисования, он ищет решение своей проблемы, таким образом организуя, упорядочивая своё мышление на сознательном уровне».

К рисуемому по нейрографическому алгоритму решению проблем могут прийти в виде озарения, вдохновения. Этот метод подходит всем, кто ищет нестандартные решения сложных задач и готов ради этого обратиться к изобразительному искусству».

Автор метода утверждает, что нейрографика:

- избавляет человека от подавляемого чувства вины, гнева, стыда и других эмоций, возникших из-за психологических травм;
- тренирует психическую устойчивость, спокойствие;
- помогает лучше понять себя, свои цели, социальное окружение;
- позволяет достигнуть вдохновения, найти нестандартные оригинальные решения проблем.

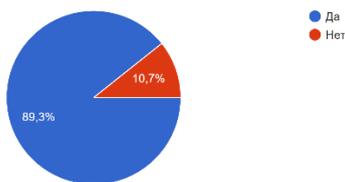
Помимо изучения информации мы решили создать небольшой опрос среди знакомых и задали такие вопросы как: рисуете ли вы хотя бы иногда; как часто рисуете; в каких ситуациях рисуете; зачем вы рисуете; важно ли вам что получилось в итоге.

Было опрошено 28 человек. Исходя из ответов опрошенных большинство из нашей выборки рисуют, и при этом рисуют часто в основном из-за работы/учёбы. Это обуславливается тем, что мы обучаемся на специальности, на которой требуется посвящать рисованию большое количество времени. Меньше по популярности опрошенных рисуют иногда или редко. Что говорит о том, что такие люди рисуют в свободное время в основном, даже не задумываясь о причине интереса к рисованию. Так же можно отметить, что некоторые рисуют от переизбытка эмоций для того, чтобы расслабиться, что указывает на одно из положительных влияний данного времяпрепровождения. На многих рисование оказывает расслабляющий эффект.

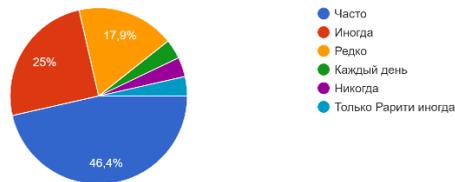
Для половины опрошенных результат рисования достаточно важен, четверть ответили что их интересует сам процесс, у остальных ответы находятся между этими двумя вариантами.

Наименьшее количество из опрошенных рисуют крайне редко или совсем не рисуют.

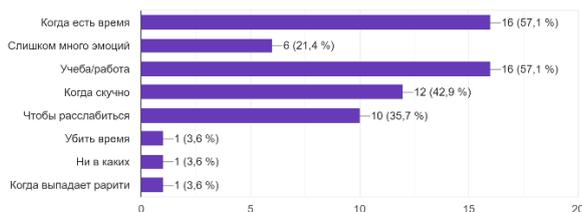
Рисуете ли вы хотя бы иногда?
28 ответов

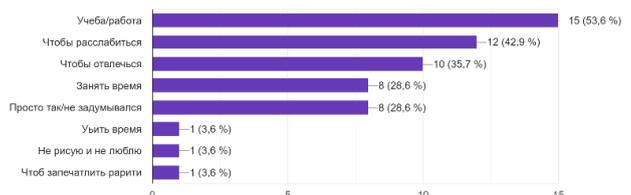
Как часто вы рисуете?
28 ответов

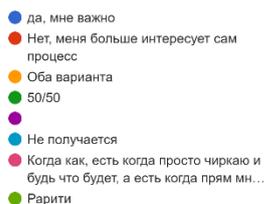
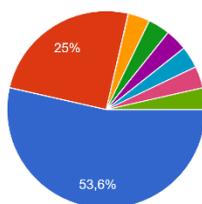
В каких ситуациях рисуете?
28 ответов

Зачем вы рисуете?
28 ответов

важно ли вам что получилось в итоге?
28 ответов

На основе проведённого нами анализа различной информации мы можем сделать вывод, что влияние рисования действительно имеет очень большое значение для человека любого возраста и любой профессии. Рисование помогает нашему мозгу быть в активном состоянии, поддерживать ясность мыслей и тренировать память, а также сохранять психологический баланс. Исходя из опроса, можно сделать вывод, что люди, рисующие не в силу необходимости получают с помощью рисования в основном возможность расслабиться и отвлечься, их увлекает сам процесс, иногда независимо от результата.

Список используемых источников и литературы:

1. 6 причин начать рисовать с точки зрения современной науки - URL: <https://lifehacker.ru/start-drawing/> (дата обращения: 03.24.2024) - Текст: электронный
2. Харб: чтобы запомнить что-то, лучше не писать, а рисовать - URL: <https://habr.com/ru/articles/368781/> (дата обращения: 03.25.202) - Текст: электронный
3. Сосредоточенность внимания как одно из свойств психики - URL: <https://hug.ru/blog/sosredotochennost-vnimanija/> (дата обращения: 03.23.2024) - Текст: электронный
4. Как рисование влияет на мозг? - URL: <https://dzen.ru/a/Xj0Qvr7a-j5mEc1> (дата обращения: 03.24.2024) - Текст: электронный
5. Учимся учиться: как обучиться дудлингу - URL: <https://externat.foxford.ru/polezn> (дата обращения: 03.27.2024) - Текст: электронный
6. Ассоциативное мышление: описание, применение и упражнения для развития - URL: <https://vplate.ru/myshlenie/associativnoe/> (дата обращения: 03.24.2024) - Текст: электронный
7. Что такое нейрографика и работает ли она - URL: <https://trends.rbc.ru/trends/amp/news/63524daa9a7947c9c17c6242> (дата обращения: 03.25.2024) - Текст: электронный
8. Арт-терапия для детей с ОВЗ: четыре эффективные техники - URL: <https://rosuchebnik.ru/material/art-terapiya-dlya-detey-s-ovz-chetyre-effektivnye-tekhniki/> (дата обращения: 03.26.2024) - Текст: электронный
9. Медитация: связь с мозгом: как медитация меняет структуру и функции мозга - URL: <https://webmedy.com/blog/ru/meditation-brain-connection/> (дата обращения: 03.26.2024) - Текст: электронный

Чеснокова Виктория Олеговна (автор)

Васильченко Юлия Сергеевна (научный руководитель)

АНАЛИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

1. Цель исследовательской работы – изучение особенностей различных авторских техник иллюстрирования в разные времена к произведению «Алиса в Стране чудес».

Задачи исследования:

2. Изучить произведение «Алиса в Стране чудес»
3. Выбрать художников-иллюстраторов разных годов, с разными подходами в работе.

4. Выявить способы и инструменты для выражения эмоционального и смыслового посыла в иллюстрациях, которые используют выбранные художники.

5. Определить отличительные особенности художников.

История создания произведения «Алиса в Стране чудес»

Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (вариант названия – «Приключения Алисы в Стране чудес»), изданная в 1865 году, — одно из самых популярных произведений в мире как среди детей, так и среди взрослых. По сюжету семилетняя девочка Алиса проваливается в кроличью нору, через которую попадает в волшебный мир, населённый удивительными существами, и переживает необычайные приключения. В финале выясняется, что всё это было сном. Этой сказке предшествовало рукописное произведение «Приключения Алисы под землёй», написанное в 1864 году Чарльзом Лютвиджем Доджсоном. У нее есть и продолжение — «Алиса в Зазеркалье» (1871), а также более поздняя адаптация для детей младшего возраста под названием «Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором» (1889).[1]

Художники-иллюстраторы

Тексты сказок об Алисе всегда представляли широкое поле деятельности для художников-иллюстраторов. Историю иллюстраций «Алисы» начал сам Чарльз Лютвидж Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл. Кэрролл разместил рисунки не только на отдельных листах, но и среди текста, что способствует лучшему пониманию сюжета. «Книжную» Алису Кэрролл рисовал отчасти по фотографиям девочки, отчасти — с натуры. Работы выполнены графическим материалом, как быстрая зарисовка больше опирающаяся на передачу основной задумки. В качестве натуры для Чарльза Лютвиджа сначала выступала Алиса Лидделл, а позже её младшая сестра. Так как реальная Алиса к тому времени по возрасту переросла свою книжную героиню. Алиса Лидделл — девочка, вдохновившая Льюиса Кэрролла на написание знаменитой сказки «Алиса в Стране чудес». Она была четвёртым ребёнком декана одного из колледжей в Оксфорде, где Чарльз Лютвидж Доджсон преподавал математику. [2]

Самый знаменитый, многие годы считавшийся эталонным образец иллюстраций создал английский художник Джон Тенниел (1820–1914). Первое издание с его иллюстрациями увидело свет в 1865 году. Именно Тенниел впервые создал сказочные образы в сотрудничестве с Кэрроллом, опираясь на авторское понимание произведения. Но со временем художник дополнил замысел Кэрролла собственным мнением, поэтому его можно считать полноправным автором концепции оформления книги. Иллюстрации Джона Тенниэля были созданы в конце XIX века и отражают тогдашние идеи о детской литературе и искусстве [1]. В 1907 году истек срок действия авторского права на издание книги Кэрролла, что породило небывалый всплеск интереса издателей к произведениям Кэрролла. В 1907 году издатель Уильям Хейнеманн заказал Артуру Рэкхему иллюстрации к «Алисе в Стране чудес».

Артур Рэкхем (1867–1939) — один из самых известных английских художников-иллюстраторов, виднейший представитель викторианской сказочной живописи¹. Рэкхем говорил, что «поэтические образы, фантастические и шуточные рисунки и книги для детей играют величайшую стимулирующую и образовательную роль в годы, когда детское воображение наиболее восприимчиво». Он создал обложку, фронтиспис², титульный лист, цикл из 13 цветных и 16 чёрно-белых рисунков, в которых первым из художников отказался от «викторианского» и предложил трактовку, отражающую мировосприятие стиля модерн. Особенностью его работ является детализированный рисунок и яркие цвета, которые создают удивительно живописные изображения персонажей и сцен из книги. [1]

¹ Викторианская сказочная живопись, или викторианская волшебная живопись, — направление в британской живописи второй половины XIX века, включающее изображение волшебных существ и сюжетов из фольклора и воображения самого автора, а также изображения животных, птиц, насекомых, которые включены в сказочные сюжеты.

² Фронтиспис (франц. frontispice) — иллюстрация, расположенная напротив титульного листа на книжном развороте.

Американская художница Бесси Пиз Гутман (1876–1960) – пример коммерчески успешного и востребованного иллюстратора начала XX века. Иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» стали одной из её первых популярных работ. Книга вышла в 1907 году в нью-йоркском издательстве Dodge publishing company. Это типичный образец книжной графики стиля модерн. Алиса здесь одета по моде начала XX века, а сказочные сцены кажутся домашними и уютными. Особенностью ее работ является необычный подход к композиции и игра светотени [1].

Роберт Ингпен (род. 1936) — австралийский художник, иллюстратор детских книг, дизайнер, писатель, эколог и искусствовед. Персонажи «Алисы в Стране чудес» Ингпена яркие, а фон ускользает из фокуса, создавая лёгкую нечёткость и ощущение погружённости в мир фантастических образов. Его Алиса – энергичная девочка с каштановыми волосами, но платье и передник у неё те же, что на иллюстрациях Джона Тенниела. Озадаченное выражение лица отражает недоумение и отчуждённость, которые Алиса испытывает на протяжении всей истории, сохраняя спокойствие, пока всё вокруг превращается в бессмыслицу. Иллюстрации выполнены в технике масляной живописи. Особенностью его работ является реалистичный стиль и детальная проработка каждой детали на иллюстрации. [1]

Флоор Ридер (род. 1985) – современная нидерландская художница-иллюстратор. Рисует иллюстрации как для периодики, так и для художественных книг и нон-фикшн, в том числе детских. Нидерландское издание 2014 года, объединяющее под одним переплетом «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье», было названо в стране книгой с самой красивой обложкой 2014 года, а её дизайн был признан лучшим книжным дизайном. выполненный в технике цифровой графики. Немецкое издание с иллюстрациями Флоор Ридер «Алисы» заслужило звание самой красивой книги 2015 года и самой красивой немецкой книги 2016 года. Для создания иллюстраций художница использовала оригинальную технику: процарапывала рисунок на покрытом чёрной краской стекле, сканировала изображение и добавляла цвет на компьютере. В России, как и в Нидерландах, для этой книги сделали новый перевод. Особенностью его работ является яркий цветовой гамме и насыщенность изображений, которые создают атмосферу волшебства и фантазии. Так же текст становится частью. [1]

Один из выдающихся отечественных иллюстраторов, работавший над несколькими изданиями «Алисы» – Геннадий Владимирович Калиновский (1921–2006) – советский и российский художник, иллюстратор. Наибольшую известность Калиновский приобрел после того как выполнил иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес» в пересказе Бориса Заходера (1974). Позднее он делал рисунки к нескольким изданиям книг Кэрролла, для каждого из которых создавал новые иллюстрации, а также придумывал новые шрифты. «Алиса в Зазеркалье» оформлена чёрно-белыми графическими иллюстрациями, а для издания «Алисы в Стране чудес» 1988 года Калиновский создал акварельные рисунки, выбрав совершенно иную манеру художественного выражения. Его иллюстрации к "Алисе в стране чудес" выполнены в технике гравюры. Особенностью его работ является черно-белая гамма и тонкая линия, которая придает изображениям особую изящность и загадочность, выполненные в небрежной манере маленькие рисунки разбросаны по странице, тем самым добавляя динамику. [1]

Сравнение художников иллюстраторов

Чарльз Лютвидж Доджсон и Джон Тенниел стали очень похожи в видении персонажей и иллюстрированных сюжетов. Тенниел тщательно следует за повествованием, воплощая происходящее буквально, на одной странице с текстом, убеждая читателя в реальности сказочного мира. Но в отличие от Чарльза, Джон Тенниел выполнял свои работы, используя различные форматы. Он подходил к работе кропотливо, делая аккуратные штрихи. Тенниел рассматривает книгу как конструктор, из которого он строит нужную ему иллюстрацию: ее края и границы играют важную роль в построении композиции рисунка и даже его смысле. Иногда автор использует небольшой фрагмент тени или вовсе целостный фон, располагает персонажей и детали таким образом, чтобы композиция была уравновешена и визуально считывалась геометрическая форма прямоугольника. Он учитывает расположение рисунков на

странице: над или под текстом, справа или слева на полях и т.п., соответственно ориентируя их. Важным отличием от подходов Кэрролла у Тенниела было стремление передавать фантастических существ из Алисы, пользуясь исключительно своим воображением, но через изучение природных особенностей реальных животных. В книге Кэрролл сообщает мало деталей о внешности персонажей, поэтому мы видим Алису и других героев такими, как их увидел Тенниел. Также для его иллюстраций характерна детализация. Иллюстрации были выполнены с помощью ксилографии, использовалось самшитовое дерево. Тенниел использует контрастные светотени, что создает ощущения перспективы и объема. Однако контрасты прослеживаются не во всех иллюстрациях. В некоторых рисунках Джон Тенниел делает персонажей и детально-проработанный задний план очень близкими по тональности и перспектива глубины пространства ощутима только по масштабу. Образ главной героини также различается у авторов иллюстраций: у Кэрролла это брюнетка с прической каре, у второго – длинноволосая блондинка.

Артур Рекхем так же придерживается основы, которую заложили художники до него. Но Алиса в исполнении Артура Рекхема очень похожа на живую семилетнюю девочку. Так и другие персонажи имеют очень реалистичный вид. Рекхем при построении композиции не боится срезать предметы границами изобразительной плоскости. В иллюстрациях используется динамичность, подчеркнутая диагоналями, присутствует вовлеченность зрителя. Влияние стиля модерн проявлено в тщательном внимании к линии, не увлекается лепкой объема, в большинстве иллюстраций не используется определенное освещение, задавая тем самым таинственность происходящего. Цвет используется очень деликатно.

Иллюстрации Бесси Пиз Гутман берут за основу работы прошлых художников и меняют всё в другую сторону. Цветовая палитра холодная, приятная глазу. Сказочные герои не кажутся жуткими, наоборот, складывает впечатление, что всё происходящее - сон. Эффект создаётся за счёт воздушных мазков. Не использует моделировку объема. Цветовое пятно в пределах линейной формы не меняется по цвету и тону. Так же на страницах???

Роберт Ингпен создает свои работы, также не опираясь на предыдущих авторов. Его иллюстрации пропитаны индивидуальным видением автора. Иллюстратор использовал различные техники, такие как карандаш, акварель и гуашь. Иллюстрации выполнены с использованием мягких полутонов и цветов в палитре, ближе к пастельным. Фигуры персонажей имеют списанные к фону контуры, которые в свою очередь добавляют плавности композициям. Акварельные лессировки передают нюансы в свете и помогают создавать глубину пространства. Образ Алисы художник увидел с темными волосами. Его иллюстрации - это не просто сопровождение к тексту, а самостоятельные, наполненные особым настроением авторские работы, несколько не конкурирующие с произведением, а очень тонко и точно раскрывающие его.

Флор Ридер в корне отличается от всех предыдущих авторов за счёт своей техники исполнения. Автор использовала технику «Гратаж» - процарапывала изображение на покрытом чёрной краской стекле. Просканировав изображение, добавляла цвет на компьютере. Ее работы заключены в интересно оформленные форматные рамки. Цветовая палитра одна на протяжении всех работ. Некоторые изображения вместе с текстом располагаются на цветном фоне: черном или, например, синем, а персонажи получились гротескными, отчасти лишенными характерных викторианских деталей, то есть вполне современными. Так, Алиса щеголяет в кроссовках, вполне современном платье и круглой шляпке без полей со школьным рюкзаком за спиной, кроме того, она носит очки.

Геннадий Владимирович Калиновский выходит за рамки прежней иллюстрации. Художником использованы приемы черно-белой графики: пятно, линия, штрих; из материалов: тушь и перо. какие-то сделаны условно, а какие-то проработаны до мельчайших деталей в реалистичной манере. Это создаёт хаос на страницах, и это как нельзя лучше передаёт атмосферу и место, в котором происходят события. Беспорядочные иллюстрации и герои. Художник играет с пространством, светом и тенью, передавая сюрреалистический характер происходящего. Несмотря на монохром, Алиса мистичная, загадочная и парящая. Герои

картинок будто растворяются на бумаге, исчезают в зеркале, чтобы появиться вновь. Калиновский избегает конкретных характеристик, придавая своим персонажам статус обитателей волшебной страны Алисиного сна. Он не привязывает сцены к определенным временам, местам или биологическим особенностям, подчеркивая уникальность этого мира. Таким образом, художник успешно воплощает идею сна, заставляя зрителей ощущать волшебство. Образ Алисы – это девочка-подросток в клетчатом платье с приветливым выражением лица. Она почти всегда спокойна, созерцательна, не участвует в действии, а наблюдает за ним.

Вывод

Изначально работы авторов имели большие сходства, они не отстранялись от канонов, заданных автором. Но в дальнейшем, по прошествию лет, виденье сказки и иллюстраций начинает зависеть от конкретного автора. Художники начинают выходить за рамки и образы, созданные Теннелом, и приносят в сказку что-то своё. Теперь разные издания книг с разными авторами иллюстраций создают своё впечатление и понимание книги.

Список источников и литературы:

1. «Алиса в стране чудес»: история иллюстраций- <https://press-libfl.tilda.ws/alisa-v-strane-chudes-istoriya-illyustraciya> (дата обращения: 02.04.2023)
2. Алиса в Стране чудес - https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиса_в_Стране_чудес (дата обращения: 02.04.2023)

Секция 4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Глумова Наталья Олеговна (автор)

Смирнов Никита Александрович (научный руководитель)

АКТЁРСКИЕ ТРЕНИНГИ, КАК СПОСОБ ОВЛАДЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПАРТНЁРОВ НА СЦЕНЕ ПРИ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ВОЛШЕБНИКИ»

Актёрский тренинг представляет собой чередование разнообразных игр и упражнений, которые являются последовательным отбором элементов актёрской техники, а также способствуют пробуждению активности каждого учащегося, не прибегая к насилию над его природой. Они включают в себя различные упражнения, которые помогают актёрам понимать свои эмоции, контролировать своё тело и голос, а также научиться взаимодействовать с партнёрами на сцене.

Демонстрация подлинной заинтересованности ученика, доходящей до азарта – обязательное условие успешного выполнения задания.

Театральное искусство всегда привлекало внимание людей всех возрастов. В особенности, подростки часто посещают театры, где они могут наблюдать за профессиональными актёрами и наслаждаться их игрой. Однако, для того чтобы стать профессиональным актёром, необходимо много работать над своим мастерством. В этом случае, актёрские тренинги являются эффективным способом овладения мастерством и взаимодействия с партнёрами на сцене.

Одной из основных проблем у детей в современном мире являются способы взаимодействия в социуме, умение коммуницировать в обществе, чётко и ясно доносить свои мысли. Это связано с большим потоком всё новых и новых цифровых технологий, а также виртуализацией реальности. Всё это ведёт к утере коммуникации, и сложностям в общении в повседневной жизни.

Актёрское мастерство - одна из самых эффективных методик развития личности. Человек учится раскрываться миру, избавляется от страхов и фобий, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой. Посредством актёрских тренингов, ребята учатся не только общаться друг с другом, но и развивают свою фантазию, воображение, расширяют кругозор и мировоззрение.

Актёрский тренинг способствует развитию не только актёрских способностей и подготовке человека к существованию на сцене, он позволяет освободиться от излишних комплексов и зажимов. Давая возможность человеку раскрыться и пробудить свои скрытые таланты, он способен помочь человеку в его повседневном общении и взаимодействии с другими людьми.

Сам по себе актёрский тренинг предполагает тренировку различных сторон творческой личности. Это и мышцы, и пластика, и внимание, и характерность, и эмоциональность.

Одним из основных преимуществ актёрских тренингов является то, что они помогают актёрам научиться слушать друг друга и взаимодействовать друг с другом на сцене. Это особенно важно при работе с подростками, так как они часто имеют проблемы с коммуникацией и социальными навыками. Актёрские тренинги помогают им научиться слушать друг друга, выражать свои мысли и чувства, а также работать в команде.

Кроме того, актёрские тренинги помогают подросткам развивать свою эмоциональную интеллектуальность. Они учатся понимать свои эмоции и контролировать их, что помогает им лучше понимать себя и других людей. Это особенно важно при работе на сцене, где актёры должны уметь передавать эмоции и чувства своих персонажей.

Актёрские тренинги помогают подросткам развивать свою физическую выразительность. Они учатся контролировать своё тело и голос, что помогает им лучше

передавать свои мысли и чувства на сцене. Это особенно важно при работе с подростками, так как они часто имеют проблемы с координацией движений и контролем своего голоса.

Объект исследования: Актёрское мастерство

Предмет исследования: Актёрские тренинги, как способ овладения взаимодействием партнёров на сцене при работе с подростками в театральной студии «Волшебники»

Цель исследования: Применение актёрских тренингов для овладения взаимодействием партнёров на сцене.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть творческое взаимодействие партнёров на сцене
2. Изучить основные типы и виды творческих взаимодействий партнёров на сцене.
3. Разобрать актёрские тренинги, как способы взаимодействия партнёров на сцене;
4. Применить актёрские тренинги на занятиях с детьми подросткового возраста.

Творческое взаимодействие партнёров на сцене

Творческое взаимодействие партнёров на сцене - это процесс, в котором актёры сотрудничают и взаимодействуют друг с другом, чтобы создать живой и убедительный спектакль. Важно, чтобы партнёры были в гармонии друг с другом.

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества.

Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимодействия с объектами воображаемыми и объектами реальными неодушевлёнными. Тут мы сталкиваемся с активной волей партнёра, с его противодействием, с различными, подчас неожиданными изменениями в его поведении, что в свою очередь заставляет и нас действовать по-другому. Борьба может вызываться различными поводами, принимать самые различные формы, однако во всех случаях она предполагает органическое взаимодействие, а взаимодействие — борьбу.

Органичность взаимодействия утрачивается иногда совершенно незаметно для актёра. От частого повторения роли внутренняя связь с партнёром притупляется и остаётся неизменной лишь внешняя сторона процесса, то есть воспроизводимые по мышечной памяти мизансцены и привычные приспособления. Каждый чуткий актёр это остро испытывает на себе. [5]

Основные типы и виды творческих взаимодействий партнёров на сцене.

Сценическое общение — это своеобразное воздействие друг на друга при неразрывной внутренней взаимосвязи: Оно складывается из отдачи и восприятия внимания, мысли, чувства. Без моментов отдачи и восприятия нет общения. [2]

Взаимодействие – это действия индивидов, направленных друг к другу. Такое действие может быть рассмотрено как совокупность способов, применяемых человеком для достижения определённых целей – решения практических задач или реализации ценностей. Таким образом, содержанием любого взаимодействия является связь, обмен (предметами, действиями, информацией и т. д.) и взаимное влияние. [1]

Сценическое общение происходит в определённом контексте или ситуации, где каждое действие и выражение имеет свою роль и цель. В то же время, взаимодействие обычно описывает более общее взаимодействие между людьми, где участники обмениваются информацией, действиями и влияют друг на друга. Взаимодействие может быть направлено на достижение определённых целей или решения практических задач.

В жизни, как известно, человек находится в постоянном и непрерывном общении то с одним, то с другим объектом, причём очень часто ряд общений бывает механическим.

Общение — действие двустороннее. Если один из партнёров меняет своё поведение в роли, другой должен немедленно заметить это и так же внести изменения в свои действия. А возможно это лишь тогда, когда общение будет непрерывным.

Как и в жизни, так и на сцене человек не может ни одной секунды обходиться без общения — внутреннего или внешнего. Именно общение связывает всех людей, мысли, вещи, предметы и явления. [8]

Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный мир. Взаимодействие бывает межличностным и межгрупповым.

Межличностное взаимодействие — это случайные или преднамеренные, частные или публичные, длительные или кратковременные, вербальные или невербальные контакты и связи двух и более человек, вызывающие взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений и установок.

Межгрупповое взаимодействие — процесс непосредственного или опосредованного воздействия множественных субъектов (объектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и своеобразный характер отношений. Обычно оно имеет место между целыми группами (а также их частями) и выступает как интегрирующий (или дестабилизирующий) фактор развития общества.

Типы взаимодействия:

Кооперация — это такое взаимодействие, при котором его субъекты достигают взаимного соглашения о преследуемых целях и стремятся не нарушать его, пока совпадают их интересы.

Конкуренция — это взаимодействие, характеризующееся достижением индивидуальных или групповых целей и интересов в условиях противоборства между людьми.

В процессе осуществления этих типов взаимодействия, как правило, проявляются следующие ведущие стратегии поведения во взаимодействии:

Сотрудничество, направленное на полное удовлетворение участниками взаимодействия своих потребностей (реализуется либо мотив кооперации, либо конкуренции).

Противодействие, предполагающее ориентацию на свои цели без учёта целей партнёров по общению (индивидуализм).

Компромисс, реализующийся в частном достижении целей партнеров ради условного равенства.

Уступчивость, предполагающая жертву собственных интересов для достижения целей партнёра (альтруизм).

Избегание, которое представляет собой уход от контакта, потерю собственных целей для исключения выигрыша другого. [7]

Виды взаимодействия

В зависимости от того, каким образом осуществляется контакт между взаимодействующими людьми или группами, выделяют четыре основных вида социального взаимодействия:

физическое;

вербальное, или словесное;

невербальное (мимика, жесты);

мысленное, которое выражается только во внутренней речи.

Три первых относятся к внешним действиям, четвёртое — к внутренним действиям. Всем им присущи следующие свойства: осмысленность, мотивированность, ориентированность на другого человека. [9]

Виды общения зависят от объекта общения, с которым в данный момент взаимодействует артист.

Первый вид — взаимодействие на сцене с другим актёром.

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы, и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества.

Второй вид — взаимодействие с неодушевлённым предметом (это могут быть как предметы реквизита, так и воображаемые предметы, которые

существуют только в фантазии артиста).

Третий вид — взаимодействие со зрителями.

Четвёртый вид — взаимодействие с самим собой.

Надо сказать, что на сцене практически не бывает ситуаций, при которых существует только один вид общения. Виды общения взаимопроникают друг в друга — только в этом случае процесс общения становится живым, подлинным, художественным. Когда актёр пользуется лишь одним видом общения, он перестаёт чувствовать партнёра (который, в отличие от объекта общения, всегда реален: либо это другой актёр, либо зритель).[6]

Анализ актёрских тренингов, как способ взаимодействия партнёров на сцене

В данном параграфе был собран ряд тренингов, для выработки умения взаимодействовать с партнёром, а в будущем для взаимодействия с партнёром на сцене. Все тренинги предназначены для подростков. Многие из них, закрепятся в группе и помогут им в будущем в работе на сцене. После проведения, ожидаю взаимопонимания, доверия, поддержки в группе среди ребят.

1. «Сиамские близнецы»

Упражнение начинается с выбора партнёра. Затем оба должны представить себе, что они – одно целое, как сиамские близнецы, приросли бок к боку. Для этого им нужно крепко обнять партнёра за талию одной рукой и считать, что этой руки у него нет. Есть только по одной руке на каждого. Ходить – сложно. Ноги тоже частично срослись, так что приходится шагать как одному существу – сначала шаг двумя сросшимися ногами, потом единый шаг двумя "боковыми" ногами. Начинать нужно с простого, для того чтобы привыкнуть к друг другу. Например, пройтись по комнате. Далее можно начать давать всё более и более сложные задачи: приготовить завтрак, собраться в школу, заплести маленькую сестрёнку в садик, помыть посуду. Так упражнение тренирует навык взаимосвязи и взаимозависимости партнёров в едином действии.

2. «Зеркало»

Участники становятся парами. Каждая друг напротив друга. Затем они должны решить, кто из них будет Человеком, а кто Зеркалом. Пусть Человек делает то, что обыкновенно делает перед зеркалом: причёсывается, бреется, "наводит косметику", примеряет костюм. Зеркало обязано точно отразить все действия Человека. У Человека есть, конечно, конкретная цель его действий: допустим, он причёсывается и приглаживается, готовясь к встрече Нового года; он бреется наспех, боясь опоздать на занятия; он примеряет костюм, впервые в жизни сшитый в ателье, а не купленный в магазине готового платья. Он живёт в кругу своих вымышленных обстоятельств и верит в них. Зеркало не должно механически повторять все движения Человека. Надо, чтобы в нем отразилась и внутренняя жизнь Человека, – надо угадать его цели (хотя бы приблизительно!),

надо жить его мыслями (предполагаемыми вами). Затем партнёры меняются ролями. В этом упражнении прежде всего нужно следить, за верной взаимосвязью и взаимозависимостью партнёров. [3]

3. «Поводырь»

Участники разбиваются на пары. Один надевает на себя повязку так, что бы его глаза абсолютно ничего не видели. Другой становится перед ним и берёт на себя роль Поводыря. Невидящий человек становится позади поводыря и кладёт руку на плечо. Задача поводыря провести ведомого по определённому пути, не предоставив ему дискомфорта. Если в помещении есть коридоры, лестницы, мебель и прочие препятствия, то они могут стать отличными дополнительными задачами: подняться по лестнице, обойти и сесть на стул, не врезаться в угол коридора. Второй этап, Поводырь становится лицом к ведомому и теперь существует в пространстве именно так. Нужно протянуть друг другу руки так, чтобы ладонь ведущего была внизу, а ведомого — легла сверху на ладонь поводыря. Нужно стараться не терять контакта между ладонями: рука ведомого не должна соскальзывать с руки ведущего. И

третий этап. Теперь Поводырь становится за спину ведомого и управляет им лишь с помощью руки. Если задача оказалась очень сложной, то можно иногда подсказывать словами. После окончания третьего этапа партнёры меняются ролями. Упражнение рассчитано на работу с доверием к своему партнёру, концентрацию внимания не только на себе, но и на нём. [4]

Применение актёрских тренингов на занятиях с детьми подросткового возраста

«Сиамские близнецы» оказался одним из простых и быстро усваиваемым ребятами тренингов. По началу возникали сложности в физическом контакте, был ступор при одной фразе что «нужно взять партнёра за талию», при маленьком расстоянии заметен дискомфорт на первых занятиях. Существование с одной рукой и одной ногой также сначала давался нелегко, т.к. вторая рука и нога всё же функционировали, но спустя три занятия, ребята выполняли данные им задачи с лёгкостью, они работали слаженно, даже те, кто пришёл совсем недавно, стеснялся, зажимался или же совсем не находил общий язык.

Тренинг «Зеркало» - тренинг, с которым группа справилась на отлично. У многих пропало стеснение при зрительном контакте, появилась концентрация, смеха, как проявление защитной реакции, стало меньше, ребята постарше уже сами проявляли инициативу и работали с теми, кто младше. Помимо хорошего взаимодействия, подростки научились продумывать логику своих действий, мыслить, придумывать себе новые задачи исходя от начальной (умыться, причесаться, поесть), появились новые занятия. Например Аня и Варя делали сами себе стрижку чёлки и примеряли платье. Катя и Настя собирались на прогулку и фотографировали себя «в зеркале». Т.е. благодаря этому упражнению ребята зарабатывают не только умение работать с партнёром, следить за ним внимательно, видеть, слушать и ощущать, но и развивают ещё своё внутренние, личные навыки в воображении, логике и креативности

С упражнением «Поводырь» ребята справились на 50 %. Для начала нужно отметить, что им удалось. А именно самый большой успех произошёл на первом этапе, когда Ведомый стоит за Поводырем и тот направляет его всем своим телом. Были единичные случаи, когда Ведомый сталкивался с препятствиями. Чуть поменьше ребят справилось со вторым этапом, когда Поводырь ведёт Ведомого соприкасаясь с ним ладонями. Тут были проблемы как и у Поводыря, так и у Ведомого, первому сложно было следить и за собой и за подопечным, а второй часто терял контакт с Поводырем из-за страха идти дальше и упасть. Лишь не сколько пар справились со вторым этапом. Катя и Родион дружат уже давно, поэтому с доверием проблем у них не было. Или наоборот Саша и Захар, мальчики сдружились совсем недавно, поэтому доверие только начинало рождаться в их общении. Затем наступил третий этап и он оказался довольно сложным, даже для ребят, которые хорошо взаимодействовали друг с другом. На этом этапе Поводырь вставал за Ведомым и управлял лишь рукой за плечо Ведомого. С какими трудностями столкнулись пары:

-многие не могли почувствовать воздействие рукой на своё плече, а значит Ведомый плохо прислушивались к себе и к Поводырю или же Поводыри боясь, причинить боль, управляли слабо Ведомыми.

-Поводыри не знали, как сообщить с помощью руки, молча, о лестнице или другом препятствии находящимся внизу. Поэтому они часто прибегали к словесному предупреждению.

Этот тренинг также, как и предыдущий сопровождался эмоциями. Ребята боялись идти закрытыми глазами, разговаривали, местами смеялись, если кто-то сталкивался друг с другом начиналось бурное обсуждение. Но хочется отметить, что все самые яркие эмоции присутствовали лишь первые два месяца, когда ребята знакомились друг с другом, с упражнениями, а новенькие даже с залом, в котором проходят занятия.

Заключение

Подводя итоги, за всё время занятий, были выявлены сильные и слабые стороны группы, над которыми стоит, продолжит работать в дальнейшем или развивать и выводить в новое русло. Сложности и трудности возникали лишь в первые месяцы работы, прежде чем, начать работать над взаимодействием между самими подростками, потребовалось установить это взаимодействие с ними, преподнести себя, как педагога, что получилось успешно. Первые

три месяца были эмоциональными для ребят, но как только они привыкли друг к другу, упражнения стали даваться легче, общение уже походило на дружеское, затем оно вышло за пределы занятий, т.е. ребята уже общались в свободное время. Старшие общаются с младшими наравне, никто никого не принижает, все уважают друг друга и поддерживают. Ребята стали инициативнее, они предлагают новые идеи, варианты для будущих работ, сами предлагают сходить всем вместе на спектакли, у них очень хорошая посещаемость, после занятий они остаются и общаются.

Также после проведения занятий, было определено несколько правил, подходов для подростков:

- общаться с ними, как со взрослыми, воспитанными людьми
- точно давать понимать, зачем они сюда пришли, что их здесь ждёт, чему они научатся
- уважать их личные границы, позволять им высказаться, если они желают этого
- не осуждать их идеи, работы и творчество в грубой форме, а лишь корректировать и направлять.
- учить их и оставлять самому все проблемы за дверьми учебного кабинета для продуктивной работы

В целом, все ожидания подтвердились, за всё время сложностей возникало совсем не много, дети шли на контакт, что облегчало работу. Благодаря тренингам, вместе с группой удалось создать не большой спектакль, где ключевую роль играет общение и взаимодействие между ними.

Список литературы:

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. — 240 с.
2. Басалаев, С. Н. Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : учебное пособие для вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 234 с
3. Гиппиус. С.В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств / С.В.Гиппиус. — СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. — 377 с.
4. Кипнис.М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / Михаил Кипнис. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 249, с
5. Кристи Г.В. Воспитание школы актёра Станиславского. Кафедра актерского искусства Школы-студии (ВУЗ) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. Научно-исследовательская комиссия по изучению и изданию наследия К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для театральных институтов и училищ - 230 с.
6. Лукьяненко Н.А. Сценическое общение: методическое пособие/: МБУ ДО ДШИ ст-цы Челбаской муниципального образования Каневской район, 2021
7. Виды и типы взаимодействия людей [Электронный ресурс] Режим доступа: https://studopedia.ru/5_143542_vidi-i-tipi-vzaimodeystviya-lyudey.html (Дата обращения 09.01.2024)
8. Общение на сцене. Взаимодействие с партнером [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.referat911.ru/Kulturologiya/obshhenie-na-scene-vzaimodejstvie-s/153784-2176486-place1.html> (Дата обращения: 13.12.2023)
9. Социальное взаимодействие [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnoe-vzaimodeystvie.html> (Дата обращения 09.01.2024)

Кочнев Григорий Анатольевич (автор)
Смирнов Никита Александрович (научный руководитель)
**РАЗВИТИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ У ПОДРОСТКОВ 14-18 ЛЕТ В
ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СТУДИИ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА «НАШ МИР
JUNIOR»**

Каждый начинающий артист, выступая перед публикой, сталкивался с той ситуацией, когда его одолевали страх и множество других чувств, совершенно не свойственных артисту. Человек никогда не сможет выполнять возложенную на него обязанность быть артистом, если его постоянно будут преследовать творческие, психологические и физические зажимы, скованность, боязнь публичных выступлений и другие негативные чувства, препятствующие ему на пути к комфортному существованию на сценических подмостках. В борьбе с этими препятствиями необходима сценическая свобода - определённое артистическое самочувствие, при котором артист правильно существует на сцене. Сценическая свобода состоит из двух взаимосвязанных ответвлений - внутренней и внешней свобод. Внутренняя, она же психическая свобода - это уверенность в себе и своих действиях, это полная убеждённость в необходимости поступить именно так, как нужно артисту. Внешняя, она же физическая свобода - это состояние организма человека, когда на каждое движение или положение тела в пространстве тратится столько энергии, сколько это положение или движение требует - ни больше, ни меньше. Поэтому, чтобы артист смог комфортно существовать на сцене, он должен изучать и знать принципы овладения сценической свободой, чтобы он был раскрепощён и готов выступать перед многочисленной публикой.

Объект работы: Актёрское мастерство.

Предмет работы: Развитие сценической свободы у подростков 14-18 лет в театральной школе студии актёрского мастерства «Наш Мир Junior».

Цель работы: Освоить принципы развития сценической свободы у подростков 14-18 лет в театральной школе студии актёрского мастерства «Наш Мир Junior».

Задачи:

1. Изучить понятие физическая свобода.
2. Проанализировать принцип компенсации.
3. Классифицировать развитие сценического внимания.
4. Выявить проблемы, влияющие на развитие сценической свободы и способы борьбы с ними.
5. Подобрать упражнения для развития сценической свободы в театральной школе студии актёрского мастерства «Наш мир Junior».
6. Применить на практике тренинги по актёрскому мастерству .

Физическая свобода

Физическая свобода - состояние организма человека, при котором на каждое движение и на каждое положение тела затрачивается столько мускульной энергии, сколько это положение или движение требуют. Мускульная свобода зависит от правильного распределения энергии по всему телу. Когда артист целесообразно распределяет мускульную энергию по мышцам, то его тело становится пластичным, податливым к выполнению поставленных артистических задач. При выполнении грамотного распределения артист становится не только физически подвижным, но и освобождается от всяческих мускульных зажимов, мешающих ему органично существовать в рамках сценического пространства на глазах у публики. [3]

В природе всё пластично, целесообразно и взаимосвязано. Человек, являясь творением самой же природы в своём познании развился до такой степени, когда при его поведении не прекращаются мыслительные процессы, определяющие его самые простые действия. Человек постоянно думает о том, что и как он сделает, как это будет выглядеть, как и что о нем подумают другие и от этого его существование в жизни и на сцене сопровождается напряжённостью, неловкостью, смущением и зажатостью. Но обычное животное, например, домашняя кошка ограничена в своём познании, она совершенно не задумывается, как

выполнить то или иное движение, чтобы оно было красиво, она уже чётко знает свою кошачью задачу и что ей нужно предпринять для её осуществления. Кошка не задумывается как она запрыгнет на возвышенность в виде домашней мебели или как она набросится на добычу в виде игрушечной мышки на ниточке, она знает только то, что ей нужно запрыгнуть на этот диван и схватить свою добычу. В кошке нет сомнений, которые могли бы её сконфузить, у неё есть только чётко поставленная задача, которую она выполнит не смотря ни на что. Даже если за ней будут наблюдать тысячи зрителей, кошка не смутится, не растеряется и не потеряет свою пластичность, она всё равно будет увлечена тем, чтобы совершить нужное ей действие. Кошка не ограничивает себя посторонними мыслями, она внутренне свободна, она уверена в непреодолимом желании схватить свою добычу, её стремления полностью оправданы, поэтому её существование является органичным и правильным. [2]

Так же и артист должен существовать, опираясь на свою внутреннюю свободу. Поскольку в природе всё взаимосвязано, то и в природе человека во всём есть взаимосвязь. Свобода физическая напрямую взаимосвязана со свободой внутренней, первая является непосредственным следствием последней. Внутренняя свобода - это непреодолимая уверенность в себе, в своих действиях, в своём артистическом посыле, направленном со сцены на зрителя и в своих задачах. Осознавая чётко до малейших деталей и подробностей свои задачи артист становится уверен в себе и находит целесообразное оправдание для правильного существования на сцене. Из этого может выстроиться следующая последовательность: знание, уверенность, внутренняя свобода и внешняя свобода. То есть, знание даёт уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а внутренняя свобода находит своё выражение во внешнем проявлении - в физической свободе.

Поэтому артист до конца свободен только тогда, когда он в совершенстве знает всё, что касается его пребывания на сценических подмостках, когда он до конца убеждён в необходимости произносимых слов и производимых действий. Абсолютная убеждённость - это истинный источник внутренней, а следовательно, и внешней свободы артиста. [1]

Принцип компенсации

Закон компенсации проявляет себя в пределах одного вида энергии: недогрузка мускульной энергии в одних мышцах человеческого тела компенсируется перегрузкой той же энергии других его мышцах. Но может происходить и так, что в одних частях тела происходит перегрузка мускульной энергии, а в других, совершенно наоборот, её недогрузка. Так сильное напряжение в одной группе мышц компенсируется ослаблением деятельности какой-нибудь другой. Чрезмерное перенапряжение в определённой части тела может парализовать те органы, в которых этого излишнего напряжения нет и не должно быть. В таком случае оказывается, что одни части тела становятся зажатыми и недееспособными из-за перегрузки мускульной энергии, а другие, наоборот, от недостатка этой энергии. [1]

Но закон компенсации проявляет себя и в более широком масштабе: согласно принципу компенсации, определённое количество энергии того или иного вида может быть замещено эквивалентным количеством мускульной энергии, и наоборот. Поэтому деятельность, вызывающая усиленное расходование мускульной энергии, влечёт за собой ослабление деятельности, требующей большого расходования нервной энергии. Если артист на сцене будет работать так, что всё его тело, все его мускулы будут перенапряжены, то сосредоточиться на поставленных сценических задачах он не сможет, так как умственная работа в этих условиях окажется весьма непродуктивной, из-за того, что большая часть энергии организма будет поглощена деятельностью мышц и на обслуживание интеллектуального процесса энергии останется очень мало. Артист должен знать, что его труд, когда он действительно является творческим, сопряжён с очень незначительным расходом физической энергии; он требует от артиста затраты не столько его телесных сил, сколько душевной и интеллектуальной энергии; он требует огромного внутреннего напряжения при большой физической свободе. [2]

Развитие сценического внимания

Сценическое внимание - активный познавательный процесс, необходимое условие органического действия, осуществляемого с помощью чувств восприятия, таких как зрение, слух, осязание и т.п.

Существует большое количество определённых видов внимания, среди которых есть: произвольное и произвольное внимание, активное и пассивное, внешнее и внутреннее, формальное и творческое. Самой первичной формой человеческого внимания является произвольное. При произвольном внимании не субъект овладевает объектом, а объект привлекает к себе внимание субъекта. Данный вид внимания возникает тогда, когда объект обладает такими свойствами как: новизна или яркость, необычность вида или связь с влечениями и потребностями самого артиста. Произвольное внимание осуществляется независимо от сознательных намерений человека. Произвольное же внимание, наоборот, теснейшим образом связано с процессами, происходящими в сознании человека и носит активный характер. В произвольном сосредоточении объект неизбежно включается в процесс мышления. Именно при помощи мышления и происходит произвольное внимание. Произвольное внимание (или активное) всегда выходит за пределы данного чувственного содержания. Если пассивное внимание (или произвольное) всегда бывает обусловлено внешними механическими причинами, то активное внимание устанавливается и поддерживается в зависимости от внутренних, закономерно развивающихся процессов сознания человека. Также, помимо произвольного (активного) и произвольного (пассивного) существуют также переходы из одной формы в другую. Предмет, который первоначально вызывал к себе произвольное внимание, легко со временем в дальнейшем может стать объектом активной сосредоточенности, который будет требовать усилия воли, чтобы удерживать на нём внимание. И, наоборот, предмет, с которым связь устанавливалась активным вниманием, после стал настолько интересен, что и не нужно стало прилагать каких-либо усилий для сосредоточения на этом объекте.

В зависимости от характера объекта следует различать внимание внешнее и внутреннее. Внешнее внимание связано с субъектами, происходящими вне самого человека. Оно осуществляется при помощи органов чувств - зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Но зрение и слух берут на себя главенствующую роль, так как человеку свойственно ориентироваться в окружающей среде главным образом с помощью этих двух чувств. Объектами внутреннего внимания являются ощущения, порождаемые раздражителями, находящимися внутри организма человека: боль, голод, жажда; а также мысли, чувства и образы, создаваемые силою воображения и фантазии. Внешнее внимание в то же время всегда является вниманием произвольным (пассивным). Однако внешнее внимание в его чистом виде бывает связано с одним и тем же объектом очень недолго: оно или быстро перебрасывается на другой объект, или же к акту внешнего внимания присоединяется внимание внутреннее, обусловленное процессом мышления, и тогда сосредоточение приобретает активный характер. Таким образом, помимо чистых форм внутреннего и внешнего внимания происходит форма внешне-внутреннего внимания. Это происходит тогда, когда находящийся вне человека объект одновременно является и раздражителем внешних органов и возбудителем процессов мышления. внимание постоянно меняет свой характер: то внешнее, то внутреннее, то активное, то пассивное; иногда оно находится в стадии перехода из одной формы в другую. [1]

Выявление проблем влияющих на психологическую свободу, и способы борьбы с ними

Возрастная категория рассматриваемого коллектива - это период ранней юности (14-18 лет). Ведущая деятельность данного периода учебно-профессиональная, где происходит формирование самосознания, представление о себе самом, самооценка своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств, усиление концентрации внимания, увеличение объёма памяти, формирование собственного мировоззрения, стремление к получению профессии, приобретение определённой степени психологической зрелости, стремление к

самоутверждению своей независимости, оригинальности, развитие умений самостоятельно разбираться в сложных вопросах, принимать решения.

Также во время этого периода возникают проблемы:

- увлечение псевдонаучными теориями, создание собственных теорий жизни, любви, политики, максимализм суждений;
- пренебрежение к опыту и советам старших; критиканство, проявление недоверия;
- проявление рационализма, практицизма;
- отсутствие подлинной самостоятельности;
- подверженность влиянию сверстников, повышенная внушаемость и конформизм по отношению к сверстникам;
- появление первого чувства любви, дружбы;
- существенная перестройка эмоциональной сферы;
- недостаточное осознание последствий своих поступков. [5]

Способы борьбы с данными проблемами:

- Самоанализ. Каждой уважающему себя подростку следует чётко понять для себя, что именно не даёт мере в полной мере радоваться жизни. Борьба за своё место под солнцем мешает познать все прелести детства и отрочества, которые никогда не вернуться. Навязывая свою точку зрения взрослым и друзьям, можно в итоге окончательно потерять собственное «Я».

- Самоконтроль. Нельзя оправдывать своё агрессивное поведение такими понятиями, как свойства темперамента и юношеский максимализм. Сильная личность никогда не позволит себе совершать нецивилизованные поступки в социуме.

- Уважение к людям. Всегда надо относиться ко всем членам общества таким образом, что не почувствовать в ответ такую же агрессию. Можно остаться со временем в гордом одиночестве, если изводить ближайшее окружение придирками, критикой и пренебрежением к человеческим чувствам.

- Работа над собой. Чтобы негативные мысли не посещали сознание, необходимо заняться самореализацией. Скандальничать и вставать в позу будет проблематично по времени, если записаться в какую-либо секцию или кружок.

- Умение сказать «нет». Не всегда взрослые люди доброжелательно настроены к подросткам. Некоторые асоциальные личности пытаются заработать на детских судьбах, беспощадно ломая их. Необходимо жёстко пресечь эти попытки, обратившись при необходимости за помощью к родным и близким людям. [6]

Подбор упражнений для развития сценической свободы в театральной школе студии актёрского мастерства «Наш мир Junior»

«Ход хаотично» В этом упражнении от участников требуется напряжение и расслабление мышц в хаотичном движении :

1. «Желе» - расслабленное состояние.
2. «Пушинка» - лёгкость в мышцах, плавные движения в полёте.
3. «Камень» - скованные движения, тяжесть и напряжение в мышцах.
4. «Цветение растения» - от сжатости в раскрытие тела.
5. «Вода» – свободное движение, лёгкость, пластичность.
6. «Туман» - заполнение своим телом всего пространства.

«Зажимы»

Участники идут по кругу или хаотично и по команде педагога напрягают правую руку, правую ногу, левую руку, левую ногу, поясницу, обе ноги, все тело. Напряжение в заданном участке тела должно быть сначала слабым и постепенно нарастать до предела. В состоянии предельного напряжения участники должны идти 15-20 секунд, потом по команде педагога нужно полностью сбросить напряжение, то есть расслабить напряжённый участок тела целиком.

«Огонь – лёд»

В этом упражнении следует попеременно напрягать и расслаблять все тело. Упражнение выполняется в кругу или хаотично. Педагог даёт команду: «Огонь» и учащиеся начинают делать интенсивные движения всем телом. Степень интенсивности движений и плавность каждый ученик выбирает сам произвольно. Педагог даёт команду: «Лёд», ученики должны застыть в той позе, в которой их застигла команда педагога, при этом следует напрягать все тело до предела. Педагог чередует эти команды несколько раз, по своему усмотрению меняя время выполнения обеих.

«Пережат напряжения»

Ученики встают в круг, берутся за руки, педагог пускает напряжение одному из учеников, ученик, должен передать это напряжение соседнему ученику, постепенно напрягая сначала свою кисть руки, предплечье, плечо, плечо другой руки, предплечье, кисть. Когда соседний ученик почувствует напряжение, он принимает его и пускает дальше по тому же принципу. Можно пусть ещё одно напряжение в противоположном направлении. Тот ученик, у кого сталкиваются напряжения, должен соединить их вместе и отправить в две разные стороны. Педагог должен внимательно следить за путём напряжения и контролировать процесс. В упражнении участвует только верхний плечевой пояс; голова, шея, корпус, ноги остаются в спокойном состоянии.

«Ковбойская дуэль»

Ученики разбиваются по парам и располагаются спиной друг другу. По команде педагога ученики должны повернуться друг другу и выкрикнуть название той части тела, которую их партнёр должен расслабить. [4]

Применение на практике тренингов по актёрскому мастерству

Группа, с которой предстояло работать, состояла преимущественно из детей-подростков, находящихся в периоде ранней юности (14-18 лет), большинство которых не имели опыта, связанного с театральным творчеством, было решено провести первое ознакомительное занятие. В группе количество участников было от 8 до 11 в зависимости от посещения занятий.

Было проведено несколько развивающих игр и тренингов на внимание и на партнёрство, во время которых проводилось внимательное наблюдение за учениками. Было определено, кто из группы является более раскрепощённым, способным и активным, а кто наоборот, более замкнут, нуждается в большем внимании и с кем могут возникнуть затруднения в работе. Исходя из этой информации, подбор упражнений и тренингов для последующей работы в группе становился конкретнее и не вызывал значимых затруднений. У большинства детей не было отчётливого понимания, что из себя представляют занятия в театральной студии и из-за этого у них не было явного желания ходить в театр и познавать театральное ремесло. Поэтому первой и основной задачей стало прививание интереса к занятиям и театральной дисциплине.

На вводном занятии было рассказано про воспитание артиста, сценическую свободу, само раскрепощение на сцене и преимущества этой свободы, чтобы заинтересовать учеников и ввести их в курс предстоящей работы. После краткого экскурса было начато освоение «Броуновского движения». Броуновское движение - это движение частиц, которое осуществляется непрерывно и хаотично, при котором частицы заполняют собой всё данное пространство. По началу ученики совершали простую ходьбу по площадке без каких-либо заданий, старались не сталкиваться друг с другом и подстроиться под общий ритм движения. Когда стало понятно, что группа нашла общий темп и ритм ходьбы, было принято добавлять по одной задаче:

Первой задачей было - определить 10 скоростей передвижения по площадке, где 1 - это совсем медленная ходьба, 5 - обычная средняя скорость, 10 - это уже переход на бег и 0 - это полная остановка.

Поначалу это нововведение вызвало у учеников значительное затруднение. Некоторые не могли сразу сориентироваться и переключиться на задаваемую скорость, некоторые сталкивались из-за невнимательности и малой сосредоточенности на упражнении. На

последующей наработке концентрации группа освоилась и из занятия в занятие справлялась с этим заданием лучше.

На следующих занятиях были даны упражнения всё с тем же Броуновским движением, но уже на развитие фантазии и воображения. Ученикам предстояла всё та же задача хаотично двигаться и заполнять всё пространство, но уже с добавлением определённых предлагаемых обстоятельств. По команде они должны были представить себя разболтанным желе, лёгкой пушинкой, скованным камнем, пластичной водой или туманом и постараться изобразить как они бы передвигались, будь бы они одним из предлагаемых явлений. Поначалу были затруднения, так как ученики сначала пытались понять как им передвигаться в новом предлагаемом состоянии, которое периодически сменяется на другое. Некоторых одолевал сильный зажим, коих были единицы, большинство учеников хорошо справились с поставленным упражнением.

Была проделана большая работа на освобождение и раскрепощение. Можно с уверенностью заявить, что почти все студийцы приобрели уверенность в себе, избавились от зажимов, перестали бояться и сомневаться в себе и в своих способностях. Из занятия в занятие было видно, что посредством выполняемых упражнений ученики стали свободнее ощущать себя на площадке. Они всё больше интересовались театром, у них появилось огромное желание ходить на занятия в студию, активно проявлять себя, делать большие успехи, развиваться и познавать много нового о сцене.

Заключение

Изучив обширное количество методических материалов и пособий и применив изученную информацию на практике, было подтверждено, что сценическая свобода артиста является одной из важнейших разделов театрального творчества и совершенно неотделима от него. Сценической свободы возможно добиться изучив и освоив элементы театрального творчества, такие как: сценическое внимание, снятие мускульных и психологических зажимов и развитие творческой фантазии.

Было выявлено, какие проблемы могут препятствовать освоению сценической свободы именно для рассматриваемого возраста детей-подростков в период ранней юности (14-18 лет).

Был осуществлён подбор упражнений на развитие сценической свободы именно для рассматриваемого коллектива, с учётом особенностей каждого ученика в группе.

Список литературы:

1. Захава Б. Е. «Мастерство актёра и режиссёра» Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. Училищ. Москва, «Просвещение», 1973 г.
2. Станиславский К. С. «Работа над собой в творческом процессе переживания». Азбука классика Non-Fiction, 2023 - 512 с.
3. Станиславский К. С. «Работа над собой в творческом процессе воплощения». Азбука классика Non-Fiction, 2023 - 416 с
4. Сарабьян Э. Полищук В.Б. «Большая книга актёрского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссёров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов / Эльвира Сарабьян. - Москва: Издательство АСТ, 2022. - 800 с. : ил. - (АктерТренинг).
5. Возрастные особенности. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://murzim.ru/nauka/pedagogika/obwaja-pedagogika/26694-psihologicheskie-osobennosti-detey-i-rodostkov.html> (Дата обращения: 14.02.2024)
6. Мулышина Ж. Что такое юношеский максимализм. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://tutknow.ru/psihologia/8729-chto-takoe-yunosheskiy-maksimalizm.html#kak-borotsja> (Дата обращения: 20.02.2024)

*Ликаровская Екатерина Владимировна (автор)
Смирнов Никита Александрович (научный руководитель)*

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРЕДМЕТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СЦЕНИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ЗЕРКАЛО»

Театрализация и работа над пластикой тела с предметом играет большую роль в развитии творческого потенциала.

Школьный возраст - это время интенсивного формирования и роста тела, развития функций всех систем организма и психики, раскрытия способностей становления личности. Вместе с тем это благоприятный период для положительного воздействия на развитие детей средствами сценического движения. Именно в школьном возрасте имеются все условия для всестороннего, гармоничного физического развития, образования, воспитания и оздоровления, особенно в развитии творческого потенциала.

Именно поэтому, моей главной задачей стало, познакомить воспитанников студии с возможностями пластики тела и работой с предметом, как навык импровизации.

Базой практики для освоения темы курсовой работе являлся Дом детского творчества у Белого озера, драматической студии «Зеркало».

Деятельность этой студии, базируется на развитии творческих навыков у детей от 5 до 18 лет. У студии существует конкретный постановочный план, в течении года, в который входит: развитие речевого аппарата, развитие моторики, выработка актёрских навыков, улучшение навыков пластики тела. В завершении учебного процесса, ребятам необходимо было показать, чему они научились и на сколько, виден рост, в процессе обучения, за год. Именно в один из запланированных реализаций в начале года, я и попала.

Объект работы: Сценическое движение

Предмет работы: Принципы работы с предметом на занятиях по сценическому движению с детьми младшего школьного возраста в театральной студии «Зеркало»

Цель работы: Развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, их пластической культуры с использованием предмета.

Задачи:

1. Рассмотреть принципы работы с предметом на занятиях по сценическому движению
2. Изучить возрастные особенности детей младшего школьного возраста
3. Проанализировать упражнения с предметом на занятиях по сценическому движению в театральной студии «Зеркало»
4. Провести занятия по сценическому движению в театральной студии «Зеркало»

Принципы работы с предметом на занятиях по сценическому движению

Работа с предметом по сценическому движению требует соблюдения определенных техник безопасности. Вот некоторые из них:

1. Обучение: Прежде чем начать работу с предметом, необходимо получить должное обучение и навыки от вашего наставника.
2. Защитное снаряжение: Если работа с предметом может представлять опасность для тела, необходимо использовать соответствующее защитное снаряжение.
3. Контроль окружающей обстановки: Перед началом работы с предметом необходимо проверить окружающую среду.
4. Правильная техника: Выполняйте работу с предметом, следуя правильной технике и инструкциям.
5. Тренировка и разогрев: Перед началом работы с предметом необходимо провести разминку и разогрев тела, чтобы избежать травм и растяжений.
6. Безопасность других участников: При работе с предметом следует учитывать безопасность других участников сценического движения.
7. Регулярное обслуживание и проверки: Предметы, используемые в сценическом движении, должны подвергаться регулярной проверке.

Важно помнить, что безопасность должна быть приоритетом при работе с предметом по сценическому движению. Если у вас возникли опасения относительно использования предмета или выполнения определенных движений, всегда обратитесь за советом к профессионалам, чтобы избежать возможных повреждений или травм.

Перед началом работы с предметом на занятиях по сценическому движению следует выполнить базовую подготовку по определенным темам:

Темпоритм – это ритмически правильное чередование темпов.

Ритм как элемент системы, элемент актерской психотехники складывается из соотношения цели и предлагаемых обстоятельств малого круга. Ритм события определяется ритмом действия участвующих в событии людей, их соотношением. Событие – это всегда борьба ритмов. Чем контрастнее ритмы участников события, тем оно ритмически разнообразнее. Пластическая культура актера является выяснение закономерностей, определяющих органику физических действий актера на сцене, необходимо, в первую очередь, проанализировать понятия «ритм», «темп», «темпо-ритм», а затем нужно определить, при каких профессиональных данных актера возможно правильное взаимодействие между ритмом и темпом в сценическом движении. Этот анализ помогает раскрыть сущность и значимость явлений темпо-ритма применительно к движению на сцене, а также определит задачи педагогического процесса.

Координация - умение координировать движения в заданном рисунке и, прежде всего, управлять периферией тела, включая мышцы лица, движения на всех возможных уровнях - от физического до психического, и во всех творческих аспектах - начиная с работы в тренинге и кончая взаимоотношениями актера и персонажа

Мышечная память насыщается независимо от того, хочет актер этого или нет. Она "запоминает" и ошибки. Поэтому при освоении специальных форм сценического движения следует особо внимательно следить за процессом

Координация движений зависит от остроты и свежести связи между периферией тела и сознанием, которое, с одной стороны предлагает действия, а, с другой, должно хорошо контролировать их. Недостаточность этих связей в непривычных ситуациях влияет на координацию и, что еще важнее, на качество и характер движений. Небрежное выполнение жестов периферией тела ведет актера к отказу от них и, в результате, к исключению периферии из активного творческого процесса конструирования, что делает игру актера примитивной. [3]

На занятиях по сценическому движению существуют определенные принципы работы с предметом, которые помогают актерам развить свои навыки и создать убедительные персонажи на сцене. Эти принципы представляют собой основу для достижения высокого уровня актерского мастерства и эффективной коммуникации с аудиторией. На данном этапе мы рассмотрим основные принципы работы с предметом на занятиях по сценическому движению.

Первый принцип – осознание предмета. Актер должен быть полностью погружен в мир своего персонажа и тщательно изучить предмет, с которым он будет работать на сцене. Это означает, что актер должен знать все о предмете: его вес, размеры, текстуру, а также контекст, в котором предмет используется. Отличное осознание предмета позволяет актеру естественно взаимодействовать с ним и передать его значимость зрителям.

Второй принцип – полное понимание функции предмета. Каждый предмет на сцене выполняет определенную функцию в ходе спектакля. Например, предмет может быть символом, помогать актеру передвигаться или использоваться для создания определенной атмосферы на сцене. Актер должен четко понимать, какую роль выполняет предмет, чтобы использовать его наиболее эффективно. При этом актер должен уметь адаптироваться к изменяющимся условиям сцены и проявлять креативность в использовании предмета.

Третий принцип – четкость и точность движений с предметом. Актер должен оттачивать свои движения с предметом так, чтобы они были точными и выразительными. Четкие движения помогают актеру передать свои эмоции и намерения через предмет, делая его важной

частью спектакля. Актер должен быть гибким и уметь приспосабливаться к различным предметам, чтобы создать убедительные и индивидуальные характеристики своего персонажа.

Четвертый принцип – взаимодействие с партнером. В ряде спектаклей актеры могут использовать предметы во время сценического движения совместно с другими актерами. В таких случаях важно научиться взаимодействовать с партнером так, чтобы создать единый и гармоничный образ. Актеры должны быть внимательны друг к другу и откликаться на движения партнера, чтобы создать единство и слаженность в сценическом пространстве.

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста

Важная особенность этого возраста, это восприятие. Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка - значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся - ярко выраженная эмоциональность восприятия.

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения.

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления. Младшие школьники склонны к механическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала. Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны явлений к познанию их сущности.. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и меньше оказывается необходимым в учебной деятельности.

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия: среди детей. [2]

Характер - структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности

В характере личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Младший школьный возраст — период впитывания, накопления, период усвоения. Характер не является врожденным, он формируется под воздействием условий жизни и целенаправленного воспитания. Кое-что в характере является и врожденным – именно те черты, которые связаны с темпераментом..

Очень серьезное влияние на формирование характера оказывают семейные условия, отношения в семье. Воспитание характера детей влияют личный пример учителя, его поступки, отношение к детям и своей деятельности.[5]

Психифизика - определяют в очередь и специфику технологий обучения иностранному языку. В научной литературе отмечают следующие: ограниченный объем оперативной памяти, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость, импульсивность, преобладание нагляднодейственных компонентов мышления над словесно-логическим, преобладание диалогической речи над монологической, предрасположенность к кинестетическим формам работы, предпочтение изучать целое (а не частное), быстрое забывание, преобладание механической памяти над логической, отсутствие сдерживающих факторов при говорении, отсутствие боязни делать ошибки, способность имитировать, воображать, любознательность, эмоциональность. младшего школьного возраста:[4]

Анализ упражнений с предметом на занятиях по сценическому движению в театральной студии «Зеркало»

Действие через предмет – это важный элемент сценического движения и актерской игры, который позволяет актеру выразить свои эмоции, мысли и характер персонажа через взаимодействие с различными предметами на сцене. Такое действие помогает зрителю лучше понять мотивацию героя, его душевное состояние и взаимоотношения с другими персонажами.

Физическая активность и двигательная активность играют важную роль в нашей жизни. Они не только помогают нам быть физически здоровыми, но и способствуют улучшению нашего общего физического состояния, координации, силы и выносливости. В свою очередь, среди множества упражнений для работы с палкой по физическому движению можно выделить одно особое упражнение, которые известны своим многообразием и эффективностью.

Упражнение с предметом можно выполнять в различных положениях тела. Например, начав с простого упражнения, как состояние с палкой на уровне плеч, можно перейти к сложным упражнениям, требующим острого баланса и координации.

1. Упражнение: «Баланс с палкой»

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, палка в руках на уровне груди.

Медленно поднимайте палку над головой, держа ее за концы, одновременно поднимаясь на носки и прогибаясь назад. Задержитесь на несколько секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Из исходного положения начинайте медленно наклоняться вперед, опуская палку на прямых руках перед собой. Задержите корпус на несколько секунд в наклоне, затем вернитесь в исходное положение, поднимая руки вверх и опускаясь на пятки.

Повторите несколько раз, постепенно увеличивая темп и сложность движений.

Обратите внимание на правильное дыхание, контроль над телом и координацию движений во время выполнения упражнения. Постепенно увеличивайте количество повторений и темп, чтобы улучшить силу, гибкость и баланс.

Данное упражнение должно привести к укреплению мышц спины, ног, ягодиц и является отличной тренировкой для баланса и координации движений. Также оно способствует растяжке мышц спины, плеч и брюшного пресса.

2 Упражнение: «Броски и ловля мяча одной рукой».

Стойка, руки в стороны, мяч на правой ладони

1- полуприсед, мяч вниз

2– выпрямляясь, бросок мяча вверх

3- поймать мяч левой рукой с полуприседом и опусканием мяча вниз

4- стойка руки в стороны, мяч на левой ладони

тоже с другой руки.

Это упражнение помогает улучшить координацию движений, моторику, а также укрепить мышцы плеч, рук и спины.

3 Упражнение: «Отбивы мяча»

Последовательность обучения.

1) Отбив двумя руками. Мяч на ладонях перед собой.

Исходная позиция - полуприсед мяч слегка поднять вверх, ладони повернуть вниз

1 - удар пальцами по мячу, руки плавно удаляются от мяча

2 - поймать мяч двумя руками с боков

3-4 - повторить счет 1-2

Данное упражнение предполагается на улучшение координации, точность и силу удара при игре с мячом, а также улучшает реакцию и скорость. Оно также помогает укрепить мышцы рук, плеч и спины, что может улучшить общую физическую форму и здоровье. Регулярное выполнение данного упражнения может помочь улучшить навыки игры с мячом и повысить уровень мастерства в различных видах спорта, где используется мяч. [2]

Проведение занятий по сценическому движению в театральной студии «Зеркало»

Сложности возникли, при работе с детьми. В упражнениях по теме «работа с предметом по сценическому движению», главная проблема заключалась в координации с предметом (палкой), сценическому движению. Нужно было научиться работать с предметом, для того чтобы правильно использовать его на сцене, оно должно создавать действительность и естественность, ведь если этого не произойдёт то предмет может отвлечь внимание зрителя и ослабить эмоциональную сцену. Упражнения которые давались на занятиях требовало концентрации внимания, и грамотный подход к каждому движению и взаимодействию с предметом.

Но и для работы с координацией для начала подготавливались участники коллектива, а именно: делали упражнение на гибкость, чтоб научиться концентрироваться на своём теле и возможностях.

Сложности, возникшие у Володара, заключались в том, чтобы научиться управлять предметом посредством координации и грамотного управления предметом в движении так, чтобы они были максимально точными и гармоничными. Для достижения этого результата он регулярно выполнял упражнение, (которые предоставлены выше), улучшая технику своего движения и развивая моторику пальцев и запястья. Кроме того, очень важным моментом в работе с палкой было умение чувствовать ее вес и балансировку. Володар должен был постоянно контролировать и поддерживать палку в горизонтальном положении, чтобы она не наклонялась в одну или другую сторону. Для этого требовалось невероятно точное ощущение своего тела и предельная концентрация на процессе, а так же хорошо развитая моторика рук.

Возникла сложность в сохранение плавности движений и преодоление соблазна пытаться ускорить или изменить стиль движения палкой. Из-за плохо развитых моторных навыков. При выполнении упражнения были не точные движения и контроль над предметами, что и вызывало падения палки. физическая активность, так же влияла в выполнении базовых упражнений на координацию и баланс, ученик терял равновесие. Поэтому делали опор на упражнение гибкости и баланса тела, что в дальнейшем положительно повлияло на результат.

Так же, у ребят было плохое взаимодействие между друг другом, от чего и возникла сложность в работе с парой, потому что они могли поранить себя. Для того чтобы улучшить взаимодействие между ребятами, я использовала различные методы и подходы. Например, я проводила игры и упражнения.

Упражнения на партнерство:

1. Разделите участников на пары.
2. Пары становятся напротив друг друга, на расстоянии примерно одного метра.
3. Один из участников начинает движения, а второй повторяет их зеркально.
4. Основная цель упражнения - достичь абсолютной синхронизации движений.
5. Определите, какой из партнёров будет инициатором, а другой должен точно повторять его движения.

6. Постепенно увеличивайте сложность движений: добавляйте повороты, прыжки, а затем попробуйте заменить партнёров и поменять роли.[5]

Данное упражнение помогает почувствовать партнёрам друг друга, а так же развивает скорость движения и мышления.

Следующее упражнение – Одному из партнёров нужно закрыть глаза, а второй будет направлять его по пространству, касаясь его плеча или руки. Партнёр с закрытыми глазами должен доверять и полностью следовать указаниям другого, чтобы избежать столкновений с объектами и оставаться в безопасности. [1]

Данное упражнение помогает, правильно распределять себя, а так же своего партнёра в пространстве. Развивает доверие друг у друга, а так же быть ответственным.

Упражнения, помогли им научиться работать вместе и решать проблемы. Также были проведены систематические беседы и обсуждения, чтобы помочь им понять, как важно быть командой и поддерживать друг друга. Что в последующим улучшило их ощущение друг друга, и вскоре они смогли работать в группах.

Заключение

По данной теме хотелось показать ребятам из драматической студии «Зеркало», что работа с предметом является важной и неотделимой частью в вопросе подготовки артистов. Ведь она помогает развивать координацию движений, баланс и равновесие. Что применимо не только на сценической площадке, но и в повседневной жизни.

Оно развивает реакцию, которая становится быстрой и бессознательной в нетепличных и стрессовых ситуациях. Приобретаются навыки концентрации, что улучшает умственные способности. А так же нужно для того чтобы почувствовать своё тело, его целостность. Занятия по сценическому движению, в том числе и при работе с предметом способствует улучшению гибкости, укреплению мышц и повышению общей физической формы и может улучшить навыки коммуникации и взаимодействия с другими людьми на сценической площадке.

Работа с предметом является как дополнительный инструмент передачи мыслей и эмоций, повышая глубину и интенсивность выступления.

Она помогла ребятам развить творческие способности и умение импровизировать, а также улучшило актёрские навыки и технику исполнения.

И данные упражнения показали что ребятам нужно развивать данные аспекты по теме «работа с предметом» так-как она, требует концентрации и усилий.

Список использованной литературы:

1. Куликов А.И., Курако А.А Допущено Министерством образования Республики Беларусьв качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «Физическая культура и спорт»/гимнастика музыкально-ритмическое воспитания с методикой преподавания [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://mydocx.ru/8-13300.html> (Дата обращения 2.02.24)

2. Курако А.А. Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» Факультет физической культуры/Упражнения с предметами [Электронный ресурс]: режим доступа <https://studfile.net/preview/5792448/page:9/> (дата обращения 2.02.24)

3. Ленинградский государственный институт, театра музыки и кинематографии кафедра сценического движения [Электронный ресурс]: режим доступа <https://proza.ru/2010/12/19/287> (дата обращения 21.01.24)

4. Психологические особенности детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: режим доступа <https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/06/04/psihologicheskie-osobennosti-detey-mladshego-shkolnogo> (дата обращения 26.01.24)

5. Сухомлинский В. А. «Младший школьный возраст и его особенности» [Электронный ресурс]: режим доступа <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2022/12/06/mladshiy-shkolnyu-vozrast> (дата обращения 25.01.24)

Малушко Алина Андреевна (автор)

Смирнов Никита Александрович (научный руководитель)

ОВЛАДЕНИЕ ИСКУССТВОМ ИМПРОВИЗАЦИИ, КАК СПОСОБ РАСКРЕПОЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ С ПОДРОСТКАМИ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ЛЕС», ЗЦ «АЭЛИТА»

Импровизация в актерском мастерстве является неотъемлемой и важной частью работы актера. Свободное и творческое применение импровизации позволяет актеру раскрыть свой потенциал и создать нужный образ на сцене. В первую очередь, актуальность импровизации заключается в ее спонтанности и непредсказуемости. Актёры в ходе спектакля (представления) должны быть готовы к тому, что пьеса (сценарий) может меняться в любой момент, что создает атмосферу живости и непосредственности. Импровизация требует быстроты реакции, тонкого

чувства актера и его скоростью мышления. Во-вторых, импровизация позволяет актеру более свободно взаимодействовать с партнером по сцене. Открытость для неожиданности и готовность к импровизации позволяют актеру быть более открытым и податливым к действиям партнера, что в свою очередь создает более насыщенную и реалистичную сцену.

Кроме того, импровизация может быть использована в процессе репетиций для поиска новых решений и экспериментов. Если актёр чувствует, что сцена требует более органичных действий, он может предложить свою импровизацию, которая может стать эффективным инструментом для поиска нужного образа. Наконец, импровизация в актерском мастерстве является инструментом для создания уникальности и оригинальности на сцене.

Благодаря импровизации актер может придумывать новые детали для своего персонажа, невозможные при строгом следовании сценарию. Это позволяет актеру выйти за рамки заранее заданных представлений о персонаже и создать что-то уникальное и запоминающееся. Способность актёра импровизировать открывает новые горизонты для искусства и позволяет создавать более органичные, живые и интересные сцены. Это инструмент, которым должен владеть каждый актёр, чтобы быть максимально подготовленным к сценическим испытаниям и создавать неповторимую магию театрального искусства.

Объект работы: Актёрское мастерство

Предмет работы: Овладение искусством импровизации, как способ раскрепощения на занятиях по актерскому мастерству с подростками в театральной студии «Лес», ЗЦ «Аэлита»

Цель работы: Освоение особенностей развития импровизации подростков на занятиях по актерскому мастерству.

Задачи:

1. Изучить актерскую импровизацию
2. Рассмотреть психологические особенности подросткового возраста
3. Подготовиться к проведению урока для овладения искусством импровизации на занятиях по актерскому мастерству
4. Провести занятия по актерскому мастерству для развития импровизации у подростков

Актерская импровизация

ИМПРОВИЗАЦИЯ - создание художественного произведения в процессе его исполнения. В древности и Средневековье певец-импровизатор соединял в себе поэта и музыканта – создателя и исполнителя. Импровизация проявляется в игре актёра – в жесте, интонации, мимике и так далее; в тех сценических формах, где отсутствует зафиксированный текст и пьесу заменяет сценарий, указывающий общее развитие действия, актёр также импровизирует и текст. Также, сценическая импровизация - это игра исполнителя, основанная на его способности строить сценический образ, действовать и создавать собственный текст на заданную тему или в обстоятельствах, предусмотренных сценарием, творя без предварительной подготовки, во время представления.

Творчество актера происходит «здесь и сейчас», в непосредственном общении со зрителем, поэтому импровизационность лежит в самой природе театрального искусства. Импровизация - это в первую очередь самостоятельная работа. И здесь никто не сможет помочь, подсказать или исправить. Именно поэтому импровизация - это еще и свобода. Здесь никто не укажет, никто не сможет ничего изменить, потому что это случилось и назад уже не вернешь. Станиславский считал этюд-импровизацию высшей формой творческого процесса и для актера, и для режиссера и сформулировал задачи, стоящие перед режиссером, использующим этот метод работы. Здесь он выделял постепенность приучения актеров к работе над этюдом, необходимость освобождения от штампов, достижения свободы управления телом. Он особо подчеркивал важность разработки всех предлагаемых обстоятельств в этюде, их конкретность, уточняющую авторский замысел. По Станиславскому, вести такой этюд может только тот режиссер, который «не позволит ни себе, ни актерам, ни на йоту отклониться в этюде от идеи — сверхзадачи пьесы и ее сквозного действия!». Примечательно, что Станиславский предостерегал от неверного применения импровизации,

когда она превращается в театральную анархию. В таком случае актеры, ничего не оговорив толком ни между собой, ни с режиссером, полагаются на авторитет последнего и импровизируют вообще, доводя работу до нелепости. В импровизации главные качества игрока - это смекалка, скорость мышления и умение видеть ситуацию со стороны. Импровизатор создает историю на глазах у зрителя. Он является автором, исполнителем и режиссером в одном лице. В актерском мастерстве - актер является только исполнителем, и главные его качества - вера в обстоятельства и перевоплощение в персонажа. [2]

Какие же именно навыки актерского мастерства в импровизации нужны:

1) Управление эмоциями;

Умение включать нужную эмоцию в нужный момент. Понимать что чувствует партнер и воздействовать на него. Тут же можно сказать о проявлении эмоции. Её должно быть видно.

2) Вера в обстоятельства;

Другими словами - не выпадать из возникающей истории.

3) Речь;

Техническая сторона - выразительность речи. Громкость, ясность, интонирование.

Творческая сторона - формулировка мысли, быстрота работы воображения.

4) Перевоплощение;

Умение создать персонажа и удержать его. Это касается и внешности - пластика, манера речи, и психологии - думать и действовать от лица героя.

Цель импровизации - придумывание нового, поход в неизвестность, спонтанность и творческое взаимодействие с партнером здесь и сейчас.

В разное время проблема импровизации в театре рассматривалась по-разному. Во времена К.С. Станиславского содержание импровизации выражалось в понятии «экспромт», на который артиста «подталкивают» подсознание, творческая природа. Действительно, момент импровизационного самочувствия является одним из важнейших законов актерского творчества.

Другое дело, как объясняется механизм импровизационного действия в театре переживания. В 50-70-ые годы, в период активного освоения действенной основы психологического театра, импровизация мыслилась как вариативность сценических приспособлений. То есть, если основное действие (что я делаю) оставался неизменным, то вопрос пристройки к партнеру, и объекту (как делаю) «открытым», импровизационным. Это и должно обеспечить некоторую спонтанность, сиюминутность жизненного процесса. Импровизация и жизнь - это практически синонимы. Мы постоянно сталкиваемся с непредсказуемыми ситуациями, в которых надо принимать решение, действовать, общаться и находить гармоничное взаимодействие. Например: знакомство с новым человеком, путешествие в новые страны, даже просмотр нового фильма имеет отношение к импровизации! Это положительные примеры. Есть и отрицательные: каверзный вопрос во время выступления, неприятная новость, внезапно изменившиеся планы, смена места жительства или работы. В театре актеру помогает в импровизации тот факт, что он точно знает, чем должно все закончиться. Он отлично помнит пьесу, и ведет свою импровизацию к известному концу. В жизни у нас подобное знание финала чаще отсутствует, поэтому кажется, что импровизировать в этой ситуации гораздо сложнее. Это совсем не так! Мы просто привыкли действовать по своему знакомому сценарию, и когда что-то происходит, то реакция не заставляет себя долго ждать. Дождь - мы расстраиваемся, переезд - возникает напряжение и раздражение, общение в новой компании - некоторое беспокойство и зажатость. Импровизация как раз позволяет уйти от шаблона и начать воспринимать и чувствовать по-новому. [5]

Импровизация будит воображение актёра, даёт толчок его творческому мышлению, и путем произвольного внутреннего побуждения актёр «включает» тело и речь, чтобы выразить ту или иную эмоцию. В импровизации все возможности открыты (разумеется, если действия актёра ничем не оправданы или если он отклоняется от цели импровизации, режиссёр или педагог должны ему на это указать). Актер может свободно думать, самостоятельно реализовывать свои мысли, не ограничивая себя какими-либо рамками, ибо каждый актёр

индивидуален: у каждого – свой характер, темперамент, стиль мышления, мировоззрение, свой личный опыт и т.д. Всё это может стать для актёра бесценным источником разнообразных сценических идей и решений. Импровизация даёт актёру концентрацию. Умение импровизировать помогает актёру справиться с непредвиденными ситуациями, которые могут возникнуть во время спектакля. [3]

Импровизация позволяет в короткое время выяснить, в какой мере психофизические особенности актёра соответствуют его предполагаемой роли в спектакле. Результаты театральной импровизации могут быть полезны в работе драматурга. Хотя пьеса изначально создаётся для постановки на сцене, она всё-таки является произведением литературы. Чтобы стать произведением театрального искусства, пьеса должна обладать определёнными качествами, позволяющим «перевести» её на язык театра, то есть быть сценичной. Поэтому автор, работая над драматическим произведением, должен уметь представить, предугадать, как оно может звучать на сцене. Нельзя импровизировать авантюрно. Со сцены нельзя болтать. Нельзя выдавать за импровизацию не обязательную словесную шелуху и никчемные действия. Только та импровизация красива, которая приращивает образ и смысл, обогащает первоисточник, украшает тему. Первый признак хорошей импровизации – легкость изъяснения. Подчеркнем – кажущаяся. Она развивается за счет раскрепощения актерского интеллекта, которое лучше всего проявляется в обаятельном придуривании, в детски наивном поиске действительно «правильной» логики поведения в сфере всеобщего абсурда. Импровизируя, Актер «чиркает» себя о зрителя, активно превращая его в своего нового партнера. Вот почему второй признак хорошей импровизации – реакция публики. [4]

Психологические особенности подросткового возраста

Подростковый возраст – это период интенсивных качественных и количественных изменений в личностном и психическом развитии. Вместе с тем, этот возраст является глубоко чувствительным к влиянию внешних факторов (различных институтов социализации), детерминирующих внутренние процессы личности подростка, что выражается в постоянно меняющихся представлениях о себе, поиске своего места в обществе, чувстве взрослости, неустойчивости увлечений, становлении целостной идентичности. К концу подросткового периода развития происходит становление различных типов личности (управляющий, берущий, избегающий, социально полезный и типы соответственно).

В подростковом возрасте у молодых людей происходит резкая смена настроения, повышенная возбудимость, наличие амбивалентных чувств, что выражается в «подростковом комплексе» эмоциональности. Увеличивается значимость социальных эмоций. Среди факторов риска в эмоциональном развитии подростка отмечают конфликты между детьми и родителями, одиночество, фиксирование отрицательных черт характера и т. п. Эмоции представляют собой особый класс психических явлений, которые проявляются в форме непосредственного переживания личностью жизненного смысла явлений, предметов и ситуаций для удовлетворения своих потребностей. Большинство психологов считают, что эмоции есть активные силы, придающие направление мыслям и поступкам личности. При различных обстоятельствах возникают ситуативные эмоции, способствующие или препятствующие успешной деятельности подростка (агрессия, тревожность, одиночество, импульсивность, низкий самоконтроль и т. п.). Эмоции важны и для приобретения индивидуального опыта подростка. В процессе любой деятельности (коммуникативной, учебной) они выполняют положительную или отрицательную функцию, что проявляется в возможности предвосхищать удачи и затруднения в процессе взаимодействия, и поэтому способствуют достижению цели, являясь одним из главных механизмов психической регуляции поведения учащегося. [1]

Подготовка к проведению урока для овладения искусством импровизации на занятиях по актерскому мастерству

Импровизация, как написано выше, это одна из важнейших составляющих актерского искусства. Для успешного проведения занятия импровизации по актерскому мастерству

необходимо профессионально подготовиться и предусмотреть все необходимые элементы и этапы.

Важно помнить, что дети в силу возраста воспринимают мир и обучение по своему, поэтому мы всегда прописываем себе с какими трудностями можем столкнуться, как избежать их и решить. Им нужно больше времени для понимания инструкций и усвоение навыков, стоит быть терпеливым и готовым к повторению материалов. Создавать безопасную атмосферу нужно сразу, чтобы они чувствовали себя комфортно и свободно выражали свои эмоции, важно иметь четкие правила поведения и обеспечить физическую безопасность во время тренингов и упражнений. Мы старались развить у них творческую индивидуальность, стимулировать детей к экспериментам и самовыражению, поощрять их уникальные идеи и мнения, помогать им найти свой актерский голос. Мы всегда помним, что наша роль заключается в поддержке и развитии их таланта и самовыражения.

Прежде, чем перейти к основной части про подготовку, нужно не забывать о главном: любовь и страсть к актерскому мастерству у самого преподавателя. Позитивная энергия и вдохновение. Проявлять свою любовь к сцене и передавать её детям, значительно важно. В процессе этого они могут полностью погрузиться и насладиться процессом актерской работы.

Первоначально нужно определить цель и тему занятия, которое состоится в будущем. Цель лучше расписать на несколько дней вперед, чтобы не сбиваться от графика и действовать по четкому плану, избегая путаницы. Мы помогаем им понять основные характеристики и правила этого контекста, чтобы они лучше могли включиться в процесс понятия импровизации. После этого создается детальный план конкретного занятия, включающий в себя вводную часть, основную и заключительную.

В начале занятия была проведена вводная часть, мы кратко знакомим детей с планом и приводим их в нужное эмоциональное состояние. Используя различные игры и упражнения, которые направлены на разогрев и на создание доверительной атмосферы. Также важно дать им понять правила импровизации, такие как принятие и поддержка партнера, открытость к экспериментам и отсутствие страха перед ошибками и трудностями, которые могут встать на их пути при изучении данной темы.

Основная часть занятия должна включать в себя различные задания и упражнения, которые уже будут направлены на другое - на развитие техники импровизации. Важно предложить детям разнообразные ситуации и разносторонние роли, чтобы они имели возможность проявить свою креативность, воображение и в принципе втянулись в процесс и поняли, чем так важна импровизация. Нами используется техника визуализации, работа со сценическим пространством, изучение различных объектов, реквизитов и даю задание по нарастанию сложности. А чтобы быть уверенным в своих заданиях для детей можно провести пробный урок или попрактиковаться самостоятельно, чтобы быть уверенным на занятии и верно донести условия для детей.

Заключительная часть занятия включает в себя обсуждение и анализ прошедших тренингов, связанных с импровизацией. Важно дать детям возможность поделиться своими впечатлениями и осознаниями, также они получают обратную связь от меня в виде фотографий, которые были сделаны в ходе занятий, для учителя это тоже очень важно, так как после этого можно понять, что стоит убрать из занятий, а что можно улучшить для следующего раза.

В заключении, импровизация в актерском мастерстве играет важную роль в развитии детей. Она помогает им стать более креативными, уверенными и гибкими в своих выступлениях. С помощью импровизации дети развивают свое воображение, грамотно и ярко выражают свои мысли, учатся принимать решения и адекватно реагировать на изменяющуюся среду.

Проведение занятий по актерскому мастерству для развития импровизации у подростков

Работать с детьми в контексте импровизации в актерском мастерстве представляет собой захватывающий и одновременно сложный процесс. Импровизация, как техника требует от

актера гибкости, творческого мышления и способности быстро принимать решения. Работая с детьми, возникают определенные сложности, которые следует учитывать и преодолевать.

Первая сложность, с которой мы столкнулись - это недостаток опыта и навыков у детей. Дети обычно имеют ограниченные знания актерского мастерства, поэтому им может быть трудно включиться в процесс импровизации.

Вторая сложность связана с возрастными особенностями детей. Все дети разные и у них разный уровень концентрации, внимания и интереса к актерству. Некоторым будет сложно сосредоточиться на игре или внести свой вклад в создание сценической истории, особенно если группа детей слишком многочисленна. Однако, с помощью коммуникативного и мотивационного подхода педагога, что все на равных и что он всех слышит, все эти сложности могут быть преодолены.

Третья сложность это полное отсутствие концентрации внимания. Импровизация требует быстрого и гибкого мышления. Дети могут быть не достаточно сконцентрированы, на чем либо, терять фокус и очень сильно выпадать из процесса, из-за чего он может затянуться. Важно установить дисциплину, чтобы дети слушали тебя и не отвлекались на какие-то мелочи, для этого нужно стать для них лидером, что я и попыталась сделать.

Мы сталкивались со множествами зажимами и блокировками от детей. Они могут возникнуть по разным причинам. Мы решили эти проблемы путем создания безопасной и поддерживающей среды, проводила упражнения и игры, которые помогали детям раскрыть свои эмоции и чувства, учила детей быть настоящими, что на сцене они могут быть собой, и что их непосредственные и естественные реакции будут более привлекательными для публики.

Мы проводила с детьми много разных тренингов, но вот те, которые были больше всего актуальны и понятливы для них:

1. «Магазинчик» - эта игра помогает детям развить навыки импровизации и быстроту мышления. Дети играют роль продавца и покупателя, импровизируя диалоги и создавая собственные сюжеты, и их исходы. Это улучшает их коммуникативные навыки и помогает изучить основы актерского мастерства.

2. «Чувствуй» - мы даем детям 4 эмоции (гнев, радость, грусть и любовь). Два человека выходят на сцену, они уже про себя выбрали одну из эмоций и выполняют действия которые отражают эмоциональную и физическую составляющую эмоции. Мы должны понять, что именно они изображают. Партнеры обязательно должны взаимодействовать друг с другом. Это помогает детям правильно выдать любую из эмоций, не забывать о партнерстве и вести себя раскрепощено на сцене, спонтанно находить новые фишки. Тренинг нацелен не только на импровизацию, но и на фантазию и воображение.

3. «Заиклило» - два человека выходят на сцену, мы даем им любую букву и они говорят только на неё. Диалог должен быть как спектакль, то есть с началом, конфликтом, его решением и финалом. Это отлично помогает развить свой словарный запас и логику.

Есть ещё множество разных тренингов на импровизацию, которые хорошо развивают раскрепощение на сцене. По этим тренингам преподаватель театральной студии сам нашел новые идеи для будущих спектаклей. Работа с детьми всегда трудная, но наполненная разными эмоциями. Это великолепный инструмент для развития творческого потенциала, она помогает будущим маленьким актерам осознать свои способности и талант.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В заключении, овладение искусством импровизации является неотъемлемой частью актерского мастерства, которая способна раскрепощать актеров и помогать им найти в настоящем моменте что то новое, выражать свои эмоции и мысли без стеснений. Импровизация позволяет актерам развить свою креативность, спонтанность и гибкость в выражении сценического образа.

Процесс овладения искусством импровизации требует от актера открытости, готовности принимать риски и быть готовым к неожиданным ситуациям. Она помогает развить свою интуицию, анализировать окружающую среду и быстро принимать решения на сцене.

Важным аспектом импровизации является общение и взаимодействие с партнером на сцене. Через импровизацию актеры учатся слушать и реагировать на предложения партнеров, создавая органические и живые сцены.

Таким образом, овладение искусством импровизации имеет большое значение для актеров, позволяя им раскрепощаться и развиваться как творческие личности. Она способствует непринужденному и естественному выступлению на сцене, принося радость и удовлетворение как самим актерам, так и зрителям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Катерина А. А. Психология подросткового возраста: учебное пособие / А. А. Катерина. – Орск : Издательство Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2015 – 159 с.
2. Толшин А. В. Импровизация в обучении актера Импровизация в обучении актера. Учебное пособие. — СПб.: СПГАТИ, 2005 -115 с.
3. Беседа об импровизации [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://biography.wikireading.ru/137595> (Дата обращения: 13.02.2024)
4. Импровизация.[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://old.bigenc.ru/music/text/2006668> (Дата обращения: 27.01.2024)
5. Ким Хи Чжун. Импровизация в современной театральной практике. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/improvizatsiya-v-sovremennoy-teatralnoy-praktike/viewer> (Дата обращения: 23.02.2024)

Надточьева Валерия Павловна (автор)

Борздая Алена Николаевна, Протасов Иван Сергеевич (научные руководители)

СОЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РОМАНА НИКОЛАЯ ЧУКОВСКОГО “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”, ПОСВЯЩЕННОЙ ДАТЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Война - это страшное событие, которое несет в себе страх, боль и разруху. В истории России есть множество войн, но самой трагичной и масштабной является Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.

Великая Отечественная война оставила отпечаток не только в истории нашего государства, но и в истории каждой семьи по всей стране. Люди шли на фронт защищать Родину и каждый из них стал героем. Вклад всех граждан безумно важен. Но героями стали не только те, кто был на передовой, но и те, кто был в тылу и отдавал все ради фронта, ради Победы. Многие города были осаждены, их пытались пересилить и захватить. Самой известной историей осады города стала блокада Ленинграда. 872 дня ленинградцы стойко защищали свой город, в кратчайшие сроки они смогли возвести оборонительные укрепления. На заводах трудились женщины, дети, старики и никто из них не жаловался на большую длительность рабочего дня, все спрашивали работу, желая приблизить Победу.

Актуальность: Во все времена для России было и остается важным патриотическое воспитание, основными чертами которого является любовь к Родине, национальное самосознание, вера, совесть и честь. Каждый человек должен знать историю своей страны. Поэтому тема Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда часто поднимается на классных часах и мероприятиях в школах, ССУЗах и ВУЗах. В современных реалиях, когда пытаются совершить подмену многих понятий, перевернуть многое с ног на голову и переписать, считаем не переменным изучение истории. Нередко преподаватели берут формат лекции, для проведения, например, урока “Разговоры о важном”. Данный вид классного часа является малоэффективным, особенно в работе с детьми и подростками. Просто рассказ, скорее всего, не оставит следа в памяти, тем более, не заставит задуматься. Поэтому, в преддверии памятной даты, мы решили подготовить работу, которую будет интересно смотреть, захочется обсудить после просмотра, сделать выводы. Студентами и педагогами отделения социально-

культурной деятельности НОККиИ была подготовлена литературно-музыкальная композиция, посвященная снятию блокады Ленинграда.

Новизна: В качестве нового прочтения произведения Н.К. Чуковского “Балтийское небо” мы выбрали отрывки из оригинального произведения и дополнили его поэтическими материалами писателей, которые оказались в блокаде Ленинграда, сопроводили аудио и видео материалами для создания наибольшего эффекта правды на сцене.

Объект исследования: блокада Ленинграда и гражданская жизнь в условиях оккупации.

Предмет исследования: роман Н.К. Чуковского “Балтийское небо”.

Цель: Создание литературной композиции по произведению Н.К. Чуковского “Балтийское небо”.

Задачи:

1. Выбрать репертуар (фрагмент) из романа Н.К. Чуковского “Балтийское небо” индивидуально каждому студенту группы; создать творческий номер в жанре “художественное чтение” на основе выбранного фрагмента;
2. Изучить и подобрать поэтический материал, подходящий к тематике мероприятия;
3. Подобрать аудио и видео материал;
4. Скомпоновать полученные материалы;
5. Определить форму мероприятия.

Литературно-музыкальная композиция - это один из видов театрализованного представления, где органически сочетаются главным образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем, чтобы целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя. [1]

В построении литературно-музыкальной композиции действуют те же принципы, что и в любом произведении:

1. Экспозиция. Часть, которая вводит зрителя в курс событий, знакомит со временем, местом и действующими персонажами.
2. Завязка. Здесь происходит конфликт, благодаря которому начинает двигаться сюжет.
3. Развитие действия. Основная часть, в которой заключены все события нарастающие напряжение и противоречие в конфликте.
4. Кульминация. Высшая точка напряжения, сюжетный поворот.
5. Развязка. Разрешение конфликта.
6. Эпилог. Проекция событий после конца.

Но не во всех произведениях встречается экспозиция и эпилог, поэтому их добавление происходит по необходимости.

Основой для работы нами была выбрана книга Николая Чуковского “Балтийское небо”. Автор не понаслышке знаком с военными действиями, ведь он с самого первого дня войны был военным корреспондентом газеты “Красный Балтийский флот”, также стал участником обороны Ленинграда и жил в осажденном городе, был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»[3].

Роман “Балтийское небо” подробно повествует нам о буднях осажденного Ленинграда, в которые входили не только лишения, голод и сражения, но и находилось место для любви, радости и милосердия. Это произведение рассказывает нам о людях, которые даже в нечеловеческих условиях смогли сохранить свою человечность. Читатель погружается в события, которые происходят и на небе, и на воде, и в самом городе Ленинграде. Данные сюжетные линии грамотно переплетаются посредством одних и тех же персонажей, некоторые из которых даже не знакомы между собой, но судьба удивительна и непредсказуема.

При построении литературно-музыкальной композиции, посвященной исторической дате, возможно использование исторических материалов: кинохроник, радио эфиров, документов, писем и т.д. Но, в таком случае, важно проверять их подлинность, факт принадлежности конкретно этому событию, дабы не было фактической ошибки, что может сказаться на образовательной функции мероприятия.

Благодаря разносторонности романа каждый студент смог выбрать материал, который конкретно ему кажется наиболее интересным и захватывающим, которым хочется поделиться со зрителями.

После выбора отрывка студенты совместно с педагогом начали работу. Для создания полноценного номера в жанре “художественное чтение” нами были выделены следующие этапы работы над произведением с точки зрения сценической речи:

1. Выбор репертуара. В нашем случае это выбор определенного отрывка из романа. Но, не смотря на то, что это отрывок, он должен содержать в себе полноценную законченную историю, которую можно понять без лишнего контекста.
2. Определение задач и главной мысли. Изначально нужно определить какая главная мысль, что в конечном итоге вы хотите донести до зрителя. Это необходимо для сохранения жанрово-стилистических особенностей мероприятия.
3. Литературный анализ. Важно понять автора, почему он так писал. Особенности ли это временного промежутка, модное в то время веяние или его индивидуальный взгляд, гражданская позиция. Это также помогает в правильном выстраивании задач и определения основной мысли.
4. Поиск самочувствия и видения. Картина видения так или иначе начинает формироваться с первого прочтения и чем лучше мы понимаем, что хотел донести до нас автор, тем точнее становится наша картина. В нее входит все от визуальной составляющей до запахов и тактильных ощущений. Набирать ее стоит благодаря насмотренности различного аудио- и видео- материала, подходящего по тематике и настроению.

В литературно-музыкальной композиции не менее важны музыкально-пластические этюды, ведь соединяясь, пластика и музыка выводят на уровень воплощения «невыразимое» - то, что трудно передать в словах [2].

Первым этапом в работе над пластическим этюдом является определение темы и сверхзадачи. На этом этапе начинает формироваться конфликт, поэтому обобщенные формулировки по типу: “о любви”, “о войне” использовать не стоит, в теме должны просачиваться актуальные проблемы общества. При построении важно не забывать про событийный ряд и четко понимать исходное, кульминационное и финальное события.

После подготовительных этапов, описанных выше, начинается перенос этюда на сценическую площадку. Не существует какого-то конкретного плана, по которому делается успешный этюд, поэтому каждый раз все происходит по своему индивидуальному сценарию.

После этого началась разработка самого мероприятия. Важно было определить форму мероприятия, ту в которой наиболее удачно будет раскрыта желаемая история. Во время изучения разных форм и видов, наиболее подходящим для нас стала литературно-музыкальная композиция. В ней идеально сочетаются разные виды художественного материала с документальным.

В первую очередь во внимание принималось то, какие темы чаще всего фигурировали и уже из них формировали отдельные блоки. Таким образом, было выделено 4 блока:

1. Начало войны и осады Ленинграда;
2. Летчики в Балтийском небе;
3. Дети в блокадном Ленинграде;
4. Возрождение города.

Также в дополнение к уже имеющемуся художественному материалу были подобраны отрывки из поэтических произведений Ольги Берггольц, которая считается голосом блокадного Ленинграда.

Следующим этапом разработки был поиск музыкального сопровождения, в нашем случае подходящего по временному отрезку и стилистике, дабы не противоречить литературному материалу. Необдуманный выбор музыкального сопровождения может привести всю работу к утрате художественного уровня. И наоборот, осмысленный и серьезный подход к выбору музыкального решения выведет работу на высокий уровень художественности и выражения

смысла. Именно поэтому, человек, выбирающий музыку, должен быть ознакомлен с разными направлениями и жанрами музыки. Выбор начальной мелодии пал на работы Д.Д. Шостаковича, одного из известнейших композиторов осажденного Ленинграда. Рассматривали 7-ую Ленинградскую симфонию, но для начального эпизода больше подошел Вальс №2 из джазовой сюиты, под который был поставлен вальс. Зарисовка стала прологом, где мы показываем мирное, беззаботное время, в котором люди жили счастливо, были уверены в завтрашнем дне. Помимо песен мы также использовали звук работы конвейера, под который сделали пластическую зарисовку. Эта зарисовка служила переходом от гражданской жизни к боевым действиям. Ею мы хотели показать, что жизнь в то время во всей стране больше напоминала конвейер. Бесперебойно в тылу работали заводы, и на фронт люди отправлялись также бесперебойно.

Помимо звукового сопровождения было решено использовать военную хронику как в качестве переходов между блоками, так и в качестве выразительного средства на некоторых речевых работах. Были выбраны видеозаписи воздушных и морских сражений, а также изображение последствий блокады Ленинграда, дома, которые были разрушены.

Образным решением использовались бумажные полосы, расположенные по площадке около кулис, которые в процессе мероприятия очернили и разрушили, как символ разрушенного города, разрушенных жизней.

Для рекламного продвижения мероприятия среди студентов колледжа была разработана афиша мероприятия.

Великая Отечественная война - это событие, которое наш народ должен помнить и чтить память всех тех героев, которые были готовы в любой момент отдать жизнь за Родину. Не существует более смелых людей, чем те, кто жил в то время и храбро сражался с обстоятельствами, которые были сильнее них. Это та история, которую нам нужно помнить, и никак нельзя повторить.

Благодаря форме, в которой мы смогли успешно совместить документальность, художественность и музыкальность, были успешно выполнены наши желания о создании чувственной, искренней работы, которую будет интересно пересматривать снова и снова.

Литературно-музыкальная композиция “Балтийское небо” стала важной работой не только для нас, как создателей этой работы, но и для зрителей. Мы смогли привлечь интерес студентов, предоставили им возможность задуматься о том времени, почувствовать то, что описывал автор в своей книге. Думаю, мы еще не раз будем возвращаться к этой работе, ведь ее актуальность не будет угасать еще долгое время.

Список литературы

1. Григорьянц Т.А. Сценическое движение: пластический этюд / Режим доступа: https://studme.org/393012/kulturologiya/muzykalnoe_oformlenie_plasticheskogo_etyuda (Дата обращения: 30.03.2024)
2. Морозова Т. Ф. Опыт создания литературно-музыкальной композиции по дисциплине «Сценическая речь» / Режим доступа: <https://www.informio.ru/publications/id6154/Opyt-sozdaniya-literaturno-muzykalnoi-kompozicii-po-discipline-Scenicheskaja-rech> (Дата обращения: 26.03.2024)
3. Биография — Николай Чуковский /Режим доступа: <https://www.livelib.ru/author/16818-nikolaj-chukovskij> (Дата обращения: 30.03.2024)

Петрук Милана Андреевна (автор)

Смирнов Никита Александрович (научный руководитель)

РАБОТА НАД ФИЗИЧЕСКИМИ ЗАЖИМАМИ, КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 8-14 ЛЕТ, НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ПО СЦЕНИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В ОБРАЗЦОВОЙ ДРАМАТИЧЕСКОЙ СТУДИИ «ЗЕРКАЛО»

У многих детей присутствуют физические зажимы тела. Их возникновение бывает различным, они появляются от негативных эмоций, которые могут повлиять на зажим мышц в определенных частях тела. Избавление от зажимов тела происходят с помощью тренингов по сценическому движению, но через накопительный эффект. Многие дети не могут органично двигаться на сцене по причине физических зажимов — это им мешает в работе над ролью. Также в повседневной жизни многие ребята зажаты, ходят поджимая ноги, зажимают челюсть, сложно сделать элементарные скрещенные пальцы — из за зажимов, но откуда они тогда берутся? Дети не могут справиться с эмоциями: обида, гнев, ненависть, не принятие себя. А эти чувства идут от замечаний родителей, педагогов, мнения окружающих, нужно понимать, что детский разум впитывает все как губка. Мышечные зажимы происходят часто бессознательно, от определенных эмоций человек зажимает тело, например от обиды зажимается предплечье, поэтому причины этих зажимов с помощью психологии сложно убрать, но через тренинги по сценическому движению нам это удастся.

Объект работы: Сценическое движение

Предмет работы: Работа над физическими зажимами, как метод развития детей 8-14 лет, на примере занятий по сценическому движению в образцовой драматической студии «Зеркало»

Цель работы: Избавление от физических зажимов, как метод развития детей 8-14 лет на занятиях по сценическому движению в образцовой драматической студии «Зеркало»

Задачи :

1. Освоить тренинги по сценическому движению, устраняющие физические зажимы

2. Изучить возрастные особенности младшего школьного возраста и подросткового

3. Разработать комплекс тренингов по сценическому движению в образцовой драматической студии «Зеркало»

4. Применить упражнения на снятие физических зажимов на занятиях по сценическому движению

Тренинги по сценическому движению, устраняющие физические зажимы

Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней техники актёра, полное понимание которой невозможно без ее рассмотрения в комплексе со сценическим действием. Движения – основа активного и интересного для зрителя существования на сцене. Целью развития этого навыка является выработка реакции, координации движений, способности передать внутренний мир и переживания героя через язык тела. [7]

Каждое занятие рекомендуется начинать с разминки – с простых физических упражнения. Методика Чехова требует колоссальной эмоциональной и умственной отдачи, не говоря о физической нагрузке, поэтому в каждый из уроков нужно погружаться постепенно, настраиваясь на определенную волну. Для занятий потребуется хорошо проветренное помещение, желательно с зеркалами, в которых участники тренинга могли бы видеть себя в полный рост, а также удобная одежда и обувь, не сковывающие движений. После каждого занятия рекомендуется проводить «разбор полетов» – независимо от того, занимаетесь ли вы индивидуально или в группе. При групповых занятиях целесообразно попросить ребят оценить успехи друг друга, указать товарищам, что у кого получилось, а что нет, над чем нужно поработать более старательно. То же самое следует сделать и педагогу. Разумеется, любая критика должна быть конструктивной и высказывать замечания нужно как можно деликатнее.

Поскольку первым принципом актерской техники М.А Чехов считал осознанную работу над физическим развитием, лучше всего после разминки начать тренинг с нескольких упражнений на раскрепощение и преодоление телесных зажимов. Тогда дальнейшая работа, то есть выполнение различных этюдов, упражнений на аффективную/эмоциональную память, репетирование по методике Чехова, работа с психологическим жестом и атмосферой, – все это пойдет у вас гораздо легче.

Упражнение «Заземление и стресс». Это упражнение позволяет «разблокировать» телесную зажатость коленей, а результатом его становится уверенная пружинистая походка. Исходное положение: стопы параллельны, колени слегка согнуты, таз расслаблен и слегка отодвинут назад. Позвольте верхней части тела наклониться вперед, пока не почувствуете вес тела на подушечках передних частей стоп. Вам может показаться, что вы сейчас упадете лицом вперед, но на самом деле, если потеряется равновесие, достаточно сделать шаг вперед. Равновесие не потеряется, если ваша голова находится на одной линии с телом. Поднимите голову так, чтобы вы могли смотреть прямо перед собой. С целью уравнивания своего центра тяжести представьте себе, что несете на голове корзину. Подняв голову, позвольте вашей груди стать впалой, а животу расширяться так, чтобы ваше дыхание стало полным и глубоким. Позвольте земле поддерживать вас. Поначалу такая позиция может казаться неудобной. Она даже может причинять боль во время растяжения напряженных мышц. Когда мышцы расслабляются, боль, в конце концов, стихает, это нужно просто терпеливо принять. Не нужно бояться, что боль усилится. Ее можно легко перенести, особенно если вы очень хотите, чтобы жизненная энергия свободно двигалась в вашем теле. Когда колени расслаблены, мы стоим, полностью выпрямившись. Когда увеличивается стресс, вызванный физическим переутомлением или эмоциональными перегрузками, колени сгибаются для того, чтобы его амортизировать. Когда колени заблокированы (что мешает им амортизировать стресс), стресс концентрируется в нижней части спины, что вызывает наклон верхней части тела. Именно из этой позиции вы можете наиболее грациозно начинать движения. Разблокирование коленных суставов позволяет получить пружинящий шаг, который дает чувство заземления.

Упражнение «Приседание». Упражнение способствующее телесному раскрепощению. Обратите внимание: даже среди физически подготовленных людей мало кто может его

выполнить, не выворачиваясь при этом назад и не держать за опору. Причина – напряжение, присутствующее у большинства людей в бедрах, ягодицах и пояснице. Поставьте стопы параллельно на расстоянии около 20 см. Попробуйте присесть на корточки и удержать эту позицию без какой бы то ни было опоры. Если определенная опора необходима, возьмитесь за какую-нибудь мебель перед собой. Правильная позиция на корточках требует, чтобы обе пятки прикасались к полу, а вес тела покоился на передней части стоп. Если вам требуется опора, перед приседанием подложите под пятки свернутое полотенце. Если приседание начнет причинять боль, опуститесь на колени, отведите стопы назад и сядьте на пятки. Это может оказаться болезненным, если голени и стопы напряжены. Если это так, присядьте снова, чтобы расслабить лодыжки. Регулярные приседания и сидения на пятках ускоряют процесс «отпускания». Актерам особенно важно помнить, что грациозное движение начинается от земли, от стоп.

Упражнение на расслабление поясницы Поставьте стопы параллельно на расстоянии около 20 см. Слегка согните колени. Наклонитесь вперед, перенося вес тела на подушечки стоп. Чувствуете ли вы, что вас как бы что-то толкает вперед? Именно таким образом мы ходим. Затем сильнее согните колени и перенесите вес на передние отделы стоп. В этот раз не отрывайте пятки от пола. Передвинулась ли отраженная от пола сила вверх, выпрямляя ваши колени? Повторите этот маневр в третий раз с согнутыми коленями и пятками прижатыми к земле. В этот раз наклонитесь вперед и расслабьте таз. Замечаете ли вы, как таз передвигается вперед? Если вам не удастся надавить пальцами стоп на землю, не напрягая ног, значит, вы слишком зажаты.

Упражнение «Мышечный контролер» Актеру важно научиться быть хозяином своего тела. Нередко от волнения наши мышцы сковывает страх, тело теряет привычную гибкость и подвижность, перестает слушаться. Помните, насколько неловкими мы вдруг становимся в нестандартной ситуации, в незнакомой компании, на торжественных приемах, при первом выходе на сцену? Мышечный зажим не оставляет и следа от природной пластичности. Научимся управлять телом. Для этого мысленно направляем приказ руке: «Напрягись!» Попытаемся запомнить реакцию мышц и вернемся вновь к напряжению. Когда эта команда отработана, переходим к следующей: «Расслабься!» Опять запоминаем поведение тела и проверяем, что рука висит вдоль туловища абсолютно свободно. Повторим задание на напряжение и релаксацию сперва с одной, а затем со второй рукой. То же упражнение проделываем с мышцами ног. <...> С шеей. <...> Опять с руками. <...> Получается? Приятно чувствовать себя хозяином собственного тела?! Запомним свои ощущения и постараемся воспользоваться «мышечным контролером» при каждом выходе на сцену. Еще до начала упражнений – элементарное задание на внимание к своим мышцам. Какие из них напряжены, какие расслаблены?

Упражнение «Масленка» Участники располагаются по кругу. Ведущий просит каждого представить тело в виде сложного механизма. Каждый из вас – машина, много и тяжело работавшая, давно требующая хорошей смазки, буквально «истосковавшаяся» по доброй порции машинного масла. Я тот механик, который, ухаживая за вашим тонким механизмом, вливает через большой палец левой руки хорошую порцию масла. Ваша задача – принять драгоценную влагу, струящуюся из масленки в механизм, и прогнать масло через все суставы, которые будут играть в нашем образе роль шестеренок, рычагов, колесиков... Не торопитесь, выполняйте задание медленно и сосредоточенно! [4]

Возрастные особенности младшего школьного возраста и подросткового возраста

Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступления ребенка в школу, это от 6 до 11 лет. В этот период происходит интенсивное физическое и психофизиологическое развитие ребенка. Физическое развитие. Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в значительной степени зрелой. Однако наиболее важные, специфически человеческие отделы головного мозга, отвечающие за

программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего формирования.

В этом возрасте идёт активное развитие и окостенение конечностей, позвоночника и тазовых костей. Существенной физической особенностью младших школьников является усиленный рост мускулатуры, увеличение массы мышц и значительный прирост мышечной силы. Повышением мышечной силы и общим развитием двигательного аппарата обуславливается большая подвижность младших школьников, их стремление к беганию, прыжкам, лазанию и неумение продолжительное время пребывать в одной и той же позе.[3]

На протяжении младшего школьного возраста происходят существенные изменения не только в физическом развитии, но и в психическом развитии ребенка: качественно преобразуется познавательная сфера, формируется личность, складывается сложная система отношений со сверстниками и взрослыми.[6]

Когнитивное развитие. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Младшие школьники обладают хорошей механической памятью.[3]

В первом классе взаимодействия с одноклассниками строится через учителя. В третьем, четвертом классе – происходит формирование детского коллектива, интерес к сверстникам. Появляются симпатии и антипатии. Проявляются требования к личностным качествам.[6]

В эмоциональной жизни детей этого возраста изменяется, прежде всего, содержательная сторона переживаний. Младшего школьника волнует главным образом то, что связано с учением, школой, учителем. Его радует, что учитель и родители хвалят за успехи в учебе; и если чувство радости от учебного труда возникает у учащегося часто, то это закрепляет положительное отношение учащегося к учению.[6]

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего, они импульсивны. Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. [3]

Основная особенность подросткового возраста от 12 до 17 лет – резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. Часто интеллектуальное развитие школьника существенно опережает развитие личностных особенностей: по интеллекту он уже подросток, а по особенностям личности – ребенок. [2]

Интенсивный рост скелета, опережает развитие мускулатуры. Все это приводит к некоторой непропорциональности тела. Дети часто ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. Для подростков характерны повышенная утомляемость, перепады настроения, неуравновешенность. Эмоциональную нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс полового созревания.[5]

Социальная ситуация развития - эмансипация от взрослых и группирование, представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством и взрослостью.

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками. Общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения.[1]

Главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на сверстников.

В интеллектуальной сфере происходят качественные изменения: продолжает развиваться теоретическое и рефлексивное мышление. В этом возрасте появляется мужской взгляд на мир и женский. Активно начинают развиваться творческие способности. Изменения в

интеллектуальной сфере приводят к расширению способности самостоятельно справляться со школьной программой.

Появляется отношение подростка к себе как к взрослому. Основные линии развития подростков связаны с прохождением личностных кризисов: кризиса идентичности и кризиса, связанного с отделением от семьи и приобретением самостоятельности. Внешне это проявляется в активном интересе к себе: подростки постоянно что-то доказывают друг другу и самому себе. Как следствие, в этом возрасте наблюдается резкое понижение ценности общения в семейном кругу: самыми большими авторитетами становятся друзья, а не родители. Познание себя через сходство с другими происходит у подростков при общении со сверстниками. Для них очень важно чувство принадлежности, возможность занять свое место в референтной группе.[2]

В подростковом возрасте у молодых людей активно формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения, все более развиваются способности проникновения в свой собственный мир. В этом возрасте подросток начинает осознавать свою особенность и неповторимость, в его сознании происходит постепенная переориентация с внешних оценок на внутренние. Постепенно у подростка формируется Я-концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению поведения молодого человека. [1]

Разработка комплекса тренингов по сценическому движению в образцовой драматической студии «Зеркало».

Нами был разработан комплекс тренингов под особенность детей. Дети младшего школьного возраста очень активны физически, поэтому им нужно давать тренинги на воображение и фантазию при этом соединить с моей темой. Я нацелилась на то, чтобы ребятам из младшего школьного возраста было тоже интересно выполнять тренинги, взяла тренинги где нужно работать с воображением и фантазией, чтобы сосредоточить внимание детей на их выполнении. Упражнение «Масленка». В моей группе также есть подростки, у которых проблемы с позвоночником, лишним весом, зажатые мышцы, для них я подобрала комплекс упражнений. Студиец София, 11 лет у нее искривление позвоночника в шейном отделе, который образовался от сидячего образа жизни, ей я подобрала упражнения: «Заземление и стресс», «Приседание», Упражнение на расслабление поясницы. Студиец Александр 14 лет, у него есть лишний вес из-за диабета, но при лишнем весе у него совсем нет мышц, с ним я сделала упор на рост мышц при этапе разминки, мы выполняли упражнения как: приседания около 30-40 раз, отжимания 10 раз, планка 30 секунд, скручивания из положения лежа с согнутыми коленями 30-40 раз. Общая проблема студийцев зажимы тела и нехватка мышечной массы, как и у 8 летних детей, так и у 14 летних подростков, для этого я выбрала тренинг: «Мышечный контролер».

Для проведения занятий выбрала структуру урока по сценическому движению :

В зависимости от темы цели и задачи конкретного урока, структура может меняться, но если рассматривать обобщенную схему занятия она может выглядеть так:

1. Подготовительная часть
2. Основная часть
3. Заключительная часть.

В подготовительной части проводятся упражнения внимание, а главное всестороннее развитие тела.

Совершенствование физических и психофизических качеств, расширение диапазона двигательных возможностей, развитие легкости движения, ловкости, подвижности т.е. - пластический тренинг, который подготавливает тело исполнителя к выполнению более сложных.

В основной части - упражнения развивают специальные двигательные навыки, элементы акробатики, трюковая пластика и т.д. в зависимости от темы.

В заключительной части подводятся итоги урока

Практические занятия - 2 раза в неделю, 2 часа.

Также применяли поэтапное освоение действия. Постигание законов органического действия параллельно с развитием психофизической техники.

Этапы освоения действия:

- I. Освоение несложного жизненного действия в реальных условиях и условиях публичности.
- II. Основные действия в условиях вымысла.
- III. Освоение действия в условиях повторности.
- IV. Действие в условиях вымысла и замысла.

Результат применения упражнений на снятие физических зажимов на занятиях по сценическому движению.

Сложности возникли при проведении упражнения «Заземление и стресс» и «Приседание» из-за нехватки мышечной массы. Я разработала комплекс упражнений помогающий развить мышцы детей 8-14 лет: приседания около 30-40 раз, отжимания 10 раз, планка 30 секунд, скручивания из положения лежа с согнутыми коленями 30-40 раз, также упражнение «берпи» сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость, выполнялось 5 раз. При применении этого комплекса у детей укрепились мышцы, получается выпрямить спину и присесть на счет больше 40. Александр не сбросил лишний вес, но зато он набрал мышечную массу, это видно по тому, как легко он выполняет комплекс упражнений на набор мышечной массы.

У Софии в начале года при выполнении упражнения «Заземления и стресс» сильно болел позвоночник. Также я немного изменила упражнение на расслабление поясницы, так как Софии было сложно выполнять упражнение, опираясь на ноги. Позиция стоя, ноги параллельны друг другу, чуть дальше плеч, делаем наклон вперед и упираемся на руки, согнув колени при этом пытаемся максимально выпрямить позвоночник. В течение учебного года у нее практически выпрямился позвоночник и ушел спинной зажим.

Дети не умели напрягать тело, тяжело давалось упражнение «Мышечный контроль». Поэтому мы начали напрягать определенные мышцы по хлопку, например: «Напрягите кисти рук», хлопок, ребята держат напряженные кисти, пока я не сделаю второй хлопок. И так поочередно мы перед упражнением «Мышечный контроль» напрягали мышцы тела. Со временем, я убрала поочередное напряжение мышц, так как ребята научились напрягать и расслаблять тело.

Возникли проблемы с воображением, у детей не получалось представить, что они механизм в упражнении «Масленка», поэтому его изменила под особенности детей. «Представьте теплую сферу света, полную доброты и любви, она теплая и приятная. Вы перекачиваете ее по всему телу и хотите поделиться теплом и любовью с другим человеком, передавая эту сферу через ту часть тела, куда она перекатилась, это может быть любая часть тела (обязательно даю пример: руки, ноги, грудь, плечо и тд.), другой в свою очередь принимает сферу и продолжает с ней работать, передает дальше». Ребятам сразу стал понятен тренинг, они с интересом выполняли его и делились теплой сферой с друг другом, с каждым разом они находят все более интересные решения со сферой. Например: как она проходит через все тело, и выходит на кончике ноги мизинца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря тренингам по снятию физических зажимов студийцы образцовой театральной студии «Зеркало» свободно чувствуют себя на сцене, ушли боли в зажатых мышцах. Трудности возникли при подаче тренингов, им они казались скучными, но когда я интерпретировала тренинги под детей, у них появилось желание работать. На подготовительной части занятия детьми дошкольного возраста давала задачи на воображение и фантазию, для вовлечения в процесс занятия, например; при разминке колен: «представьте что ваше коленно миксер, а вы его мотор» или при разминке рук: «представьте что ваши вытянутые руки это крылья самолета» и тд. Этот придуманный прием оценился ребятами 8-10 лет, выполняли с интересом и потом тоже делились впечатлениями о проделанной подготовительной части.

У подростков стал выпрямляться позвоночник, снялись зажимы спины с помощью упражнения «Заземление и стресс», снялись зажимы нос с помощью упражнения «Приседания». Ребята набрали мышечную массу, избавились от зажимов тела и практиковались с психофизикой.

Список литературы:

1. Бернс Р. Что такое Я-концепция // Психология самосознания: Хрестоматия / Ред. Д.Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2003. - 333-393 с.
2. Дубровина И.В. Формирование личности в переходный период: от подросткового к юношескому возрасту. - М.: Педагогика, 1987.
3. Кулагина И.Ю., Коллюцкий В.Н.. Возрастная психология / М.: ТЦ Сфера, Юрайт, 2001. – 237 с
4. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии «Оскар». 2010 - Издательство АСТ - 179 стр,
5. Возрастные особенности. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://viktoria.mskobr.ru/files/tokarchuk_s_p_osobennosti_podrostkovogo_vozrasta1.pdf (Дата обращения: 20.01.2024)
6. Возрастные особенности младших школьников. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://1155.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5e90bec513531.pdf (Дата обращения: 22.01.2024)
7. Крутько С. Сценическое движение. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://4brain.ru/blog/сценическое-движение/> (10.02.2024)

Сафонова Анастасия Владимировна (автор)

Пегель Любовь Васильевна (научный руководитель)

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО УДЕРЖАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 4-6 ЛЕТ В ГРУППЕ «ШУРУМ - БУРУМ» В ВОКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРАТА»

Внимание играет важную роль в повседневной жизни. Концентрация на задачах, умение фокусироваться на важном, помогает нам быть более эффективными и успешными. В наше время, когда информационный поток неуклонно растёт, хорошо развитое внимание является необходимым навыком. Оно помогает нам отличать важные и полезные сведения от ненужного информационного мусора, быть более сконцентрированными и продуктивными. Поэтому тема развития внимания так актуальна на сегодняшний день. Сценическое внимание, отличающееся от обычного внимания использованием фантазии, помогает развить чувство правды и эмоциональную память. Развитие этого вида внимания важно для всех, кто хочет сделать свою жизнь более насыщенной. Оно способствует самоанализу и личностному росту, улучшает воображение, креативность, навыки коммуникации и самовыражения. Развитие сценического внимания у детей способствует формированию сосредоточенности на конкретных задачах, эмпатии и восприятия телесного языка, что полезно в различных сферах жизни.

Цель - выявить степень влияния специально подобранных упражнений на развитие сценического внимания у детей 4- 6 лет с учётом их регулярного применения на занятии.

Задачи:

1. Дать характеристику понятию внимание и рассмотреть его виды.
2. Рассмотреть основные особенности сценического внимания и способы его формирования.
3. Выявить возрастные особенности детей 4-6 лет.

4. Провести диагностику внимания детей 4-6 лет в музыкально театральной студии "Маленькая Камерата".

5. Составить комплекс упражнения на основе выявленных проблем для развития сценического внимания.

6. Выявить эффективность воздействия составленного комплекса на развитие сценического внимания.

Объект - сценическое внимание как необходимая составляющая актёрской игры

Предмет - особенности и способы формирования сценического внимания у детей 4-6 лет

Основная часть: Проблема внимания традиционно считается одной из самых важных и сложных проблем в психологии. Значимость внимания в жизни человека, его определяющая роль в отборе содержания сознательного опыта, запоминания и научения очевидны. А.Р. Лурия [4] считает, что внимание не может быть поставлено в один ряд с такими психическими процессами как ощущение, восприятие, мышление. Являясь лишь одной из сторон этих процессов, оно необходимо и при восприятии, и при мышлении, и при действии. То есть, внимание своего особого содержания не имеет - оно проявляется внутри этих процессов и неотделимо от них, оно характеризует динамику их протекания. Можно сказать, что внимание имеет избирательный характер: мы выбираем из большого числа объектов некоторые, на которых и сосредотачивается наша психическая деятельность. Таким образом, вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на определённых объектах или определённой деятельности при отвлечении от каких-либо других посторонних стимулов. Сценическое внимание - это интенсивный познавательный процесс, важное условие органического действия актёра, осуществляемого с помощью восприятия (зрения, слуха, осязания и т.п.). Можно сказать, что сценическое искусство требует полной и безоговорочной сосредоточенности со стороны артиста как на внутренней, так и на физической плоскости. Внимание играет важную роль в актёрском искусстве, ведь сосредоточенность актёра на каком-либо человеке или объекте в обыденной жизни, помогает ему во время работы на сцене. Сценическое внимание в отличие от простого внимания — это воображение, фантазия. Это целенаправленный искусственный акт в пределах сценической среды. Оно помогает актёру развить чувство правды, эмоциональную память [6]. Благодаря развитию навыков сценического внимания, повышается чуткость и появляется новый взгляд на привычные вещи. Сценическое внимание является важным аспектом развития детей любого возраста. Оно позволяет им сосредоточиться на происходящем на сцене, улучшает их воображение и креативность, а также развивает навыки коммуникации и самовыражения. Период дошкольного возраста (4-6 лет) является очень важным этапом в жизни ребёнка: существенно меняется характер, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности; на начальных этапах развития произвольное внимание и волевые качества личности, которые так необходимы для формирования сценического внимания. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра и именно благодаря игровой деятельности развивается произвольное внимание, потому что в условиях игры дети сосредотачиваются лучше из-за потребности в коммуникации и эмоциональном поощрении - в противном случае, ребёнок попросту «изгоняется» сверстниками. Благодаря игре развиваются и волевые качества личности ребёнка - игровая деятельность придаёт смысл волевому усилию, при игровой мотивации задание выполняется более эффективно, потому что в условиях игры легче управлять своим поведением [1].

В детских театральных студиях, как и в других детских объединениях дополнительного образования, преподавателям необходимо делать упор на развитие внимания детей, так как без него невозможно осуществить продуктивную деятельность - в случае с театральной студией, без внимания невозможен постановочный процесс. Работая в этой области, можно проводить тестирования для контроля уровня, полученных учениками навыков. В рамках данной работы было разработано и проведено тестирование уровня развития внимания в группе Шурум-Бурум (дети возраста 4-6 лет) студии «Маленькая Камерата». Тестирование проходили все учащиеся группы - 13 человек - индивидуально (по одному). Для тестирования были подобраны тренинги

на три круга сценического внимания: малый, средний, большой - которые были адаптированы под выполнение текущей задачи и под возрастные особенности детей.

По итогам тестирования выставлялись оценки за каждое из трёх заданий в баллах (в первом упражнении: 5 - высший балл, 0 - низший, во втором: 8 - высший, 1- низший, в третьем: 10 - высший, 2- низший). Зафиксировав тестированием уровень учащихся перед работой на тренингах, затем сравним его с результатами повторного тестирования по завершении работы.

Для тестирования были проведены следующие упражнения:

1. «Послушай себя» (2-3 минуты)

Цель упражнения: развитие малого круга внимания (концентрация на себе и своих личных ощущениях)

Участнику тестирования было предложено занять любое удобное положение, закрыть глаза и в течение минуты прислушаться к своему организму и происходящих в нем процессах. По хлопку упражнение останавливалось и начиналось обсуждение, что ребёнок услышал и почувствовал.

Система оценивания:

0 - если ребёнок не назвал ничего.

За каждый названный ответ добавляется 1 балл.

2. «Послушай мир вокруг» (2-3 минуты)

Цель упражнения: развитие большого круга внимания, концентрация на пространстве вокруг и происходящих в нем процессах.

Принцип упражнения тот же – по хлопку ребята на минуту закрывают глаза, по хлопку открывают. Но объектом подслушивания теперь является то, что происходит в учебной аудитории и за её пределами. Мной был составлен перечень действий для моего помощника, который специально издавал различные звуки: топот, стук, скрип, кашель. По окончании упражнения начиналось обсуждение, кто и что услышал.

Система оценивания:

1 - если ребёнок услышал только 1 звук, далее добавляется по одному баллу за каждый. Учитывая, что всего помощник издавал 7 звуков, максимально количество баллов - 7. Если ребёнок услышал что-то за пределами аудитории - шум машин за окном, голоса или музыку из соседней учебной аудитории - добавляется 1 балл.

3. Упражнение «Зеркало».

Цель: развитие внимания на партнера.

Участник тестирования и помощник становятся друг напротив друга, задача участника тестирования - повторить все движения помощника, отзеркаливая их. В этом упражнении важна одновременность, поэтому помощник начинал движения медленно, чтобы «зеркало» - участник тестирования - вовремя улавливало каждое движение. У «зеркала» движения должны точно совпадать с движениями, которые демонстрировал помощник. Помощник выполнял движения по заранее подготовленному списку, всего их было 10 штук. Вариации движений заключались в смене уровня позы, изменения положения рук, ног, корпуса в пространстве.

Система оценивания:

Учитывая, что движений по списку было всего 10, максимальный балл - 10.

За каждое правильно выполненное движение ребёнок получал 1 балл. Если ребёнок выполнял движение правильно, но не отзеркаливая, а например, той же ногой, что и помощник - минус 0,5 балла.

Имя	1 упражнения	2 упражнения	3 упражнения
Лиза	0 (ничего)	4	9
Алиса	1	5	8,5
Вероника	2	3	9
Миша	1	4	8,5
Дима	2	3	10
Катя	2	5	9,5
Саша	2	4	8,5

Арина	0	4	9,5
Макар	0	5	10
Лиза Б.	3	3	9,5
Матвей	0	2	9
Алена	1	3	8,5
Лера	0	2	8

По итогам тестирования было выявлено следующее:

1. Довольно слабо развито внимание, относящееся к малому кругу, что совсем не удивительно. Только в самом начале дошкольного возраста (3 года) ребёнок начинает как бы «отделять» себя от взрослого, то есть у него только формируется понятие о себе как о самостоятельном человеческом существе - истоки самосознания. Одной из особенностей самосознания у детей дошкольного возраста является интерес к другому ребёнку как к своему отражению, поэтому основная часть внимания у детей среднего и старшего дошкольного возраста отдаётся окружающим людям - и взрослым, и другим детям [1]. Малый круг внимания - маленькое пространство вокруг человека - его тело, он сам, его мысли, самоощущение.

2. Практически отлично развито внимание, относящееся к среднему кругу. Средний круг внимания - участок побольше, это может быть часть комнаты, вместе с людьми, запахами, звуками и прочее. (я и мои близкие, упор на партнёрство). Такой уровень развития внимания к партнёру совершенно логичен - в дошкольном возрасте впервые возникает деятельность, свободная от влияния взрослых - общение со сверстниками, а также у ребёнка в самом начале дошкольного возраста (3 года) возникает и развивается стремление «быть как взрослый», а чтобы быть как взрослый, нужно понаблюдать за тем, как взрослые себя ведут, поэтому внимание среднего и старшего дошкольника направлено на окружающих его людей.

3. Средне развито внимание, которое относится к большому кругу. Большой круг внимания - вся площадь нашей большой актёрской аудитории. Если бы мы были в поле, то размер самого большого круга определялся бы линией горизонта и зависел бы от нашей дальновзоркости. (внимание к пространству)

Из-за возрастных особенностей у испытуемых имеются пробелы в некоторых аспектах, которые могут быть заполнены с помощью тренингов, подобранных для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Как показало исследование, детей больше интересует средний круг внимания (партнёрство), поэтому было важно на занятиях уделить больше времени малому и большому кругам внимания. Можно ожидать, что уровень внимания и сценического внимания обучающихся вырастет до достаточно высокого уровня в процессе работы на занятиях с использованием специально подобранных тренингов, и дети научатся концентрировать своё внимание на необходимых вещах.

Для развития нескольких кругов сценического внимания ученикам предлагается пройти ряд тренингов, примеры которых представлены ниже:

Упражнение 1.

Цель: развитие большого круга внимания, внимания к пространству

Ход: Все учащиеся встают в круг. Выбирается один ребёнок, задача которого запомнить, кто на каком месте стоит. Этот ребёнок выходит за дверь и два человека из круга меняются местами. Задача «ведущего» ребёнка правильно назвать тех, кто поменялся местами. (ну и так по кругу каждый ребёнок будет в роли ведущего)

Варианты:

1. Увеличивать количество детей, которые меняются местами.
2. Выстроить детей в шахматном порядке и повторить все то же самое.
3. Выбрать небольшое количество детей (3-4 человека) и одного ведущего. Дети - игроки принимают определённые позы, ведущий запоминает их, после чего выходит, а дети-игроки меняют положение. Задача ведущего - расставить всех как было.

4. Все дети выходят из аудитории, один остаётся и принимает позу. Заходит другой, повторяет позу точь-в-точь, а первый садится. И так до конца, а последний потом сравнивает позу с первым.

Упражнение 2.

Цель: Развитие умения концентрироваться на себе и на окружающем пространстве одновременно.

Дети перемещаются по учебной аудитории броуновским движением, ведущий - педагог - хлопками даёт команды:

1 хлопок – гусиный шаг;

2 хлопка – стоять;

3 хлопка – поза лягушки (присесть, пятки вместе, колени в стороны, руки с ногами на полу).

Варианты:

1. Дети ходят под музыку броуновским движением, преподаватель даёт задание, например: ходим на носках, руки подняты вверх - дети выполняют задание и преподаватель резко останавливает музыку и говорит какой частью тела один ребёнок должен коснуться другого ребёнка.

2. Упражнение циклично, цикл - восемь счетов. Дети перемещаются по аудитории броуновским движением. Задача детей: вслух считать каждый шаг в одном темпоритме с другими детьми и параллельно выполнять задачи, данные педагогом на каждый счёт. Например: первый шаг - ничего, второй шаг - хлопок, третий шаг - ничего, четвёртый шаг - поза, пятый шаг - хлопок, шестой и седьмой - ничего, восьмой - поза.

Упражнение 3.

Цель: развитие внимания к партнёру и на внутренний круг внимания.

Делим детей на две группы. Одну группу выводим на рабочую площадку, садим на кубы или на пол. Первая группа закрывает глаза, вторая группа начинает передвигаться броуновским движением между первой группой, аккуратно прикасаясь (по голове погладить, плеча коснуться и т.д) к ребятам из первой группы. Выслушиваются отзывы обеих групп. Потом дети меняются.

Варианты:

1. Передай прикосновение. Работа в парах. Один ребёнок прикасается к другому (например, не сильно сжимает плечо), другой ребёнок должен повторить это движение с такой же силой.

Данный комплекс позволяет обучающимся развить сосредоточенность, эмпатию и восприятие телесного языка, помочь с анализом собственных ощущений, а также научиться наблюдать и оценивать действия и эмоции других людей, и научиться обращать внимание на пространство вокруг них и изменения в нем. (то есть, развить все три круга внимания).

По окончании практических занятий с учащимися было проведено повторное тестирование для выявления эффективности воздействия составленного комплекса на развитие сценического внимания. Для анализа использовалось то же самое тестирование, что и для выявления уровня сценического внимания.

Имя	1 упражнение	2 упражнение	3 упражнение
Лиза	0/3	4/6	9/10
Алиса	1/3	5/6	8,5/9,5
Вероника	2/4	3/7	9/10
Миша	1/3	4/5	8,5/10
Дима	2/4	3/6	10/10
Катя	2/3	5/6	9,5/10
Саша	2/3	4/6	8,5/9,5
Арина	0/2	4/6	9,5/10
Макар	0/3	5/7	10/10
Лиза Б.	3/4	3/6	9,5/10
Матвей	0/3	2/6	9/10
Алена	1/3	3/6	8,5/10
Лера	0/2	2/4	8/10

По результатам повторного тестирования у детей значительно повысился уровень внимания к пространству, к партнёру, и у некоторых детей повысился уровень внимания к себе и к своим личным ощущениям. Если продолжать систематически работать с детьми на внутренний круг внимания, дети научатся понимать и анализировать своё внутреннее состояние, концентрироваться на себе и своих личных ощущениях.

В ходе данной работы была дана характеристика внимания и были рассмотрены его виды, также были рассмотрены основные особенности сценического внимания и способы его формирования. Были выявлены возрастные психолого-педагогические особенности детей 4-6 лет и на основе этих особенностей были разработаны тестирование на выявление уровня развития внимания и система оценивания. На основе результатов тестирования были разработаны и опробованы тренинги для формирования сценического внимания на группе детей старшего дошкольного возраста в вокально-театральной студии «Маленькая Камерата». В ходе проделанной работы, по результатам второго тестирования, было выявлено значительное улучшение уровня развития внимания у детей. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования разработанных тренингов для формирования сценического внимания у детей 4-6 лет. Дальнейшая работа в этой области может помочь улучшить методики работы с детьми дошкольного возраста и повысить их концентрацию и внимательность на занятиях в творческих студиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов В. В. и др. Возрастная и педагогическая психология : учеб. для студентов пед. ин-тов / В. В. Давыдов, Т. В. Драгунова, Л. Б. Ительсон и др.; под ред. А. В. Петровского. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Просвещение, 1979. - 287, [1] с. - Библиогр.: с. 286. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://elib.old.gnpbu.ru/text/vozzrastnaya-pedagogicheskaya-psihologiya_petrovskogo_1979/go,0;fs,1/?bookhl=Возрастная+и+педагогическая+психология
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Лев Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. – 671 с.[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://studylib.ru/doc/792531/pedagogicheskaya-psihologiya-vygotskij-1>.
3. Психология: учеб. для гуманитарных вузов / под общ. ред. В. Н. Дружинина. СПб.: Питер, 2001. 656 с.[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://clck.ru/39n4w9>
4. Лурья, А. Р.= Лекции по общей психологии — СПб.: Питер, 2006. — 320 с.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/psycho/luriya%3Dlekcii_po_ob_psc.pdf
5. Гальперин П.Я. К проблеме внимания / Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 447 с.
6. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 1. Моя жизнь в искусстве. – М.: Эскмо, 2020.– 622с.
7. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 2. Работа актера над собой. Часть 1: Работа над собой в творческом процессе переживания:Дневник ученика. Книга: [Электронный ресурс]. 2015 – 2016. Режимдоступа: https://bookscafe.net/read/stanislavskiy_konstantinrabota_aktera_nad_soboy_chast_ii-150048.html#p32
8. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. Кн. 1. Статьи. Речи. Воспоминания.Художественные записи .– М.: Эскмо, 2017. – 590с.
9. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус — . — : Издательство АСТ, — 342 стр. 4 иллюстрации с.
10. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене. – СПб.: Гиперион, 2004. –557с.
11. Гарифуллина, А. В. Игра с правилами как средство развития волевых качеств дошкольника / А. В. Гарифуллина, Ю. В. Давыденко, Н. Е. Щербакова.[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4544/>

Тоголян Мариам Вачиковна (автор)

Пегель Любовь Васильевна (научный руководитель)

ВОСПИТАНИЕ ГОЛОСО-РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ С ДЕТЬМИ 9 - 12 ЛЕТ ИЗ ГРУППЫ " ТРИУМФ" В ВОКАЛЬНО - ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРАТА»

Актуальность: Умение правильно и красиво говорить является одним из важных качеств современного человека. Занятия сценической речью дают возможность овладеть такими навыками как дикция и постановка голоса, изучение норм орфоэпии и интонационных особенностей речи. Занятия сценической речью также развивают такие качества как способность работать в коллективе и отдельно с каждым партнёром. Наличие этих навыков позволяют человеку быть более успешным в деятельности. Работа над развитием умения красиво говорить актуальна не только для детей, занимающихся в театральных студиях, а так же полезна для взрослых людей в повседневной жизни. Навык владеть своим голосом имеет немаловажную роль в обществе и для этого нужно регулярно заниматься артикуляционной гимнастикой и уметь правильно пользоваться своим голосом.

Объект. Сценическая речь.

Предмет. Совершенствование речевого аппарата и формирование интонационного разнообразия необходимых для сценической речи.

Цель. Выяснить насколько эффективно можно влиять на развитие голосо-речевых навыков детей 9 - 12 лет при регулярных занятиях сценической речью.

Задачи:

1. Рассмотреть основные понятия и положения сценической речи
2. Изучить нормы речевого поведения
3. Изучить особенности речевого аппарата
4. Выявить возрастные особенности детей 9 - 12 лет
5. Провести диагностику голосо-речевых навыков детей 9-12 лет в вокально - театральной студии "Маленькая камерата".
6. Составить комплекс упражнения на основе выявленных проблем для развития голосо-речевых навыков.
7. Выявить эффективность воздействия составленного комплекса на развитие голосо-речевых навыков.

Основная часть: Занятия по сценической речи являются одной из дисциплин при обучении в специальных учебных заведениях, готовящих будущих актеров и преподавателей, а также и в самодеятельных театральных коллективах. Цель занятий по сценической речи — ознакомить обучающихся с основными, первоначальными элементами актёрского мастерства и сценической речи: дыхание, устранение дефектов речи, разработки голосоречевых навыков, выработки умения работать с речевым аппаратом, избегая травм. Сценическая речь — одно из основных профессиональных средств выразительности актёра, и входит в основной курс обучения актёрскому мастерству. Комплекс обучения предусматривает переход от бытовой, упрощённой речи, свойственной большинству учащихся, к выразительному яркому сценическому звучанию голоса актёра. В предмет «Сценическая речь» входит постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной речи. Обучение сценической речи также неразрывно связано с формированием пластической свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой аппаратуры, совершенствованием речевого слуха и т. п. Главной целью занятий сценической речью является овладение обучающимися мастерством слова в процессе исполнения роли. Работа над речью будущего актёра требует индивидуального подхода и часто ведётся отдельно с каждым ребенком. Отработка верных речевых навыков проходит на базе литературно-художественного материала. Залогом успеха в достижении правильного голосообразования и четкой, внятной выразительной речи является комплексное развитие всех составляющих речевого анализатора и их согласованная взаимосвязанная работа. Следует выработать совокупность

координированных действий дыхательного, голосового и артикуляторно-резонаторного аппаратов под влиянием волевых импульсов, поступающих из центрального аппарата речи – головного мозга. Строение речевого аппарата человека, то есть его структура, разделена на два отделения — центральный и периферический отдел. Центральным звеном выступает человеческий мозг с его синапсами и нервами. К центральному речевому аппарату также относятся высшие отделы центральной нервной системы. Периферическим отделом, он же исполнительный является целая общность элементов организма, обеспечивающих формирование голоса и речи. Речевой аппарат детей отличается от речевого аппарата взрослых некоторыми особенностями. Эти особенности влияют на процесс формирования и развития речи у детей. Одной из основных особенностей речевого аппарата детей до 9 лет является его незрелость. У детей мягкие ткани, связки и мышцы речевого аппарата еще не полностью сформированы и развиты. Это может приводить к трудностям в артикуляции звуков и формировании правильного произношения. Еще одной особенностью речевого аппарата детей является его чувствительность. Дети более чувствительны к различным звукам и интонациям, что позволяет им легче улавливать и воспринимать речевые звуки. Однако, из-за этой чувствительности, дети могут быть более восприимчивы к шумам и отвлекаться во время обучения речи. Также стоит отметить, что речевой аппарат детей еще не полностью сформирован и развит, поэтому у детей может быть ограниченный запас звуков и звукосочетаний, которые они могут произносить. Это может приводить к неправильному произношению некоторых звуков и затруднять понимание речи. У детей после 9 лет речевые нарушения могут быть связаны с особенностями прикуса. Кроме этого у детей в возрасте 9 -12 лет речевые нарушения могут быть связаны с плохими речевыми привычками, отсутствием правильной подачи звука, дефекты речи связанные с неразвитостью некоторых мышц речевого аппарата.

Ведущая деятельность у детей 9 - 12 лет – учение. Обучение в школе и учение при этом могут не совпадать. Чтобы учение стало ведущей деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. Оно должно быть сродни игре: ведь ребенок играет потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой, просто так. Продукт учебной деятельности – сам человек.

У детей в возрасте от 9 до 12 лет продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку зрения. У них также появляются суждения о собственной социальной значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка обычно бывает у детей в том случае, если родители относятся к ним с заинтересованностью, теплотой и любовью.

А также учебный материал дети лучше осваивают в совместной работе со сверстниками, чем с учителем, согласуется с мнением Пиаже, который в общении индивида выделял отношения со сверстниками и противопоставлял их отношениям "ребенок -- взрослый". В группе сверстников, отношения равноправные и симметричные, а между ребенком и взрослым (какими бы демократичными они не были) -- иерархические и несимметричные. Пиаже утверждал, что такие качества, как критичность, терпимость, умение встать на точку зрения другого, развиваются только при общении детей между собой. Только благодаря разделению точек зрения равных ребенку лиц -- сначала других детей, а позднее, по мере взросления ребенка, и взрослых, подлинная логика и нравственность могут заменить эгоцентризм, логический и нравственный реализм. [3]

Перед тем, как приступить к занятиям по формированию голосоречевых навыков с детей 9-12 лет в группе «Триумф» в вокально-театральной студии «Маленькая Камерата», была проведена диагностика для эффективной работы. Само тестирование проводилось в два этапа.. Первое тестирование проводилось до проведения занятий с использованием комплекса упражнений с целью выявления проблем.

Упражнения для тестирования.

1. Упражнение на подачу голоса: «Ми - ме- ма - мо - му - мы»

Цель: выявить как дети справляются с подачей голоса

2. Упражнение на дикцию: «Ба - та - та...»

Цель: выявить степень челюстного зажима

3. Упражнение на дикцию: Диалог «ТИ - ДИ»

Цель: определить силу подачи голоса и чёткость произношения

4. Упражнение на сигматизм: Лыжи «шшш, ссс, шшш, ссс...»

Цель: выявить шепелявость

5. Упражнение на ротацизм(пароротацизм): Скороговорка «Карлик лекарь Карл у карлицы крали Клары украл кораллы, а карлица краля Клара у карлика лекаря Карла украла кларнет. Если бы карлик лекарь Карл у карлицы Клары-крали не крал кораллы, то карлица краля Клара не крала бы у карлика лекаря Карла кларнет.»

Цель: выявить картавость

Второе тестирование проводилось после работы с комплексом упражнений для выявления эффективности проведенной работы. После результатов в первом тестировании, у детей были выявлены проблемы в речи, в правильном дыхании и в подаче голоса.

На основе результатов полученных в процессе диагностики был разработан комплекс упражнений для решения проблемы дыхания и для устранения дефектов:

I Блок упражнений: Разминка- любое занятие всегда начинается с разминки для того, чтобы подготовить своё тело к дыхательным упражнениям, особенно важен позвоночник. Эти упражнения также помогают развивать воображение.

1. «Верёвочка». Исходное положение: встать прямо, собранные руки в замок вытянуть наверх, ноги вместе. Затем 6 счётов нужно себя растягивать (как за разные концы растягивают верёвку). После 4 - го счёта отдых. Повторить 4 раза.

«Тянем за копчик». Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки вытянуть наверх и в таком положении наклониться на 90 градусов, руки тянутся вперед, копчик назад. Стоять в таком положении 30 секунд, затем сброс. Повторить 3 раза.

II Блок упражнений: Артикуляционная гимнастика - чёткость произношения гласных и согласных звуков зависит от нормального устройства всех частей речевого аппарата и от правильной артикуляции. Звучание зависит от подвижности мягкого нёба. Каждое упражнение повторять 8 раз, завершая сбросом (опустить голову вниз и продуть через расслабленные губы воздух).

1. «Трубочка-улыбка». Собрать губы в трубочку, через 3 секунды улыбнуться, сомкнув губы. Затем снова повторить «трубочку» и улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы.

2. «Трубочка-круг». В собранном состоянии водить трубочку по кругу. 3 повторения в одну сторону, 3 в другую.

3. «Крест». В положении «трубочка» водить губы вверх-вниз, затем вправо-влево.

4. «Чистка зубов». Круговыми движениями языком «прочистить» каждый зуб, с закрытым ртом. Сделать по 10 кругов в каждую сторону. Также проделать с внутренней частью челюсти.

5. «Лошадка». Необходимо присосать язык к нёбу, после чего щелкнуть языком. Цокать нужно сильно и медленно, тянув при этом подъязычную связку.

III Блок на формирование правильного дыхания- Каждому человеку так или иначе нужно воспитывать «дыхательную опору звука». Если мы хотим развить и раскрыть свой голос, нам придется заняться своим дыханием. Дыхание имеет особое значение, от него зависят красота, сила и лёгкость голоса, музыкальность и мелодичность речи. Есть и Фонационное (от греч. phone — звук) дыхание — это дыхание, обслуживающее звучание голоса, его энергетическая база. Эта энергетическая база расходуется при фонации на вдохе, которая нуждается в регулировке. Именно возможность «регулировки» позволяет заниматься дыханием профессионально — как важнейшим инструментом развития речевого и певческого голоса.

1. «Свеча». Сделать глубокий спокойный вдох, набирая в легкие как можно больше воздуха. Вытянуть губы трубочкой, медленно выдыхая, произносить звук "у-у-у", как бы дующая на свечу. Повторять упражнение 5-6 раз.

2. «Надуй шарик». Широко развести руки в стороны и глубоко вдыхать, затем медленно сводить руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» – хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух»

IV Блок направленный на устранение дефектов речи: ротацизм(пароротацизм), сигматизм - Скороговорки – благодаря этим упражнениям речь приходит в тонус, но этого мало. Для лучшего произношения используются буквосочетания и скороговорки. Скороговорки занимают в работе над дикцией особое место. Цель работы над ними – научиться легко, чётко и чисто преодолевать дикционные трудности, сложные звуко сочетания, имеющиеся в них. Скороговорка – это всегда забава, и работать над скороговоркой надо весело. В ней нет глубоких мыслей, как в пословице или поговорке, но в ней всегда есть материал для шутки. Поэтому скороговорка – это не только техническое упражнение, но и материал, помогающий развить фантазию, память, умение оценивать забавные ситуации и передавать их партнёру выразительно и ярко. Начинать работу над скороговорками нужно в медленном темпе, точно определив для неё смысловую направленность, нафантазив жизненные ситуации. Существует большое количество скороговорок, которые помогают решать те и или иные проблемы:

Сигматизм — это искажённое произношение свистящих, а также шипящих звуков. Примеры скороговорок исправляющих сигматизм:

1. «У крошки матрешки пропали сережки

Сережки Сережка нашёл нв дорожке»

2. «Смешные шутки у Саши и Мишутки»

3. «Жук летает над лужком,

Он устал ходить пешком»

4. «Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши»

Ротацизм(пароротацизм) – неправильное произношение буквы «р», замена другой буквой.

1. «Во мраке раки шумят в драке»

2. «На горе Арарат растёт крупный виноград.

На горе Арарат рвала Варвара виноград»

1. «Карлик лекарь Карл у карлицы крали Клары украл кораллы. А карлица краля Клара у карлика лекаря Карла украла кларнет. Если бы карлик лекарь Карл у карлицы крали Клары не крал кораллы, то и карлица краля Клара у карлика лекаря Карла не крала бы кларнет.»

VBлок упражнений на интонационное окрашивание голоса -Интонационная выразительность речи играет важное значение для развития языковой способности ребенка, удовлетворения интеллектуальных и эмоциональных потребностей, формирования высокой речевой культуры в коммуникативной деятельности и предпосылок успешного обучения в школе. Очень часто речь детей неэмоциональна и невыразительна. Многие дети заучивают тексты стихотворений или роли к сказкам-драматизациям, но не умеют передать характер героев, их настроение. Отсутствие видимой эмоциональности и выразительности, монотонность голоса, нарушение речевого ритма ухудшают их устную речь. Поэтому важно научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через жесты, мимику, интонацию.

1. «Гроза» Ребёнку предлагается произнести фразу разными чувствами и эмоциями.

Скоро гроза! (*недовольство*)

Скоро гроза! (*радость*)

Скоро гроза! (*удивление*)

Скоро гроза (*грусть*)

Скоро гроза! (*страх, испуг*)

2. **«Чайка»** Произнести скороговорку «Чайка у причала отчаянно кричала», интонационно выделяя по очереди каждое слово. Затем ответить данной скороговоркой на вопросы:

Где отчаянно кричала чайка?

Кто отчаянно кричал у причала?

Как кричала чайка у причала?

3. **«Счёт»** Произнести счёт в данной последовательности, повышая постепенно тон голоса (три, тридцать три, триста тридцать три...)

Второе тестирование продемонстрировало явные изменения в речи у испытуемых. Дети начали правильно дышать, улучшилась подача голоса и дикция. Ребята избавились от своих дефектов в речи. У многих детей тембр голоса стал приятнее и красивее. Конечно, некоторым детям было сложно и не у всех получилось избавиться от своих дефектов в речи. Но виден явный прогресс и улучшение.

Заключение: С помощью занятий сценической речью учащиеся в вокально - театральной студии «Маленькая Камерата», группы «Триумф» научились правильно дышать, дикция стала лучше, почти все ребята избавились от своих дефектов в речи, интонация стала богаче, а голос выразительней. Несмотря на сложности, цель была достигнута. Было выяснено насколько эффективно можно влиять на развитие голосо-речевых навыков детей 9 - 12 лет. Прделанная работа является ярким примером того, что даже сложные дефекты в речи, могут быть устранены из речи детей за время регулярных занятий по сценической речи.

С каждым занятием учащиеся справлялись со своими задачами все лучше. Дети совершенно спокойно и уверенно могли выйти на сцену, без страха, что зрители не поймут, о чем они говорят. В результате занятия по сценической речи очень помогли ребятам в работе над спектаклями.

Педагогическая практика научила многому. От изучения такой дисциплины как сценическая речь, до тестирования эффективности упражнений на развитие голосо-речевых навыков.

Список литературы:

1. Сценическая речь: учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 4е изд., испр. М.: Изд-во «ГИТИС». 2006. – 349 стр.

2. Кнебель М. О., О действенном анализе пьесы и роли, изд. 2020. - 57 стр.

3. Л.Ф.Обухова. Детская (возрастная) психология. Учебник. — М., Российское педагогическое агентство. 1996. - 197 стр.

4. Черная Е.И., **ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ**, Фонационное дыхание и голос.. **УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**. Издание второе, стереотипное. 125 стр.

5. Бородич А. М. Методика развития речи детей. — М., 1981. (Раздел «Воспитание звуковой культуры речи») 149 стр.

6. Алексеева М.М. Вопросы обучения правильному звукопроизношению детей дошкольного возраста./ В кн.: Вопросы дошкольной педагогики. М., 1975. стр. 156 - 157

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. — М.: Мозаика Синтез, 2005 - стр. 6

8. Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. Училищ.

Москва, «Просвещение», 1973 г. - стр. 97

9. Никольская С. Т. Н64 Техника речи (Методические рекомендации и упражнения для лекторов.) М., «Знание», 1978 - стр. 8 - 9

10. Иванова С. Ф., Речевой слух и культура речи, М., «Просвещение» 1970 - стр. 30

11. Василенко Ю. С. Голос. Фолиатрические аспекты. Энергоиздат – М., 2002 - стр. 481

12. Ивановская Ф. А. Профилактика голосовых расстройств.// Хрестоматия по логопедии под ред. Л. С. Волковой, В. И. Селивёрстова : в 2 т. – М., 1997 – Т. 1. – стр. 302

Тумашевская Эвелина Вадимовна (автор)

Пегель Любовь Васильевна (научный руководитель)

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛЮСТНЫХ ЗАЖИМОВ НА ЗАНЯТИЯХ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ С ДЕТЬМИ 6 - 8 ЛЕТ В ГРУППЕ "БАЛАГАНЧИК" В ВОКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ "МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРАТА"

Актуальность: Нарушение артикуляционного аппарата, может отразиться не только на сценической, но и на обыденной жизни человека. В любом возрасте дети, имеющие челюстные зажимы, болезненно ощущают их: становятся молчаливыми, замкнутыми или застенчивыми. Руководителю театрального коллектива важно владеть материалами посвящёнными исследованию челюстных зажимов и методиками их преодоления для грамотного использования их в работе с детьми в рамках занятий самодеятельного театрального коллектива. .

Объект. Выработка артикуляции для сценической речи

Предмет. Освобождение от челюстных зажимов на занятиях сценической речи, как часть процесса развития детей младшего школьного возраста.

Цель. Выявление основных способов освобождения челюстных зажимов и применение их на примере группы «Балаганчик» вокально-театральной студии «Маленькая камерата».

Задачи:

1. Выявить что такое челюстные зажимы, почему они появляются и как от них избавиться.
2. Исследовать группу «Благанчик» вокально-театральной студии "Маленькая камерата" на наличие челюстных зажимов.
3. Рассмотреть основы проведения занятий по сценической речи в театральных студиях.
4. Изучить основные возрастные особенности детей 6-8 лет.
5. Проанализировать упражнения, направленные на освобождение челюстных зажимов.
6. Составить комплекс упражнений направленный на снятие челюстных зажимов для детей младшего школьного возраста.
7. Применить составленный комплекс упражнений в группе "Балаганчик" детей младшего школьного возраста вокально-театральной студии "Маленькая камерата".
8. Проанализировать полученный результат работы с техникой избавления от челюстных зажимов.

Основная часть:

Испытывая стресс перед выступлением, даже у опытного артиста внезапно может произойти зажим. Особенно плачевна та ситуация, когда у человека зажата челюсть. Это знакомо не только юным артистам, преподавателям театральных отделений, но и учащимся на других специальностях. Очень важно знать, как справиться с такой проблемой, как челюстной зажим. Ведь нарушение функций артикуляционного аппарата, может отразиться и на обыденной жизни человека. Но для начала, стоит разобраться, что это такое? Челюстной зажим - это состояние, когда мы неосознанно сжимаем зубы или зажимаем челюсти вместе в течение продолжительного времени без необходимости. Так же челюстной зажим проявляется в прерванном импульсе: голос «застревает» в горле, сдерживается губами, сжимается челюстями, что становится препятствием в выражении своих мыслей и чувств. Причинами появления зажима являются внутреннее эмоциональное напряжение и физиологическая травма. В первом случае формируется психологическая реакция на запрет проявлять себя через речь, во втором - физическая ограниченность в речи. Избавление от зажимов возможно при выполнении специальных упражнений в которые входят комплекс актёрских технологий, сценической речи и телесных практик. Конечно же, полностью избавиться от всех зажимов не удастся никогда, но постараться удержать под контролем свою психофизику – вполне посильная задача для ребенка. Самый важный этап на пути к снятию зажимов - это эмоциональная свобода. Научно доказано, что подавление эмоций отрицательно влияет на здоровье. Изучением последствий подавления эмоций на организм человека занимается телесно-ориентированная психотерапия. Основные принципы ее работы направлены на снятие

мышечных "зажимов" в теле человека, чтобы вернуть его к полноценной жизни. Так же профилактические действия имеют релаксационные упражнения, спонтанные движения, танцетерапия. Упражнения на релакс, танцетерапия или спонтанные движения направлены на расслабление мышц в противовес напряжению. Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет улучшить кровообращение артикуляционных органов и их нервную проводимость. С помощью артикуляции улучшается подвижность органов речи, укрепляется мышечная система языка, губ, щёк. Большое значение в снятии челюстных зажимов имеет правильное дыхание. Очень важно соблюдать определённые условия равномерности набора воздуха и скорости его выдоха, это способствует расслаблению мышц и снятию напряжения. Вибрации, которые возникают при звучании природного голоса, так же снимают внутреннее напряжение. Поэтому развитие природного голоса тоже попадает в список способов снятия челюстных зажимов. Разнообразие способов освобождения челюстных зажимов позволяет найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Ведь то, что работает для одного, может не работать для другого. Например к детям младшего школьного возраста нужен свой подход. Младшие школьники испытывают стресс на фоне перехода из игровой деятельности в учебную. Выразительными возрастными особенностями младшего школьного возраста являются слабость произвольного внимания, совершенствование воссоздающего воображения, наглядно - образная память, малая дифференцированность, ярко выраженная эмоциональность, импульсивность и недостаточность воли. Дети данного возраста нуждаются в близкой мотивации и тесной связи с предметом восприятия. Младшие школьники только начинают сознательно управлять своей памятью и углубляться в процесс обучения. Этот переломный период влияет и на физиологические особенности детей. Дети младшего школьного возраста быстро растут, поэтому для них очень важна физическая активность. Но силовые упражнения вызывают у детей быстрое утомление - для программы занятий, следует выбирать активные, но лёгкие упражнения. Центральная нервная система младших школьников находится в напряжённой деятельности в период адаптации к школьным условиям. Очень важно в этот период создать для детей здоровые психологические условия. Углубляясь в изучение физиологических особенностей, стоит отметить тесную связь формирования дыхательной системы с физическим развитием и созреванием других систем организма. Целью этих занятий будет функциональное развитие челюстного аппарата у детей, в период его активного формирования, а так же выявление преимуществ способов снятия челюстных зажимов.

С целью обнаружения проблем с зажатой челюстью в группе Балаганчик (18 человек) студии «Маленькая Камерата» проводилось исследование состоящее из двух частей. В первой части все участники группы прошли диагностику жевательных мышц. В диагностике большую роль сыграла Гнатология - отдельное узкое направление в стоматологии, изучающее функцию височно-нижнечелюстного сустава и окружающих его жевательно-глотательных мышц, связок, нервных волокон, а также взаимодействие перечисленных структур между собой и с организмом в целом. Опираясь на основы анализа состояния челюстно-лицевой области было выявлено и адаптировано следующее упражнение: сложив три пальца пополам, поместить костяшки между зубами и оставаться в таком положении несколько секунд. Если пальцы не помещаются или это даётся очень тяжело, то мышцы нижней челюсти находятся в напряжении и не позволяют челюсти свободно опускаться вниз.

Во второй части исследования было проведено тестирование на основе скороговорок и чистоговорок. По итогам тестирования выставлялись оценки в каждой из четырех категорий (дикция, дыхание, мышечная свобода, громкость) в баллах (3 - высший балл, а 0 - низший). Баллы из четырех категорий суммировались в общий итог:

9-12 баллов - высокий уровень (четкая дикция, ровное дыхание, отсутствие напряжения в мышцах, громкая и звонкая подача голоса);

5-8 баллов - средний уровень (удовлетворительная дикция, дыхание изредка сбивается, небольшая зажатость, умеренная громкость голоса),

0-4 баллов - низкий уровень (речь невнятная и запутанная, набор воздуха происходит несвоевременно и распределяется неравномерно, мышечная свобода отсутствует, голос тихий и глухой).

С первой частью исследования справились почти все участники группы Балаганчик. Но во втором блоке возникли трудности, которые позволили более подробно понять уровень развития речевого аппарата. В целом итогом наблюдения за речью у детей, является вывод о среднем уровне функциональности нижней челюсти. У каждого ребёнка был свой челюстной зажим и свои причины на его наличие. К сожалению исправить прикус, вылечить травму или изменить темперамент у детей, в заданных условиях не представляется возможным. Но изученные материалы, примененные на практике, обещают достижения результатов по ослаблению зажимов и будущую самостоятельную их проработку. Поэтому ученикам предлагается пройти комплекс упражнений на снятие челюстных зажимов, блоки которого представлены ниже:

1. Расслабление - Снятие напряжения в мышцах (в том числе челюсти и лица), улучшение контроля над дыханием, работа над гибкостью и подвижностью мышц, достижение эмоциональной свободы, снижение стресса, повышение качества речи. Может включать в себя массаж, растяжку, физические упражнения и танцетерапию.

2. Артикуляция - Выявление и исправление индивидуальных дикционных недостатков; устранение вредных речевых привычек (повторение слов или фраз, слова паразиты, неправильное использование грамматики), приобретенных детьми еще в дошкольном возрасте; тренировка и развитие артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти, небной занавески. Главная задача - это произнесение звуков без искажений — это тщательная и упорная работа над собой и своим речевым аппаратом. В воспитании артикуляции большое значение имеет активная работа мягкого неба, поднятием которого может быть усилен тонус диафрагмы и правильное отделение носоглоточной полости от ротовой полости.

3. Дыхание - Освобождение от мышечных зажимов, развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, координационной связи между речевым дыханием и звуком с учётом возрастных особенностей учащихся). Дыхание играет огромную роль в речевом процессе, так как развитие дыхательных функций напрямую сказывается на мышечную свободу, дикцию и голос.

4. Постановка голоса - Выработка правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и тренинг голоса. Данный блок отвечает за проработку голоса: сила, объём, глубина, пластичность. Для того, чтобы речь была внятной, прорабатывается каждый звук, чтобы он был точным и красивым в звучании. Работа полости зева в нахождении природного голоса играет немало важную роль. Умение контролировать работу полости зева или внутриглоточной полости формируется из работы дыхательного аппарата.

Обозначив основные составляющие комплекса, можно переходить к проведению занятий по сценической речи с детьми 6-8 лет группы Балаганчик. Рассмотрим пример такого занятия и обозначим внутренние препятствия и достижения.

1. Разминка

Перед началом занятия ребята проходят подготовительный этап - разминку. Круговыми движениями разминается все тело начиная с головы и заканчивая ступнями. Разминка снижает риск возникновения травм и увеличивает работоспособность во время занятий, а также помогает психологически настроиться на занятие.

1.1. Разогревающий массаж

Перед массажем нужно потереть ладони друг о друга до появления теплоты. Массирование лица начинается от переносицы к вискам, затем от носа к уху (массирование нижнечелюстных и верхнечелюстных мышц) и завершается массированием носовых пазух от начала бровей до верхней губы. Так же разогревающий массаж стоит сделать по всему телу сверху вниз: трущими круговыми движениями пройти по рукам, туловищу и ногам.

1.2. Зарядка для челюсти.

«Идиотики»: Нижняя челюсть резко откидывается вниз. Надо постараться, не наклоняя головы, положить челюсть на грудь. Язык широкий, вываливается. Веселое упражнение выполняется 7 - 8 раз.

«Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней части (нижнечелюстные мышцы) и произносить «вау, вау, вау...», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю челюсть широко открывая рот. Затем зевнуть и потянуться.

Упражнение «Горячая картошка» является внутриглоточной гимнастикой, позволяющей развить полость зева. Упражнение очень понравилось детям. Учитывая их переход из игровой деятельности в учебную, детям предложили использовать Память Физического Действия. Перед ребятами разыгралась небольшая сценка: из воображаемой кастрюли им раздали по одной очень горячей картошке, по команде педагога ребята положили ее к себе в рот, создавая внутри место для «картошки», сделали закрытый зевок. Ребята опустили челюсть вниз и создали ощущение «зевка» в внутриглоточной области (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, гортань опущена). Это упражнение помогает снимать челюстные зажимы и подготавливает мягкое небо к последующей работе с речевым аппаратом.

2. Дикция и Артикуляция.

Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения на челюсти, детям объясняется, что губы должны двигаться не горизонтально, т.е. в растянутом положении (в этом случае возникают губные и челюстные зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти.

2.1. Артикуляционная гимнастика.

Начинаем артикуляционную разминку. В этом блоке основную часть составляют упражнения, направленные на освобождение челюстных зажимов. Наблюдать за изменениями в речи можно уже на первых занятиях: произношение букв «П» и «Б» теперь производится не нижними зубами и верхней губой, а только губами; трудностей с упражнением «Лошадка» (расслаблением губ) становится меньше.

«Назойливый комар»: Представим, что у нас нет рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится неугомонный комар. Мы можем отогнать его только движением мышц лица. Внимание на дыхании не акцентируется. Главное - гримасничать как можно более активно.

2.2. Упражнения для губ

«Уточка - улыбочка». Максимально вытягиваем губы вперед, сложив их хоботком, затем как можно больше растягиваем в улыбку. Всего 6 пар движений.

«Часы». Губами, вытянутыми вперед хоботком, описываем круг по часовой стрелке и обратно. Можно предложить ребятам взять вытянутыми вперед губами карандаш и написать им в воздухе своё имя.

Некоторым ребятам эти упражнения сначала давались нелегко, для них было непосильной задачей вытянуть губы вперед.

2.3. Упражнения для языка

«Уколы». Делаются «уколы» напряженным языком попеременно в правую и левую щеки. Губы при этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты на небольшом расстоянии.

«Змея» Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы. Губы размыкаются, челюсти остаются в том же положении.

«Чаша» Широко открыв рот, выдвигаем вперед язык, приподнимая его кончик таким образом, чтобы язык приобрёл форму чаши, и в таком виде убираем его в рот. Во время этого упражнения дети часто начинали кивать головой и «лакать» воображаемое молоко. В этот момент их останавливали и еще раз объясняли правильное выполнение упражнения.

2.4 Упражнения на челюсти

Данному отделу уделялось большое внимание. Неправильное выполнение упражнений может привести к травмам челюсти, поэтому дети выполняют упражнения медленно, строго под присмотром педагога. Все упражнения на челюсти выполняются по 6 повторений.

«Открыть ворота»: Расслабить рот и все лицевые мышцы, взять пальцами себя за подбородок. По команде педагога опустить руками челюсть вниз, не используя мышцы лица и поставить на место.

«Соппротивление»: Поставить под подбородок кулак, через сопротивление опускать нижнюю челюсть вниз, а рукой умеренно ставить ее обратно.

«Капкан»: Удерживая нижнюю челюсть руками, открывать рот так, чтобы верхняя челюсть уходила наверх, а нижняя оставалась на месте.

«Механизм»: Удерживая нижнюю челюсть руками, открывать рот так, чтобы верхняя челюсть уходила наверх. Затем опустить нижнюю челюсть и закрыть рот верхней челюстью так, чтобы нижняя челюсть осталась на месте.

3. Дыхание

Данному блоку отведено большое значение в комплексе упражнений на снятие челюстных зажимов. Ведь правильное дыхание ведет к расслаблению, а расслабление в свою очередь искореняет напряжение в мышцах.

«Погреем руки» (из упражнений Е. Ласкавой): Участники ставят перед ртом ладони и широко раскрытым ртом медленно выпускают теплый воздух на ладошки. Упражнение повторяется 10 раз.

«Насосик»: Участники разбиваются на пары, один из пары – мячик, второй – насосик. Вначале «мячик» сдут, то есть ребенок в максимально расслабленной позе сидит на корточках на полу. «Насосик» со звуком «пссс» сгибается в пояснице до прямого угла и «накачивает мячик». Каждое выпрямление – вдох, каждый наклон – выдох. «Мячик» постепенно «надувается». При этом воздух набирается дискретно, порциями. Когда «мячик» надут, «насосик», выдёргивает «затычку», и «мячик» со звуком «ш - ш - ш» сдувается. Выдох происходит длительно. Потом участники меняются ролями. Это упражнение хорошо тем, что каждый ребенок проходит тренинг на тактированные и длительные вдохи и выдохи.

4. Постановка голоса.

4.1 Рождение звука

Все последующие упражнения начинаются с глубокого вдоха в живот диафрагмой.

«Я»: Участники становятся полукругом, и каждый, выходя к залу, прикладывает руку к груди, а затем, выбрасывает её вперёд с разворотом ладони кверху, произносит «я». Задача – послать звук вместе с рукой как можно дальше.

«Эхо»: Ученики разбиваются на две команды, становятся в разные концы комнаты. Первая кричит «ау-у-у», вторая отзывается им эхом «ау-у-у», первая повторяет эхом эхо «ау-у-у» и так до затихания звука.

3.2. Развитие звука.

«Больной зуб»: Участникам предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук должен направляться в затылок. При выполнении каждый участник должен добиваться, чтобы у него дрожали ноздри, а губам было щекотно.

«Капризуля»: Участники изображают капризного ребёнка, который ноет, требует взять его на ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором ровно и свободно звучит голос. Затем постучать пальцем сначала по одной ноздре не прерывая звука, потом по другой.

3.3. Развитие диапазона

«Этажи»: Педагог выбирает мальчика, который задаёт самый низкий звук. Все остальные должны подстроиться к нему. Затем ведущий поднимает звук на одну ступеньку вверх, произнося слова: «Второй этаж». Все повторяют эти слова уже в новой «тональности». Третий этаж – ещё одна ступенька вверх. И так до пятого этажа. Затем дети при помощи голоса «спускаются» в «подвал». Это упражнение можно довести до 15 «этажей», но постепенно, по мере того как у ребёнка будет расширяться диапазон голоса.

«Маляр»: Ребята красят воображаемый забор, и в месте с рукой перемещается их голос: «Вверх и вниз, вверх и вниз». Это упражнение так же имеет другую форму: детям можно дать

любое стихотворение или скороговорку, и по мере того, как педагог будет опускать и поднимать руку, дети соответственно будут понижать и повышать тональность.

Самой приятной частью занятия является упражнение «Пластилин». Дети удобно располагаются на полу лежа и закрывают глаза. Внимательно слушая указания педагога, дети представляют себе, что они являются пластилином. Пластилин от холода твердеет - дети напрягают все мышцы тела, пластилин на окне - тело в обычном положении, пластилин в микроволновой печи - тело растекается по полу и чувствует полное расслабление. Это релаксационное упражнение помогает в эмоциональной и физической свободе. «Пластилин» своей легкостью и разнообразием нравится детям, и прививает им любовь к занятиям по сценической речи.

С каждым занятием все более яркий акцент был на упражнения, которые вызвали сложности. Упражнения для губ давались детям нелегко, потому что им было сложно вытянуть губы трубочкой вперед. Упражнения для языка по-началу выполнялись неправильно, так как челюсть в этих упражнениях должна оставаться на месте. Фиксировать челюсть можно научиться только спустя продолжительное время занятий. Но результат, не заставил долго ждать. Сложность в упражнениях «Капкан» и «Механизм» заключалась в работе верхней челюсти. Только на четвертом занятии детям стало проще держать нижнюю челюсть на месте, а верхнюю поднимать вверх. Упражнение Е.В. Ласкавой «Я» - и упражнения на развитие звука были обязательными упражнениями на занятии. Потому что голосовая подача у детей была не развита. Так же была проведена индивидуальная работа с некоторыми ребятами, что привело к большей общей успеваемости группы.

Исследование на наличие челюстных зажимов повторилось после продолжительного периода работы с комплексом упражнений на снятие челюстных зажимов. По результатам исследования можно сделать вывод, что упражнения положительно влияют на навыки речи у детей. Ребята стали меньше использовать плохие речевые привычки, на сцене они стали работать более свободно. У детей изменился голос: его звонкость и глубина развились до высокого уровня. И главное изменение, произошедшее с детьми - это более четкая дикция и отсутствие страха говорить. Ученики больше не «глотают» слова, меньше шепелявят и не торопят речь.

Список литературы:

1. Методическая разработка преподавателя театрального отделения первой квалификационной категории Мазилкиной Марины Владимировны «Техника снятия мышечного зажима» Ульяновск 2019г.
2. С.А. Есаков ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ (Курс лекций) Ижевск 2010г.
3. <https://ndshi.bash.muzkult.ru> Сборник занятий по сценической речи и актерскому мастерству
4. .Е.Г. Царегородцева ТЕХНИКА СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ: РЕЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ Москва - Екатеринбург 2016г.
5. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Учебно-методическое пособие Екатеринбург 2018г.
6. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Серия «Театр и дети». – М.: ВЛАДОС, 2004г.
7. Ларионова ЕЛ. Сценическая речь. Программа для театральных отделений детских школ искусств. – М. Пособие 2000. – 1-3с.
8. Ласкавая Е.В. Речевоголосовой тренинг. Разделы. – М. Театральная педагогика 2006. –13-18с. \ 34-42с.\73с.
9. Сценическая речь. Учебник. Предисловие и научное редактирование И.П. Козляниновой, И.Ю. Промптовой/ М., ГИТИС, 1995г

Секция 5. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аплина Карина Равильевна (автор)

Васильева Нина Николаевна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА ТОМСКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

В Томске насчитывается более 140 разных национальностей и народностей. Но, к сожалению, под влиянием массовой культуры, происходит ассимиляция национального меньшинства: люди постепенно забывают и язык, и традиции, и культуру.[9]

Кроме того, вопросы самоопределения и идентификации имеют особое значение на современном этапе развития общества. В мире, где все более часто происходят миграции и смешение культур, важно определить, какие факторы влияют на индивидуальное восприятие своей национальной принадлежности — это и является *актуальностью* моей работы.[8]

Мы относим себя к разным группам и ясно понимаем, кем являемся: гражданином своей страны, горожанином, студентом и так далее, у нас не возникает сомнений к причастности к этим группам.

Например, потребность идентифицировать себя как гражданина удовлетворяется с помощью различных федеральных программ, нам рассказывают про это в школах и, люди, нас окружающие, в основном так же являются гражданами, как и мы.

Но что насчет национальной принадлежности? Потребность относить себя к национальности как раз и удовлетворяют культурно-национальные центры.

Изучение работы национальных центров в направлении национальной идентификации граждан и стала *целью* моей исследовательской работы.

Проанализировать особенности организации работы национальных центров города Томска для сохранения культурной идентификации его жителей.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие *задачи*:

- 1) Рассмотреть понятие национальности и важность национальной самоидентификации Томичей.
- 2) Изучить историю создания национального культурного центра как социального института государства.
- 3) Познакомиться с работой национальных центров и общественными организациями города Томска, на примере областного государственного автономного учреждения культуры Томской области «Российско-Немецкий дом», областного государственного автономного учреждения культуры «Центр Татарской Культуры», местной общественной организации «Национально-культурная автономия чеченцев Томского района Томской области».
- 4) Выявить основные особенности организации работы национальных центров в рамках культурной идентификации.
- 5) Проанализировать собранный материал и сделать вывод.

Объект - Организация работы национального центра по направлениям

Предмет - Особенности работы по направлению национально - культурной идентификации.

Понятие “национальность” имеет много разных толкований, поэтому во избежание путаницы, я буду использовать следующее определение:

Национальность — принадлежность человека к определенной этнической общности, характеризующаяся традициями, обычаями, культурой, языком, религией, родством и другими признаками, позволяющими лицу идентифицировать себя.[2]

А Национальная идентичность — одна из составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к определенному этносу или национальности.[10]

Выражение национальной идентичности может проявляться через различные аспекты жизни, такие как язык, религия, культура, искусство и история.[3]

Формирование национальной идентичности является процессом, который начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни. Оно основано на взаимодействии семьи, образования, социальной среды и массовой культуры.

Важным фактором является осознание и понимание своей исторической и культурной принадлежности, а также вовлечение в деятельность, связанную с национальной группой.[3]

Сменно действующие объективные и субъективные условия углубляют этническое самосознание, проявляющегося в широком диапазоне явлений: от слабо выраженного осознания принадлежности к определенному этническому коллективу, (пассивное знание человека о том, что его предки представляют ту, или иную национальную культуру, просто как факт), до ярко проявляющихся этнических чувств, (человек изучает, следит и участвует в решении проблем своего народа).[5]

В структуре этнического самосознания наиболее существенны, следующие компоненты: а) осознание людьми своей этнической принадлежности: б) представления членов данной этнической общности о самих себе - автостереотипы, в) представления этнофобов о других этнических объединениях и их представителях - стереотипы.[5]

Первые представления об этничности дети приобретают довольно рано, еще в дошкольном или раннем школьном детстве.

Для этого периода характерно еще нечеткое осознание общности с представителями своего этноса, немотивированный выбор своей этнической принадлежности, слабые этнические знания.

Причем для представителей национальных меньшинств уже в этом возрасте собственная этничность становится нередко источником неприятных переживаний. Так, еврейские дети часто обнаруживали негативные самооценки, личностные конфликты и ощущение небезопасности.[14]

Лишь в ранней юности - 16–17 лет - национальные (этнические) установки приобретают устойчивость, укрепляется осознание своей национальной принадлежности, определяется мотивация ее выбора, формируется этническое мировоззрение.[14]

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сказать, что становление национальной идентичности начинается с ранних лет и заканчивается уже в пожилом возрасте. Национальный статус остается неизменным на протяжении всей жизни человека.

Для того, чтобы эти процессы проходили быстрее, приносили лучшие результаты и не вызывали у человека негативных чувств и были созданы центры национальной культуры.

Национальный культурный центр (далее НКЦ) – учреждение культуры, имеющее национальную принадлежность, ставящее перед собой задачи не только обслуживания внутренних интересов этой группы или диаспоры, но и знакомящее с этой характерной культурой.[6]

Основной работой НКЦ является сохранение, продвижение и развитие национальной культуры.[6]

Национальная культура — это совокупность приобретенных и передаваемых из поколения в поколение знаний, ценностей, обычаев, традиций и искусства, характерных для определенного народа или этнической группы.[13]

Национально-культурные объединения начали образовываться на рубеже 1980-х — 1990-х гг. Глобальные внутригосударственные перемены середины 1980-х гг. вызвали всплеск этнического самосознания у представителей многих народов, находящихся в этническом меньшинстве.[4]

Это послужило толчком для создания НКЦ.

В Томске проживает огромное количество представителей разных национальных культур, поэтому в городе существуют различные национально-культурные организации, землячества, национальные центры.[1]

В качестве примеров в своей работе я буду рассматривать следующие учреждения культуры и общественную организацию.

Областное государственное автономное учреждение культуры Томской области «Российско-немецкий Дом»

В Томской области проживает около 9000 немцев, что составляет менее одного процента от всех жителей региона.[9]

Немцы Томска, как и в целом российские немцы живут в нашей стране больше 260 лет. За это время они, уезжая из Германских княжеств, (в то время даже Германии как государства еще не было), приехав в Томск, привезя свою культуру, находясь в другой среде не только сохранили свою культуру, но и впитали в себя культуру местную, тем самым сформировав уникальную культуру Российских немцев, над сохранением и распространением которой и работает Российско-Немецкий дом.[11]

Сейчас в Российско-Немецком доме ведут свою деятельность различные творческие коллективы, проводятся разного рода мероприятия и ведется активная работа по сохранению культуры Российских Немцев.[11]

Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр татарской культуры»

Татары, являясь коренным народом Сибири, на протяжении многих столетий жили на территории города Томска, они сыграли ключевую роль в основании нашего города. Сейчас в Томске проживают более 10 тысяч татар, занимая тем самым второе место по численности населения, после русских.[9]

В Центре татарской культуры работают 15 кружков и творческих объединений, в которых занимаются более 250 человека от 6 до 85 лет. Творческие коллективы Центра — Лауреаты и Дипломанты Международных, Всероссийских, межрегиональных, городских и областных конкурсов.[12]

Также в Центре татарской культуры проходят многочисленные концерты, конкурсы, фестивали, выставки ит.д.

Местная общественная организация «национально-культурная автономия чеченцев Томского района Томской области»

Всего в Томске проживает немного чеченцев - около 250 человек [9], но красота чеченского танца и ностальгия по Кавказу подтолкнули к созданию Томского ансамбля вайнахского (чечено-ингушского) горского танца. Ансамбль “Вайнах” соединяет в себе два схожих между собой народа: чеченцев и ингушей, но в своей работе я рассмотрю отдельно ансамбль чеченского танца “Даймохх”.[7]

Местная общественная организация “национально -культурная автономия чеченцев Томского района Томской области” — это не привычный нам национальный центр, про которые было сказано выше.

У чеченцев нет своего здания, организация находится в “Доме дружбы” города Томска и соседствует с другими национальными организациями, кроме того, в чеченской общественной организации существует лишь один творческий коллектив - ансамбль горского танца “Даймохх”.

Коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За годы существования коллектива искусству танца обучалось более двухсот участников, поставлено 50 хореографических композиций.[7]

В ходе работы над исследовательским проектом были посещены вышеперечисленные национальные центры и объединения, проведены разговоры с участниками и посетителями, также были посещены мероприятия.

В Российско-немецком доме удалось посетить концерт, посвященный международному женскому дню, но это мероприятие мало подходит к теме данной работы. Там не звучало песен на немецком языке и концерт мало отличался от любого другого концерта в самом обычном доме культуры, не привязанному к национальной культуре.

Зато удалось посетить занятие немецкого языка, где в ходе общения с посетителями, работниками и директором открылось больше подробностей о работе центра по национальной идентичности.

В Российско-Немецком доме часто проходят различные выставки, например не так давно было закрытие выставки-конкурса "Basteln-2024", где представлены экспонаты декоративно-прикладного немецкого народного творчества.

Также в Российско-Немецком доме проводятся праздники, такие как "Fastnacht" (масленица российских немцев), рождество в немецких традициях, проводятся многочисленные мастер-классы, диктанты немецкого языка и фестивали национальных блюд.

В центре татарской культуры также был посещен концерт, посвященный международному женскому дню. На концерте выступали разные творческие коллективы, которые пели песни на татарском языке, танцевали народные танцы.

Артисты выступали в татарских национальных костюмах, в речи ведущих так же звучал татарский язык.

По итогу разговоров с участниками, работниками и директором центра удалось узнать больше о работе Центра Татарской Культуры.

В центре татарской культуры проводятся концерты, посвященные различным праздникам и датам например: "Яңаел" - новый год, "Яз, чәчәкләр һәм мактаулар" - "Весна, цветы и комплименты" к 8 марта, также проходят различные конкурсы такие как: "Татар кызы" - татарская девушка, "Чишмәкәй" - конкурс исполнителей татарской музыки.

Также ежегодно в деревнях Черная речка, Эушта, в городе Северск, самом татарском центре и других точках проводится праздник полевых работ "Сабантуй".

Что касается ансамбля "Даймох", мне удалось побывать на концерте "Кавказ - наш общий дом", где чеченская автономия занимала важную роль и была одним из организаторов концерта.

Концерт проходил в авангарде, где было так много гостей, что в зале ставили дополнительные стулья, а отдельная толпа и вовсе смотрела концерт стоя, заполнив собой весь зрительный зал.

Ансамбль "Даймох", признанный и талантливый коллектив, выступали сразу с несколькими, как и с коллективными, так и с сольными номерами.

Удалось пообщаться и с самими участниками ансамбля. Танцоры по-настоящему заворожены хореографическим искусством и заинтересованы в чеченской культуре, хоть многие и не являются этническими чеченцами, все в один голос утверждают, что когда выходят на сцену - идентифицируют себя с чеченским народом и если спросить их о национальности, то они гордо скажут, что являются чеченцами.

Посетители национальных центров и объединений также прошли небольшой опрос, по итогам которого, выявились следующие факты:

По итогу вопроса "Как часто вы посещаете мероприятия проводимые НКЦ и общественной организацией?" стало ясно, что посетители Центра Татарской Культуры реже посещают мероприятия, чем посетители Российско-Немецкого дома, а ансамбль "Даймох" расположился где-то между ними, это может быть обусловлено тем, что опрашиваемые посетители Центра-Татарской культуры — это в основном школьники, студенты и работающая молодежь, которым свойственен более загруженный график, в то время как посетители Российско-немецкого дома - это пенсионеры, дети дошкольного возраста и ученики начальных классов, а у национальной автономии чеченцев все мероприятия - это, в основном, концерты, которые участники ансамбля и так посещают в качестве артистов.

Разнятся ответы и на следующий вопрос, о том относят ли себя участники к той национальности, культурой которой интересуются. 75% посетителей татарского центра являются этническими татарами, в то время как этнических немцев в Российско-Немецком доме всего 25%.

Интересно дела обстоят в ансамбле “Даймохх”: несмотря на малочисленность чеченцев в нашем городе, все участники ансамбля смело заявляют, что вне зависимости от своего этнического происхождения, они идентифицируют себя с чеченским народом.

Учитывая это 75% участников относят себя к чеченскому народу во время выступлений, а в остальное время только 50%.

Это можно объяснить тем, что в целом татар в Томске больше, чем немцев или чеченцев.[9]

На вопрос о цели посещения учреждений в основном все посетители отвечали, что посещают НКЦ и национальные автономии с целью лучше знать культуру и традиции своего или интересного человеку народа, а также ради общения и развития в творчестве.

На вопрос “Как НКЦ или национальная автономия влияют на вашу жизнь?” участники опроса отвечали схоже, что посещение НКЦ и ансамбля влияет на жизнь посетителей хорошо, они развиваются, лучше узнают культуру и традиции, занимаются любимым делом, находят новые знакомства и общаются.

Исходя из этого следует сделать вывод, что работа НКЦ и национальной автономии удовлетворяет и отвечает ожидаемым посетителями целям.

Заключение. В заключении хочется отметить, что Национальные центры играют немалую роль в жизни современного человека: люди узнают, сохраняют и продвигают культуру и традиции, занимаются в творческих коллективах, общаются, учат язык, находят единомышленников, проводят досуг, формируют национальное самосознание, и многое другое. Благодаря национально-культурным центрам человек может как познакомиться с новой, неизвестной ему культурой, так и лучше узнать культуру собственной семьи.

Такие учреждения необходимы нашему многонациональному государству.

Список использованной литературы:

1.Администрация города Томска официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://admin.tomsk.ru/pgs/2hg> (Дата обращения: 23.01.2024)

2.Большой юридический словарь / авт.-сост.: В. Н. Додонов, В. Д. Ермаков, М. А. Крылова; под ред.: А. Я. Сухарев, В. Д. Зорькин, В. Е. Крутских.: Издательство Москва: ИНФРА-М, 2015.

3.Значение национальной идентичности: почему она важна для общества. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://m-s13.ru/znacenie-nacionalnoi-identichnosti-pocemu-ona-vazna-dlya-obshhestva> (Дата обращения: 10.01.2024)

4.История развития и формирования национально-культурных объединений в Российской Федерации. Н. Д. Бураева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017.

5.Кризисные этносы. В. Г. Бабаков: Монография. М.: Издательство “ИФ РАН”, 2016.

6.Национально-культурные центры – инновационный тип учреждений культуры. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://studfile.net/preview/9497545/page:13/> (Дата обращения: 20.01.2024)

7.ОГАУК ДНТ “Авангарт”| ДОМ ДРУЖБЫ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dntavangard.ru/dom-druzhby.html> (Дата обращения: 02.02.2024)

8.Осознанное отнесение себя к какому-либо этносу: вопросы самоопределения и идентификации [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://budo-spb.ru/instruktsii/osoznannoe-samooopredelenie-i-identifikaciya-v-kontekste-etniceskoi-prinadleznosti> (Дата обращения: 22.12.2023)

9.Перепись населения России – 2020: НАРОДЫ и ЯЗЫКИ [Электронный ресурс] Режим доступа:<https://mingitau.livejournal.com/353104.html> (Дата обращения: 06.01.2024)

10.Понятие национальной идентичности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки: новые подходы и методы: Ким А. В. сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 26 апреля 2021г.: Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2021. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://apni.ru/article/2250-ponyatie-natsionalnoj-identichnosti>(Дата обращения: 10.01.2024)

11. Российско-немецкий дом Томск. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.tomdeutsche.ru/> (Дата обращения: 02.02.2024)
12. Центр татарской культуры города Томска. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://tatar-tomsk.ru/> (Дата обращения: 02.02.2024)
13. Что такое национальная культура. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://helpdoma.ru/faq/cto-takoe-nacionalnaya-kultura> (Дата обращения: 20.01.2024)
14. Этнопсихология. А. А. Налчаджян: 2-е изд. – СПб.: Издательство “Питер”, 2020.

Валивач Анастасия Юрьевна (автор)
Андриенко Елена Сергеевна (научный руководитель)
СЕМЬЯ: СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И ИСТОРИИ

История – это неотъемлемая часть нашего наследия. Она полна удивительных и интересных событий, которые важно сохранить и передать следующим поколениям. В связи с этим идея использования историй из жизни наших предков для создания тематических праздников и мероприятий становится все более актуальной и привлекательной. Такие проекты не только помогают нам лучше понять нашу историю, но и создают уникальные возможности для общения, развлечений и взаимодействия между разными поколениями.

Актуальность: в нашу эпоху, полной технологических достижений, люди часто вовлечены в свои собственные сферы интересов и забывают о своих корнях и истории своей семьи. В современное время, многие представители молодёжи категорически против создания семьи и рождения детей, они придерживаются других ценностей, ставят карьеру и себя на первое место, откладывают мысли о продолжении рода. Эта проблема неоднократно поднималась на государственном уровне и 22 ноября 2023 года Президент Российской Федерации, Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Образовательные учреждения и учреждения культуры клубного типа подключились к реализации данной идеи, но в большинстве случаев используются шаблоны и штампы мероприятий. Например: эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья», чествования многодетных семей, семейных династий, концертные программы с участием многодетных или малообеспеченных семей. Из года в год мы видим истории одних и тех же людей, а остальные остаются в стороне, поэтому, мне захотелось придумать новый формат реализации культурных мероприятий, которые будут максимально искренние, душевные и которые будут касаться абсолютно каждого из нас. Таким образом, мы учтём несколько специфических особенностей культурно-досуговых мероприятий, например: использование досугового материала имеющего документальную основу и превращение зрителя в участника программы.

Цель: подготовка и проведение мероприятий, посвященных историям семей, которые помогут сблизить разные поколения, сохранить их культуру, расширить знания о родных и близких людях.

Задачи:

- Провести социологическое исследование для выявления актуальности проекта;
- Сбор и анализ исторических материалов о жизни своих предков;
- Разработка концепций тематических праздников и мероприятий;
- Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, включающих историю семьи, элементы семейных традиций и обычаев своего рода;
 - Популяризация проекта среди разных поколений, привлечение внимания к своей истории;
 - Оценка эффективности проекта и его влияния на укрепление связей между поколениями и сохранение культурного наследия.

Проект «Семья: страницы памяти и истории» подразумевает собой использование богатого наследия историй наших предков для создания ряда уникальных мероприятий, которые объединят разные поколения, помогут расширить знания об истории каждой семьи, первым из таких мероприятий будет вербатим. За основу своего проекта, было решено взять именно вид театрального представления – вербатим, который основан на жизненном материале, рассказах, семейных историях студентов колледжа. Проект направлен на объединение людей разных возрастов и трансляцию интересных событий жизни.

Механизм реализации первого культурно-досугового мероприятия в рамках проекта
Подготовительный (организационный этап):
(февраль 2024)

- Проведение социологического исследования и подведение итогов;
- Формирование команды для реализации проекта;
- Подбор локации.

Основной (практический этап):
(февраль 2024 – апрель 2024)

- Подготовка документальных материалов. Сбор жизненных историй и их художественная обработка;
- Разработка раздаточного материала для вербатима (создание мотивационных открыток с важными словами о семье, создание тематических значков, таблица древа для проверки знаний зрителей о родословной);
- Подготовка материально-технической базы (подготовка видео проекции, изготовление реквизита, костюмов, монтаж фотовыставки и фото зоны);
- Репетиционная работа;
- Проведение вербатима.

Заключительный этап:
(апрель 2024 – май 2024)

- Подведение итогов, анализ отзывов и мнений гостей;
- Сбор отчётного материала;
- Анализ реализованного мероприятия и выработка рекомендаций;
- Создание презентации по итогам мероприятия;
- Освещение мероприятия на различных интернет-платформах.

Заключение

У многих людей слово «семья» ассоциируется в первую очередь с деревом, где корни – это наши дальние предки, ствол – родители, а ветки – это нынешнее поколение. Хочется подчеркнуть то, что разрабатываемый мной проект поможет не только погрузить современное поколение в атмосферу целостности семьи, но и сблизить и наладить тёплые отношения в семейном кругу. Ведь когда начинаешь интересоваться жизнью предков, у носителей этих историй возникают тёплые воспоминания о прошлом, что заставляет ценить настоящее. Не будь этих историй – не было бы и нас!

Вербатим, это уникальный вид театрального творчества, который так же требует большей огласки в современном мире. Благодаря документальным рассказам, мероприятие располагает к себе и не оставляет равнодушным каждого зрителя. Мы можем бесконечное количество времени читать статьи в интернете, смотреть документальные фильмы о знаменитых людях, но когда говорят здесь и сейчас, про родных для тебя людей, в груди возникает чувство гордости, любви и уважения именно к своему семейному дереву.

Есть дырки в душе, которые ничем не заделать. Есть узлы в нашей семейной истории, которые не развязать. Есть предел наших возможностей. Не потому, что мы плохие или безвольные. Просто потому, что весь наш род, вся наша семья во многих поколениях живет внутри нас, в наших генах, в нашей памяти. И как ты ни старайся, ты всё равно будешь частью своего родового древа. И оно обязательно разрастётся от корней к ветвям. И бывают моменты, когда твоя свобода заключается вовсе не в том, чтобы изобрести нечто новое, срубить дерево и

порубить его на дрова, а скорее в том, как приспособиться к старому, как извлечь из него пользу, как принять его и модернизировать. Как уговорить птиц петь в ветвях этого дерева.

Список использованной литературы

1. МультиУрок-образовательная площадка [Электронный ресурс] / Виды театрального искусства.— Электрон. текстовые дан. - URL: <https://multiurok.ru/index.php/files/vidy-tieatral-nogho-iskusstva.html> (дата обращения: 3.02.2024) 2024).
2. Калужских, Е. В. Студенческая театральная студия: социально-культурное развитие молодежи : монография / Е. В. Калужских. — Челябинск : ЧГИК, 2012. — 139 с. — ISBN 978-5-94839-363-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177728> (дата обращения: 10.03.2024).
3. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для вузов / Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01631-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472379> (дата обращения: 02.04.2024).
4. Руднев, П. Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950-2010-е

Васичкова Елизавета Александровна (автор)

Пегель Любовь Васильевна (научный руководитель)

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В СОВРЕМЕННУЮ ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Актуальность: Тема данной работы интересна с теоретической и практической стороны, потому что, праздничная культура современной России во многом есть продукт реализации прошлых образцов, берущих свое начало в прошлых веках и трансформировавшихся в досуговой культуре СССР. Сегодня многие составляющие праздников того времени приобретают новое значение и смысл. Элементы прошлых праздников являются составными частями праздников современных; важно грамотно переработать и трансформировать эти элементы.

Цель работы: проанализировать элементы массовых праздников СССР и возможности их внедрения в современную досуговую деятельность.

Задачи:

1. Познакомиться с праздничным календарем СССР и выявить праздники, сохранившиеся по сей день.
2. Рассмотреть элементы массовых праздников Советского Союза.
3. Изучить современный календарь праздников россиян.
4. Провести опрос среди населения с целью выявления элементов массовых праздников СССР, которые интересны для людей.
5. Рассмотреть возможности внедрения элементов массовых праздников СССР в современную досуговую деятельность. Обратите внимание на слайд.

Объект: Досуговая деятельность.

Предмет: использование наработок по массовым праздникам СССР в современных условиях.

Основная часть: Образование Советского Союза состоялось в результате крушения старой государственной системы управления, революционной ситуации, Гражданской войны, а также мощной теоретической и идеологической разработки и пропаганды идей советского государства. В 1917 году для России произошло знаковое событие – свержение царя путём совершения октябрьской революции, явившейся ничем иным как вооруженным переворотом в пределах страны, увязшей в своих внутренних и внешних проблемах. К власти приходят большевики – представители политического движения Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) во главе с Владимиром Ильичом Лениным.

Пришедшие к власти большевики понимали, как важно занять внешкольной деятельностью подрастающее поколение. Поэтому при детских учреждениях повсеместно создавались кружки, секции, клубы разных направлений: фотодело, выжигание, радиоэлектроника, телемеханика, авиа-моделирование, космонавтика, изостудии, театральные, танцевальные, кройки и шитья, всевозможные спортивные секции. Почти каждый ребенок в СССР посещал секцию или кружок по интересам, а многие занимались в нескольких.

Массовые праздники в Советском Союзе были неразрывной частью жизни каждого советского гражданина. Они играли важную роль в обществе и имели свои особенные элементы, которые делали их по-настоящему уникальными.

Масштабное проведение, коллективность, использование символики и официальность – все это создавало ощущение единства и гордости за свою страну. Несмотря на то, что время изменилось, наследие советских праздников продолжает оставаться значимым для многих людей. Элементы массовых праздников в СССР включали парады, демонстрации, торжественные мероприятия, салюты, различные культурные программы, посвященные историческим событиям и достижениям страны. художественные выступления, общественные мероприятия и народные гуляния. Парады часто включали концертные и военные оркестры, показ современной и исторической военной техники, а также демонстрации и показательные выступления спортивных и художественных коллективов. Важными элементами массовых праздников были символы СССР, - такие как гимн, флаг, герб, а также транспаранты, гвоздики и знамена советской власти.

Элемент массового праздника – это часть праздничного мероприятия, которая включает в себя различные атрибуты, традиции, музыку и другие составляющие, способствующие созданию атмосферы праздника и участию большого количества людей.

Современная праздничная культура России трансформируется быстрыми темпами, не утрачивая, однако, своей роли в функционировании граждан Российской Федерации.

Элементы прошлых праздников являются составными частями праздников современных; важно грамотно переработать и трансформировать эти элементы.

Праздники всегда выполняли важные функции в обществе: мировоззренческую, воспитательную, нравственную, эстетическую, рекреационную. Они использовались как способ духовного единения, коллективного самовыражения, раскрепощения и расслабления, снятия груза повседневных забот и тревог. Важно отметить, что праздники имеют жизнеутверждающий характер, отличаются выраженной духовной направленностью и оптимизмом.

В настоящее время досуговая деятельность очень важна для человека, поскольку позволяет ему восстанавливать работоспособность (спорт, оздоровительные занятия, игры), расширить свое сознание (интересы к искусству, религиям, философии), проявить себя в различных направлениях (развлечения, хобби). Досуг помогает увидеть и развить индивидуальные особенности: творческий потенциал, качества характера, уровень интеллектуального развития и многие другие.

В данной работе было проведено исследование досуговой деятельности СССР.

Автором было разработано два тестирования: для людей старше 45 лет и для молодежи.

По результатам опроса было выявлено следующее:

Праздники СССР были грамотно организованы, так как они разрабатывались специалистами, включали в себя выступления коллективов, была возможность быть участником массового действия и проявить свои уникальные качества. Создавалась праздничная атмосфера, индивидуально соответствующая каждому конкретному празднику. Людям нравилась именно та праздничная атмосфера, большинство опрошенных любили ходить на демонстрации, с песнями, флагами, была особая сплоченность и гордость за страну, за её героев. Многие вспоминают, как было дружно и весело на демонстрациях; как было приятно увидеться с друзьями и товарищами, с которыми редко встречались (ведь тогда даже домашние телефоны редко у кого были); как будучи детьми радостно ходили с родителями на

демонстрации, а потом этим хвастались ровесникам. Чувствуется, что люди, «рожденные в СССР» и сейчас ностальгируют по советским временам, праздникам.

Запрос современного поколения заключается в том, чтобы «выйти в люди», показать или проявить себя, своё мастерство в чём-либо. В настоящее время (по сравнению с временами СССР), современные технологии дают более широкие возможности организации массовых праздников, такие как использование сети интернет в проведении массовых конкурсов с розыгрышами призов при помощи голосования или рандомного выбора победителя, использование сложных технических устройств (световых и звуковых) для создания максимально ярких и зрелищных праздников, шоу.

На основе изученного материала был создан план и проведён праздник «ЖАВОРОНКИ», посвященный дню весеннего равноденствия. Праздник проходил в одном из залов Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования центра творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр», при участии 10 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Цель праздника - проведение мастер-класса с использованием элементов массовых праздников СССР.

Уже в холле была создана атмосфера праздника посредством звучания музыкального сопровождения в качестве весенних напевов русских песен с включениями щебетания и пения птиц. Были подготовлены материалы для мастер-класса: лоскутки ткани 20х20 см., пряжа, вата, ножницы, фломастеры. В начале мастер-класса дети узнали историю праздника «Жаворонки» и приняли участие в её обсуждении.

Народный праздник День жаворонка - один из древних славянских праздников, он приходится на День весеннего равноденствия.

Детям праздник понравился. Они были увлечены созданием жаворонков собственноручно, пели песенки, водили хоровод с уже готовыми птичками в руках, а в конце на прощанье и как настоятельный призыв быть добрее и приветливее, зазвучала очаровательная задорная песенка «Улыбка» на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Пляцковского. Все ребята подпевали и приплясывали, а самое приятное, что у каждого участника на память о празднике остался сделанный своими руками «жаворонок».

В проведении мероприятия использовались такие элементы массового праздника СССР, как песни советских композиторов и поэтов-песенников олицетворяющих эпоху СССР. Слова и мотив песни «Улыбка» - известны не только каждому ребенку, но и взрослому. Планировалось после мастер-класса выйти во двор и дружным отрядом прошагать с речёвкой до кустов сирени, растущей рядом, чтобы на веточки можно было подвесить за веревочки тряпичных жаворонков. К сожалению, воплотить до конца план сценария в связи с погодными условиями не удалось, но можно рассматривать вариант внедрения этого элемента массовых праздников СССР в современную досуговую деятельность.

Есть ещё некоторые идеи внедрения и других элементов праздников СССР в современную досуговую деятельность. В качестве элемента массового праздника можно взять пример соцсоревнований в Советском Союзе, когда отличники производства на предприятиях по итогам выполненных работ за определённый период времени награждались вымпелами, переходящими знамёнами. Предлагается внедрить этот элемент в учебные заведения, как поощрение за хорошую успеваемость, поведение и активное участие в жизни класса (группы).

Реализация идеи: каждый месяц на специальный стенд или доску объявлений учебного заведения будет вывешен плакат с таблицей классов, в которой каждую неделю будут заполнять ячейки смайликами. Грустные - плохая успеваемость и плохой показатель в учебе. Веселый - хороший показатель в учебе, и хорошая успеваемость. Смайлик восклицательного знака – класс получил наивысшие оценки по всем пунктам состязаний. По итогам подсчета смайликов, будут проводить награждение раз в квартал в актовом зале. Наилучшая группа класса будет награждена переходящим вымпелом «Лучший класс». Однако, при повышении всех результатов у другого класса (группы) вымпел «Лучший класс» перейдёт к наиболее отличившимся.

Следующая идея возможного внедрения элемента массового праздника СССР основана на таких телевизионных шоу, как «Веселые нотки», «Алло, мы ищем таланты!» и «Утренняя звезда», где дети показывали свои творческие достижения. Возможно внедрить эту идею в современную досуговую деятельность, с помощью популярной социальной сети, например «Тик-Ток». Можно создать аккаунт программы, и выкладывать короткие ролики с детскими выступлениями. Установить принятие голосов («лайков») за понравившееся видео, по окончании установленного срока для конкурса - определить победителя, набравшего максимальное количество голосов и поощрить его.

Заключение: Подводя итоги проделанной исследовательской работы, можно отметить что, познакомившись с праздничным календарем СССР, получилось глубже изучить массовые праздники, сохранившиеся по сей день. Не все элементы праздников сохранились, но есть и такие, которые стали ярче и интересней, благодаря современным технологиям и возможностям. Таким образом трансформируя опыт прошлых лет, возможно внести новизну в старые формы соответственно запросу досуговой деятельности современного человека, при этом используя современные технологии. Использование современных технологий создает множество трансформаций на основе старого опыта. Опыт создания досугового пространства СССР имеет потенциал, который возможно использовать в наше время в различных вариациях.

Список использованной литературы:

1. Свиридова Е.Г. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. «Государственная политика СССР в сфере праздничной культуры (20-40-е гг.) - 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-sssr-v-sfere-prazdnichnoy-kultury-20-40-e-gg/viewer> (Дата обращения 03.03.2024)
2. Никольский С.А., Зиновьев А.А. «Размышления о советском человеке и советском бытии» Ярославский педагогический вестник. - 2021. - №3(120). - 162-167с.
3. Волоковинова М.И., Борисова А.М. «Психологические предпосылки принятия личностью нового государственного праздника». Научный журнал «Прикладная Юридическая психология». - 2016. - №2. - 6-13с.
4. Мальченков С.А., к.и.н., доцент Мордовского государственного университета. «Символика СССР, как инструмент сохранения единой цивилизационной идентичности постсоветского пространства» / Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество: материалы Пятой международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». Ч. 1. Ежегодник. Вып. 6. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., -2023. - 626-628с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-sssr-kak-instrument-sohraneniya-edinoy-tsivilizatsionnoy-identichnosti-postsovetskogo-prostranstva/viewer> (Дата обращения: 03.03.2024)
5. Файловый архив «StudFiles» [Электронный ресурс] : Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина. Пед. основы соц.-культ. деятельности Лекции. Тема 14. Праздники и обряды как специфические формы социально-культурной деятельности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/7646880/page:56/> (Дата обращения: 04.03.2024)
6. Сетевое издание «Реальное время». Спецпроект «Жить в сорок первом»: часть 1-я [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://realnoevremya.ru/articles/211072-kakie-prazdniki-otmechali-v-sssr-i-pochemu-v-nih-bylo-mnogo-ideologii> (Дата обращения 10.03.2024)
7. Соснин В.А. «Проблемы безопасности и консолидации российского общества». Научный журнал «Прикладная Юридическая психология». - 2015. - №2. - 170-176с.
8. Сетевое издание «Коммерсантъ». «8 марта – история и традиция праздника». -2024. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6559481> (Дата обращения 07.03.2024)
9. Романова Г.А., канд. пед. наук, доц., Смоленский государственный институт искусств. «Современная праздничная культура России: актуальность трансформаций, отличительные

признаки и тенденция развития» . «Мир науки, культуры, образования». -2020. - №6(85). - 189-191с.

10. Международный образовательный портал МААМ. Светлана Зайцева «Цели и задачи организации праздников в ДОУ. Особенности формирования музыкального репертуара с учетом воспитательных задач». -2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.maam.ru/detskijasad/ceci-i-zadachi-organizaci-prazdnikov-v-dou-osobenosti-formirovaniya-muzykalnogo-repertuara-s-uchetom-vospitatelnyh-zadach-i.html> (Дата обращения 10.03.2024)

Воробьева Алина Викторовна (автор)
Васильева Нина Николаевна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СЦЕНАРИЯ, КАК ЛИТЕРАТУРНОЙ
ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ФОРМ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ И
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ**

В современном мире праздники являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только приносят радость и веселье, но и способны объединять людей, создавая атмосферу праздничного единства. Однако, для успешной организации и проведения массовых праздников и театрализованных мероприятий необходима тщательная проработка каждой детали, начиная от выбора темы и заканчивая точной последовательностью действий. В этом контексте сценарий выступает в роли литературной основы, определяющей ход и содержание праздника.

В работе будут рассматриваться сценарий как литературная основа для множества форм в социально-культурной деятельности и особенности его составления, определяющие успех и эффективность массовых праздников и театрализованных мероприятий. Именно поэтому в моей исследовательской работе эта тема *актуальна*.

Цель работы – проанализировать роль сценария как литературной основы для массовых праздников и театрализованных представлений и его особенности.

Для достижения темы необходимо решить поставленные **задачи**:

1. Изучить литературу по теме;
2. Разобрать массовые праздники и театрализованные представления как формы

СКД;

3. Сравнить сценарии разных видов праздников;
4. На основании проанализированного теоретического материала написать литературный сценарий к театрализованной квест-игре “Валечка” с учётом всех выявленных особенностей;
5. Провести мероприятие на основе составленного сценария и сделать вывод.

Объект - литературные сценарии массового праздника и театрализованного представления.

Предмет - особенности написания литературного сценария для массового праздника и театрализованного представления.

Сценарий - полностью продуманная программа, которая включает в себя огромное количество пунктов и мелочей. Правильный, продуманный, яркий сценарий и профессиональная команда организаторов оставляют незабываемые впечатления от отдыха и помогают максимально объединить всех участников в единый и сильный механизм. [3]

Существует несколько классификаторов структурирования литературных сценариев массовых праздников и театрализованных представлений. Хочу более подробно рассмотреть классификатор, который был составлен Матехиной О. Г., так как считаю его более логичным и лаконичным.

1. По характеру предполагаемого действия: сценарий театрализованного представления, урока или внеклассного мероприятия, тренинга или игры, торжества, балета, теле- или радиопередачи, кинофильма, важного события или ситуации;
2. По средствам (каналам) передачи информации: письменные и поликодовые (сочетающий в себе различные средства передачи информации, состоит из двух частей: вербальной и невербальной);
3. По объему представленной информации: краткие и детализированные;
4. По характеру средств выразительности: театрализованные, нетеатрализованные, кинематографические;
5. По соотносённости со стилем речи: литературные, публицистические, разговорные, официально-деловые, научно-популярные, смешанные;
6. По оригинальности: первичные, вторичные, первично-вторичные;
7. По характеру взаимоотношений между коммуникантами: официальные и неофициальные. [1]

Но всех их объединяет одно - компоненты, неизменная структура сценария. В независимости от вида мероприятия сценарий всегда будет строиться по одному алгоритму:

1. Экспозиция — начальная, вступительная часть сценария, которая даёт необходимые сведения о предстоящем действии, о героях и жизненных обстоятельствах. Экспозиция знакомит с правилами сценической игры.
2. Завязка — момент возникновения проблемы, которая выливается в развитие конфликта. С завязки начинается движение всего действия, его развитие.
3. Кульминация — высшая точка напряжения действия. Она играет существенную роль в раскрытии характеров действующих лиц и разрешении конфликта. Кульминация нередко является развязкой.
4. Развязка — заключительный момент в развитии действия сценария, который является моментом полного разрешения конфликтной ситуации.
5. Финал — эмоционально-смысловое завершение произведения, также в финал вводится тематическая сверхзадача. [4]

Рассматриваться сценарии будут в самых часто используемых формах социально-культурной деятельности таких как: массовые праздники и театрализованные представления. Массовые праздники - форма социокультурной деятельности, объединяющая большое количество людей в рамках определенного события или тематики. Они играют важную роль в сохранении и передаче традиций, обычаев и ценностей, а также предоставляют возможность отдохнуть, насладиться общением и красотой искусства или природы.

Массовые праздники также способствуют развитию туризма и экономики, продвижению культуры, искусства и спорта. Подготовка массового мероприятия включает выбор тематики, разработку плана и сценария, техническое обеспечение и инфраструктуру, а также репетицию. Они проводятся на больших пространствах, чтобы вместить большое количество участников и зрителей.

Что и отличает массовые праздники от театрализованных представлений, которые в свою очередь являются особой формой культуры, которая объединяет искусство и идеологию. Театрализованное представление отражает действительность в художественных образах и активно пропагандирует политические и общественно-значимые идеи. Оно используется властью как способ пропаганды, так как оно зримо демонстрирует коллективные ценности и политическое единство. Также оно основано на документальном материале и создает психологию ситуаций со столкновением реальных сил. Театрализованное представление имеет разные виды и формы и выполняет различные задачи - дидактические, информационные, эстетические, этические, гедонистические и коммуникативные. Оно обычно одноразовое и уникальное.

Рассмотрим на примере двух сценариев: массового праздника и театрализованного представления. Для примера массового праздника возьмём масленицу. Масленица является фольклорным праздником, имеет свои неповторимые традиции и именно поэтому так важно

составлять для неё литературный сценарий. Только в литературном сценарии можно отразить весь колорит масленицы: от персонажей до народных игр.

В сценарии используются масленичные заклички, звучит соответствующая музыка, также подобраны игры, адаптированные на современную публику, но имеющие исторические корни, и игры, которые дошли до нас в своём первоначальном виде. И конечно по традиции в конце сжигание чучела зимы, символизирующее переход к весне, возрождению всего живого, и избавление от всего плохого и дурного. И все эти действия сопровождаются уникальным текстом. Вот как это представлено в драматургической структуре:

Экспозиция: выходят Ведущие, зовут народ;

Завязка: выход Зимы;

Развитие действия: выполнение условий Зимы в игровой форме;

Кульминация: церемония перехода к новому времени года - весне;

Развязка: сжигание чучела Зимы, сопровождающееся традиционным действием - хороводом;

Финал: проводы главных действующих лиц и завершение мероприятия. [см.

Приложение 3]

Для примера театрализованного представления хорошо подойдёт День памяти и скорби 9 мая. В таком мероприятии ценность литературного сценария в том, что в можно и нужно указывать конкретные даты, сведения и события.

В сценарии сразу видны географические названия морей, приведены конкретные цифры, также прописаны участники действия, указаны костюмы, реквизит, музыка, подобранная в соответствии с происходящим на сцене, и учтён фон, погружающий зрителей в нужную атмосферу. Всё это в себе мог собрать только литературный сценарий. Как это выглядит в драматургической структуре:

Экспозиция: пролог стихотворение о войне;

Завязка: Внук спрашивает Деда о войне;

Развитие действия: рассказ о войне через концертные номера;

Кульминация: песня “Встанем” и вынос флага России;

Развязка: рассказ о победе;

Финал: флешмоб всех участников представления. [см. Приложение 2]

На основе собранных данных был разработан уникальный сценарий для такой формы СКД как театрализованная квест-игра с названием “Валечка-Зиночка”, в котором как раз удалось собрать все вышеперечисленные особенности литературного сценария, а именно: определённая стилистика речи для передачи характера персонажей, прописаны переходы и мизансцены актёров, прописан реквизит, костюмы, музыка, свет, представлены исторические события и имена. Экспозиция: выход Проводника Ивана, начало сеанса спиритизма;

Завязка: появление духа Валечки;

Развитие действия: квест игра по освобождению духа;

Кульминация: разгадка истории Валечки

Развязка: ритуал освобождения духа Валечки

Финал: завершение ритуала спиритизма, прощание с героями. [см. Приложение 1]

Заключение: рассмотрев основные формы социально-культурной деятельности, такие как массовые праздники и театрализованные представления, познакомившись с литературным сценарием к разным формам СКД и изучив алгоритм составления, можно сделать вывод, что только литературный сценарий, учитывающий все нюансы: от участников до технического обеспечения, подходит для успешного проведения мероприятия и отвечает всем требованиям и особенностям массовых праздников и театрализованных представлений.

Список использованной литературы

1. КиберЛенинка [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-klassifikatsii-stsenarnyh-tekstov?ysclid=lujjglbdfw461461923> (Дата обращения 20.03.2024)
 2. КиберЛенинка [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-massovogo-prazdnika> (Дата обращения 20.03.2024)
 3. Продлёнка Образовательный портал [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.prodenka.org/metodicheskie-razrabotki/317182-razrabotka-i-napisaniye-scenariya-kulturno-dos> (Дата обращения 04.03.2024)
 4. Территориальный организационно-методический центр народного творчества [электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.gubkin-tomc.gubkin-kultura.ru/media/site_platform_media/2021/2/12/podgotovka-stsenariya-kulturno-dosugovoj-programmyi.pdf (Дата обращения 26.03.2024)
- Приложения
1. Сценарий театрализованной квест игры “Валечка-Зиночка” (<https://cloud.mail.ru/public/vHmh/kiQ3fxpTf>)
 2. Сценарий театрализованного представления «Память, одетая в камень» на 9 мая (<https://cloud.mail.ru/public/psh5/AqDSVdjFz>)
 3. Сценарий массового праздника Масленица (<https://cloud.mail.ru/public/SgnZ/7LLb7sGkR>)

Гарт Ирина (автор)

Васильева Нина Николаевна (научный руководитель)

РОЛЬ МУЗЫКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

Музыка играет важную роль в нашей жизни. Она сопровождает человека на протяжении всей жизни, от рождения до смерти. Музыка пришла к нам из глубины веков, ее ценили уже в древности, она сопровождала различные праздники, фестивали и многое другое. Трудно представить, что будет, если исчезнет музыка. В каждом фильме, мультфильме, программе всегда есть мелодии, без них было бы однообразно и скучно. [1]

Музыка — это вид искусства, который состоит в умении подбирать звуки так, чтобы получилась мелодия. Она способна передать характер и настроение человека, выразить его чувства и мысли, без слов рассказать о том или ином событии, а также передать внутренние переживания. Музыка воздействует на жизнь человека, а жизнь, в свою очередь, порождает музыку. [2]

Со временем музыка всё больше и больше развивалась, приобретая различные направления, стили и жанры, которые мы можем встретить в различных условиях организации свободного времени человека.

Музыкальный жанр – это система из стиля, аранжировки, текста и площадки для выступления. [3]

Свободное время - время (досуг), которое человек посвящает исключительно тем делам, которые приносят ему положительные эмоции. Время, которое он тратит на эмоциональную подзарядку, восстановление, расслабление. [5]

Крайне сложно и даже страшно представить себе мир человека без музыки, без звуков. Жизнь человека делится на две части:

1. Производственная занятость человека, какая-либо его социальная деятельность.
2. Свободное время человека.

Конечно же, музыка, как правило более важна и актуальна во второй части жизни человека. Ведь именно момент свободного времени позволяет нам выбирать то музыкальное сопровождение, которое нам услаждает слух, которое помогает нам реабилитироваться.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что часть свободного времени люди посещают различного рода культурные мероприятия, например: концерты, спектакли, фестивали и т.п., где соответственно всегда тоже звучит музыка. Ведь любая культурно-досуговая программа включает в себя музыкальное сопровождение.

Культурно-досуговая программа -форма рекреационно-развивающей деятельности, содержание которой включает в себя комплекс специально отобранных и синтезированных видов культурной активности личности в пространстве досуга. [4]

Посещая различные культурно-досуговые мероприятия, я заметила, что ни одно из них не обходилось без музыки. Мне стало интересно узнать, насколько важно значение музыки в данных мероприятиях.

Культурно-досуговые программы и музыка в них являются неотъемлемой частью жизни множества людей в их релаксационно-развивающей части. Ведь чем больше музыки в культурно-досуговых программах, тем быстрее достигается их цель. Исходя из этого тема: «Роль музыки в организации и проведении культурно-досуговых программ» актуальна.

Цель моего исследования - проанализировать роль музыки в культурно-досуговой программе.

Объект исследования - музыка в культурно-досуговых программах.

Предмет исследования - роль музыки в культурно-досуговых программах на примере конкурсно-игровой программы.

Я поставила перед собой ряд задач:

- 1) Рассмотреть значение музыки в жизни человека;
- 2) Изучить жанры и направления музыки в аспекте организации свободного времени человека.
- 3) Познакомиться с различными ролями музыки в проведении культурно-досуговых программах.
- 4) Разработать сценарий культурно-досуговой программы и её музыкальное сопровождение;
- 5) Провести культурно-досуговую программу с музыкальным сопровождением и без него.
- 6) Провести сравнительный анализ проведённых программ на основании опроса участников;
- 7) Сделать вывод.

Музыкальное оформление и музыка в целом может быть, как и самостоятельным элементом культурно-досуговой программы, так и выполнять функции средств художественной выразительности, эмоциональной окраски, а также может быть мотивационным средством, побуждающим к действию.

Все эти приёмы мы пробуем с вами использовать в организации конкретной культурно-досуговой программы для подростков 16-18 лет.

Внимательно изучив стили и жанры музыки, а также проведя опрос среди подростков, я выявила, что музыкальные предпочтения современных подростков не сильно отличаются от музыкальных предпочтений предыдущих поколений. Поп-музыка – самый популярный музыкальный жанр среди подростков, составляет 52%. Хип-хоп / Реп занимает второе по популярности место среди современных подростков с 48%.

Определившись с темой культурно-досуговой программы, внимательно изучив весь материал и выявив, благодаря опросу наиболее распространённые среди подростков жанры музыки, которые будут входить в моё мероприятие, я приступила к его подготовке.

Тема моей культурно-досуговой программы – «Международный женский день»

Название программы – «А ну-ка, девушки!»

Тип культурно-досуговой программы – Конкурсно-игровая.

Действовала я по следующему алгоритму подготовки к мероприятию:

1. Написание сценария.
2. Выбор и подготовка места проведения.
3. Привлечение желающих к участию в мероприятии.

4. Подготовка, закупка призов.
5. Подготовка музыкального сопровождения.
6. Выбор и работа с жюри.
7. Получение домашнего задания участниками.
8. Выбор и подготовка ведущих.

Отталкиваясь от поставленной задачи, я разделила свою программу на две части:

Первая часть проходила без музыкального сопровождения.

Во вторую часть музыка была введена для того, чтобы создать определённый контраст оформления мероприятия, вследствие чего, зрители и участники могли оценить, насколько меняется их собственное настроение, желание и мотивация принимать участие в конкурсе.

В процессе подготовки я столкнулась с трудностями в написании сценария. В первой части, которую я решила проводить без музыкального сопровождения, мне было непонятно, как и чем заполнить пустоту во время прохождения заданий участниками? Отсюда можно сделать вывод, что любая культурно-досуговая программа на подсознательном уровне у человека ассоциируется с содержанием в ней музыкального оформления.

1 конкурс назывался: «Визитная карточка»

В этом конкурсе принимала участие каждая команда. Она показывала своё творческое представление.

Девушкам заранее было дано задание – придумать визитную карточку без музыкального сопровождения. По их словам: «Мы не сразу сообразили, как можно произвести яркое впечатление на публику, не используя в визитке какое-либо музыкальное сопровождение!» Обстановка для конкурсанток была напряжённая, т.к. поддержки от зрителей не было. Ведь зал не был заранее разогрет и активизирован, поскольку обычно этому способствует музыка. Вследствии этого участницам было тяжело настроиться, сложно начать, выходить в полной тишине было волнительно. Я старалась активизировать зал, просила встречать на сцене наших участниц бурными аплодисментами, чтобы девушкам было проще начинать выступление.

2 конкурс назывался «Самые шустрые»

Девушкам нужно было на скорость собрать праздничную открытку и прочесть текст.

Конкурс проходил, несколько статично, т.к. не было музыкального сопровождения, соответственно не было настроения. Время словно растянулось, стало длиннее и тяжелее восприниматься. И по итогам второго конкурса у всех присутствующих было ощущение что программа длится уже около двадцати минут, а на самом деле конкурсных заданий прошло всего на десять.

3 конкурс «Кухарочка»

В этом конкурсе участницам нужно было собрать необходимые ингредиенты для приготовления борща.

В ходе этого конкурса была плавно введена музыка. Буквально с первых минут стало заметно, что обстановка в зале начала улучшаться. Это было понятно по реакции зрителей, улучшению настроения у участниц, обстановка начала разряжаться и все присутствующие стали чувствовать себя комфортно, более расслаблено.

4 конкурс «Домашнее задание»

Безусловно зрители и жюри были в восторге, обстановка в зале на данный момент была максимально приятная. Это не могло меня не радовать, и все мои внутренние переживания прекратились, ведь я больше не боялась, что мероприятие может быть провалено.

После подведения итогов конкурса, я попросила всех присутствующих остаться и дать обратную связь.

1. На вопрос: «Какая часть в нашей конкурсной программе вам больше всего понравилась?» - все участники и зрители ответили, что больше всего им понравилась вторая часть.
2. На второй вопрос: «Подготовка к какому конкурсу, к визитке или домашнему заданию вам далась проще?» - все участницы хором ответили, что к домашнему заданию. А также сделали вывод, что вообще очень сложно было придумать, чем можно заместить музыку и шум.

3. Также, участницы и зрители поделились впечатлениями о времени мероприятия, что ощущения по продолжительности первых двух заданий казалось намного больше, чем последующие задания с музыкой.
4. Мне, как ведущей, было сложно понять реакцию зала, т.к. в первой части мероприятия в основном сохранялось молчание. Это тоже создавало некоторые сложности, зал был не мотивирован, настроение было непонятное.

Я поняла, что музыка даёт руководство к действию: когда аплодировать, когда слушать, когда можно выйти на сцену и т.д. Если музыкального сопровождения нет, то эффект от проведения программы не достигается.

Вывод:

На примере моей конкурсной программы, можно сделать вывод, что музыка играет очень важную роль, а также занимает одно из самых главных мест в организации и проведении культурно-досуговых программ. Музыка, как ни один другой вид искусства, способна с большей силой и всеобъемлющей полнотой передать чувства и мысли, различные эмоциональные состояния человека. Музыкальное оформление является неотъемлемой частью технологического процесса создания культурно-досуговой программы.

Список используемой литературы:

1. МУЗЫКА и КУЛЬТУРА [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://pavldshi.krd.muzkult.ru/rol> (Дата обращения 15.03.2024)
2. Edusite [электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.workchild.30nars2.edusite.ru/musika/> (Дата обращения 14.03.2024)
3. Strunki [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.strunki.ru/helpfull/> (Дата обращения 16.03.2024)
4. КиберЛенинка [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-dosugovaya-programma-kak-obekt-nauchnogo-analiza> (Дата обращения 16.03.2024)
5. ВОУНБ [электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/358.htm> (Дата обращения 21.03.2024)

Горбаткина Алина Алексеевна (автор)

Васильева Нина Николаевна (научный руководитель)

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социально-культурная деятельность является важной составляющей общественной жизни, направленной на удовлетворение социальных и культурных потребностей людей, создание культурных ценностей.

Многообразие форм социально-культурной деятельности способствует социализации и интеграции людей, развитию творческого потенциала[1;65]. Одной из наиболее востребованных среди широкой аудитории форм социально-культурной деятельности является документальное кино. Уникальность и влияние этого мощного инструмента воздействия на общественное сознание определяет **актуальность** данного исследования. Одним из спорных моментов документалистики является разграничение профессионального и любительского документального кино. Любительское кино – это замечательный вид искусства кинематографии, в котором автор свободен высказаться именно так, как он хочет и может, поскольку не зависит от заказа, финансирования и каких-либо других условий.

Цель работы – раскрыть актуальность любительского документального кино как особой формы социально-культурной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Дать общее представление о социально-культурной деятельности и ее основных формах.
2. Раскрыть роль документального кино в культурной жизни общества.
3. Выявить особенности любительского документального кино, как формы социально-культурной деятельности.
4. Рассмотреть особенности самодеятельного документального кино на примере собственных фильмов.

Объект работы – любительское документальное кино.

Предмет – особенности документального самодеятельного кино и его социально-культурная направленность.

Являясь медиапродуктом и взаимодействуя с массовой аудиторией через такое средство массовой коммуникации как телевидение, любительское документальное кино способно формировать определенные представления и влиять на мировоззрение человека. Самодеятельные фильмы способны не только удовлетворять информационную потребность общества, но и выполнять развлекательную и образовательную функции. Сочетание звуковых и изобразительных приемов является наиболее эффективным для восприятия и усвоения информации, следовательно, документальное кино может служить новым источником знаний [2; 132]. Демонстрируемые модели поведения, которые показаны в фильмах, могут стать источником социального научения и подсказать человеку, как действовать в сложных обстоятельствах. Любительские документальные фильмы могут стать источником культурной социализации, рассказать о культурных особенностях других народов, об их традициях и тем самым расширить кругозор аудитории или указать вектор к культурной самоидентификации.

Современное российское любительское документальное кино – сфера невероятно увлекательная для изучения и исследования, прежде всего потому, что сам жанр документального кино представляется многим как нечто доступное и понятное. Неслучайно многие современные блогеры называют сегодня «фильмами» собственные репортажи и пытаются отнести их к жанру документалистики. Мы попробуем чуть подробнее разобраться в том, как проявляется современная российская любительская документалистика в качестве особой формы социально культурной деятельности, и на какие фильмы хочется обратить внимание.

Важность авторского взгляда, умение находить собственный художественный киноязык – вот то, что позволяет говорить о документальном фильме, как о полноценной картине, произведении искусства. А умение затронуть острые социальные, экологические, нравственные проблемы общества, сделать так, чтобы фильм нес важные функции: коммуникативную, информационно-просветительскую, культуротворческую, рекреативно-оздоровительную, развивающую – всё это позволяет отнести самодеятельный документальный фильм к актуальной форме социально-культурной деятельности.

Для выявления особенностей самодеятельного документального кино в работе использовались фильмы, размещенные на канале <https://www.youtube.com/>.

Рассмотрим документальную картину «Пластик», рассказывающую о том, что пластик является самым спорным материалом из когда-либо созданных человеком [3]. Последние исследования ученых утверждают, что пластик отравляет не только Землю, но и наши тела, и основной темой фильма является тезис о том, что планета задохнется от мусора, если мы не начнем использовать вместо него более «гуманные» материалы. В фильме четко проявляются информационно-просветительская функция, направленная на формирование интеллектуальных качеств, стимулирование самообразования, приобретение и обновление системы знаний в сфере технологий и экологии; нормативная функция, связанная с формированием общегуманистических нравственных качеств, ценностей общества, ориентированного на сохранение окружающей среды.

Основная идея фильма о невозможности полностью предотвратить использование пластика, но если мы все начнем задумываться о том, насколько эта проблема масштабна, то обязательно найдем пути её решения. Цель, сверхзадача ленты - в призыве сокращения

потребления этого материала для сохранения экологии на нашей планете. Данный фильм хоть и является короткометражным, но полностью отвечает нормам документального кинематографа и соответствует большинству критериев форм социально-культурной деятельности.

В настоящее время мы очень часто сталкиваемся с острыми социальными проблемами, которые освещаются различными способами: акциями, фильмами, роликами и др. Мы разберём несколько социальных роликов, чтобы понять, являются ли они документальными и соответствуют ли они критериям форм социально-культурной деятельности.

Социальный ролик «Выход есть» [4]. Темой фильма является буллинг в школе – одно из наиболее распространенных явлений во всех странах. К сожалению, родители не могут остановить психологическое или физическое насилие по отношению к своему ребенку, но могут поддержать и научить его постоять за себя – в этом состоит идея автора. Если рассматривать ролик с точки зрения социально-культурной направленности, то в нем очевидны особенности, относящие его к формам социально-культурной деятельности. Мы видим яркое проявление воспитательной, информационно-просветительской, коммуникативной функций. Цель ролика – объяснить детям и взрослым глубокие последствия тяжелого груза этого страшного опыта, нести который приходится жертвам; научить детей общаться, слышать окружающих, отстаивать свои интересы не в ущерб другим. Интересна сюжетная композиция, присутствуют все элементы, что также подтверждает отнесение данного документального фильма к формам социально-культурной деятельности. Он выполнил свою цель, заставив нас задуматься о проблеме буллинга и о возможных путях решения данной проблемы.

Следующий социальный ролик, который был выбран для анализа: «Невидимые», про бездомных кошек. «Конечно, хочется пропустить тему бездомных котов, чтобы не задумываться над этой проблемой. Животные – как дети и старики: без права выбора, ни в чем не виноваты и часто бывают никому не нужны»[5]. Идея фильма – показать, как тяжело живется животным без дома и любящих хозяев. Фильм можно назвать документальным, он построен в виде интервью, в сюжете присутствуют реальные рассказы о жизни животных в приютах. Несмотря на то, что в ролике сюжетная композиция определяется не явно, его можно отнести к формам социально культурной деятельности, т.к. в фильме четко прослеживаются информационно-просветительская и воспитательная. Фильм призывает ответственно относиться к нашим меньшим братьям, по возможности помогая оказавшимся в беде животным.

Моя собственная небольшая фильмография представлена тремя документальными фильмами и несколькими художественными роликами. Для анализа были выбраны два документальных фильма, которые были сняты за последние два года.

Идея первого документального фильма «Кто такие диггеры?» возникла в связи с трудностями в разграничении понятий «диггеры» и «сталкеры» в общественном восприятии и наличием множества стереотипов о данной субкультуре[6]. Съёмки фильма проводились в заброшенном военном городке, наиболее подходящем для исследования подземных объектов. Проведенное интервью раскрывает сверхзадачу фильма: прояснить суть диггерства не только как направления исследования и освоения неизвестных подземных пространств исторических объектов своего города, но и как одного из опасных видов индустриального туризма. Периодически это приводит к трагедиям и гибели как самих диггеров, так и ввязавшихся в опасную авантюру туристов, как в трагичной истории о гибели группы исследователей московских коллекторов 20 августа 2023 года. В фильме проявляются познавательная, развлекательная и информационно-просветительская функции. В связи с тем, что в фильме есть опасные кадры, то он подходит не для всей возрастной аудитории, рекомендуемый возраст для просмотра не менее 16 лет. Полученная обратная связь дает понять, что многие люди узнали массу нового благодаря фильму, были развенчаны ряд стереотипов.

Тема второго фильма, выбранного для анализа – дебаты в жизни молодежи, их влияние на развитие интеллектуальных способностей и мышления. В ролике «Дебаты. Дети. Перспектива.» рассказывается о важности дебатов в сегодняшней жизни молодежи, и как

навыки и умения участвовать в дебатах помогут им в дальнейшем[7]. Фильм был снят в рамках движения «ШАГ-БАМ-SAC» школа активных граждан, в нём присутствует опрос детей и молодежи, участвовавших в дебатах на международном уровне. Вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью формирования у аудитории определённого мнения по поставленной проблеме. Идея фильма: показать, насколько данная разновидность публичного спора полезна для развития молодёжи, как она помогает развивать логическое мышление и эрудицию. В фильме четко проявляются такие функции социально культурной деятельности, как воспитательная, познавательная, коммуникативная и информационно-просветительская. Короткометражка рассчитана на определенную аудиторию, в данном случае это зрители интеллектуального и деятельного типов личности. Согласно возрастной классификации аудитории, данный фильм подходит к широкому возрастному спектру, но рассчитан на молодежь от 12 лет. Наличие сюжетной композиции также подтверждает отнесение данного документального фильма к формам социально-культурной деятельности.

Цель фильма - показать зрителям, что дебаты не являются исключительно политическим инструментом, они могут использоваться как форма обучения общению, способ организации воспитательной работы школьников, позволяющий тренировать навыки самостоятельной работы с литературой и другими источниками информации, отрабатывать умения вести дискуссию и отстаивать собственную точку зрения с учетом того, что и противоположная позиция тоже имеет право на существование.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что любительское документальное кино является одной из актуальных форм социально-культурной деятельности, т.к. выполняет те же функции, имеет ярко выраженную сценарную композицию, тему, идею, ориентировано на определенную аудиторию, способствует выполнению сверхзадачи и побуждает на получение обратной связи.

Заключение. Итак, отечественная документалистика как профессиональная, так и любительская не стоит на месте – она развивается, причем стремительно, и в направлениях, и в способах подачи и раскрытия материала. И, собственно, эта разносторонность развития, возможность максимально гибко и вариативно двигаться в любой форме – и есть основной закон развития документального кинематографа, как формы социально-культурной деятельности.

В широком медиаполе документальный жанр становится все более популярным. Документальное кино участвует в международных кинофестивалях, выходит в прокат кинотеатров, к данному жанру обращаются известные режиссеры, появляются тематические телеканалы о документалистике, в интернете создаются платформы, посвященные просмотру такого кино.

Российские документальные проекты участвуют в национальных и международных конкурсах, самодеятельная документалистика становится популярной среди авторов и создателей.

Общероссийские каналы свободного доступа, в отличие от фестивальных площадок и платных кинопрокатов, могут привлечь массовую аудиторию из различных слоев населения, часть которых не имеет доступа к кинотеатрам и фестивалям, которые проводятся в крупных городах. И то, что интерес к любительской документалистике неизменно растет – говорит нам о том, что в ближайшее время будут появляться новые, не менее любопытные и яркие работы и нам точно будет, что посмотреть, чем вдохновиться и о чем поспорить. И документалистика неизменно будет являться одной из наиболее актуальных форм социально-культурной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Теория социально-культурной деятельности: учебное пособие / Т. А. Кемерова. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. 102 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77957/1/978-5-7996-2662-4_2019.pdf (Дата обращения: 02.04.2024)

2. Ариарский, М. А. Социально-культурная деятельность как предмет научного осмысления / М. А. Ариарский. - СПб : Арт-студия «Концерт», 2008. - 792 с.
3. Пластик // Документальный фильм [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=plJpoeBgHfM> (Дата обращения: 02.04.2024)
4. Социальный ролик "Выход есть" по заказу Уполномоченной по правам ребенка Иркутской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=cyROFFWczBc> (Дата обращения: 06.04.2022)
5. Социальный ролик "Невидимые" про бездомных кошек / 2022[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=hk96A6EMW2U> (Дата обращения: 02.04.2024)
6. Кто такие диггеры??? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=av7foQV96k4> (Дата обращения: 02.04.2024)
7. Дебаты. Дети. Перспектива. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=0uGaJ7PbqDI> (Дата обращения: 02.04.2024)

Егерова Юлия Александровна (автор)

Васильева Нина Николаевна (научный руководитель)

ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В современном мире, когда происходят социокультурные смешения среди различных этносов, когда может оказаться, что национальные корни родителей совершенно разные, а в семье закладываются социокультурные традиции, именно фольклор это та часть семейно-бытовой культуры, которая помогает сохранить этническое культурное составляющее подрастающего поколения.

Фольклор является неотъемлемой частью культуры нашей страны, так как на содержание фольклора очень влияет этническая принадлежность людей, в том числе и на подрастающее поколение.

Поэтому моя тема актуальна, любого рода традиции и обряды хорошо закладываются, изучаются и принимаются именно в социально формирующемся человеке.

Когда человек ещё не испытал чёткую, глубокую принадлежность к той или иной этнической народности. Важно изучать не только свои культурные традиции, но и других народностей с которыми мы учимся в одном классе, живём в одном дворе, работаем, потому что это помогает установлению других коммуникативных связей. Это помогает человеку в жизни быть более успешным, востребованным, полноценным гражданином нашей многогранной, многонациональной страны. [6]

Актуальность работы заключается в том, чтобы проанализировать возможности и значение фольклора, как фактора воспитания подрастающего поколения и особенности его влияния на формирование личности подрастающих людей в разном возрастном периоде. Она является практически значимой для специалистов в области социально-культурной деятельности.

Цель работы: проанализировать значение фольклора в воспитании современного подрастающего поколения с учетом возрастных особенностей и видов русского фольклора.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**

1. Изучить основные теоретические подходы к пониманию и определению фольклора и его роли в обществе.
2. Проанализировать основные черты современного подрастающего поколения.
3. Рассмотреть традиции русского фольклора как объект воспитания.
4. Проанализировать процессы передачи фольклора из поколения в поколение.
5. Исследовать влияние фольклора на развитие личности подрастающего поколения, его ценностные ориентации, социокультурное самосознание и творческий потенциал.

6. Предложить рекомендации по использованию фольклора в практике воспитания подрастающего поколения.

Объект исследования: традиции русского фольклора

Предмет исследования: особенности русского фольклора для воспитания подрастающего поколения.

Методы исследования:

- Анализ научной литературы и источников, посвященных фольклору, его роли в обществе и воспитании детей.

- Сравнительный анализ фольклорных традиций разных народностей или регионов.

- Интервьюирование участников старшего и младшего поколения для изучения опыта передачи фольклора.

- Наблюдение за воздействием фольклора на развитие личности детей в различных условиях.

- Комплексный анализ результатов исследования и выработка выводов.

Проектная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений

В первой главе рассматриваются традиции и виды русского фольклора и его значение в обществе. А также рассказывается об основных чертах современного подрастающего поколения разного возраста.

Во второй главе рассматривается практическая работа роль фольклора в воспитании подрастающего поколения на примере познавательной игровой программы «Русский фольклор»

В заключении рассказывается об отношениях фольклора и подрастающего поколения.

Слово "фольклор" происходит от греческих слов "фолкос", что означает народ, и "лоре", что переводится как знание или учение. Таким образом, "фольклор" можно толковать как народное знание.

Термин "фольклор" был введен в науку английским ученым Уильямом Томсом в 1846 году. Термин принят в международной науке и в переводе означает - мудрость народа. Сложно дать краткое определение такому понятию. Фольклор - это жизнь народа, его история, его поступенчатое развитие. Фольклор - это не придуманное сверху, это созданное народом в процессе жизни и на благо.[6]

Однако фольклорные явления существовали задолго до появления самого термина. Они возникали и развивались в процессе жизни народа, передавались устно из поколения в поколение. Фольклорные образцы отражали быт, мировоззрение, обычаи и традиции народа, а также помогали укреплять его идентичность и культурное наследие для подрастающих поколений.

Фольклор – это богатое и уникальное культурное наследие каждого народа.

1. Фольклор — (в культурологическом аспекте) в “широком” смысле (вся народная традиционная крестьянская духовная и отчасти материальная культура) и “узком” (устная крестьянская словесная художественная традиция).[3]

2. Фольклор — (англ. folk lore)1. Устное народное творчество. 2. Вообще совокупность верований, обычаев, обрядов, песен, сказок и др. явлений быта народов. 3. То же, что фольклористика.[5]

3. Фольклор—народное творчество; совокупность народных обрядовых действий. [4]

Изучив эти определения можно вычислить, что фольклор это не только народное знание или учение это ещё и искусство. В культурологическом аспекте фольклор охватывает широкий диапазон народных традиций, включая крестьянскую духовную и отчасти материальную культуру.

Национальный подход к отбору содержания развития подрастающего поколения может быть одним из путей обновления и предусматривает усвоение богатств культуры своего народа, осмысление и принятие национальных и общечеловеческих ценностей, которые являются важной составной частью духовной культуры русского человека. В формировании

духовной личности необходимым условием является восприятие человеком себя как части своего народа, его национальной культуры. Народные традиции, фольклор – это доступная всем форма выражения себя, своего мироощущения.

Родившись, в определенной социокультурной среде с ее социальными установками, укладом жизни, обрядами, устным и музыкальным творчеством и т.д., человек, уже в силу этих обстоятельств, становится причастным к определенной культуре. Таким образом, он постепенно становится носителем культуры собственного народа.

В фольклоре, наряду с его эстетической, художественной стороной, т.е. с теми, которые принадлежат искусству, есть сферы, охватывающие и другие стороны народной культуры: идеологическая, социальная, морально-этическая, обрядовая и другие.

Главная особенность фольклора – это отсутствие известного автора, потому что любое фольклорное произведение существует очень давно и множество раз было преобразовано новыми и новыми рассказчиками. Вот почему во многих литературах мира встречаются похожие сюжеты, персонажи и произведения. При этом фольклор постоянно развивается и меняется вместе с жизнью людей. Тем не менее, именно фольклор отражает индивидуальные особенности народа, его отличия от других. Рассмотрим виды фольклора: Былина, Сказка, Песня, Поговорка, Пословица, Скороговорка, Загадка, Ритуал, Присказка, Прибаутка, Пестушка. Потешка.

Русский фольклор очень разнообразен и для того чтобы применять те или иные виды фольклора своевременно, чтобы влияние на подрастающее поколение было максимально успешным нужно понимать в какой возрастной период какие виды фольклору нужно включать в процесс воспитания и просвещения. Для этого необходимо понимать основные черты современного подрастающего поколения, чтобы не навредить и не вызвать отторжение к используемым видам фольклора. [5] Рассмотрим основные черты современного подрастающего поколения в разном возрастном периоде.

Для того чтобы разбираться в основных чертах современного подрастающего поколения нужно понять возрастные рамки.

Подрастающее поколение (от 11 (12) до 17 (18) лет) — переход от детства к взрослой жизни и один из самых сложных периодов развития человека. [2]

Подрастающее поколение- это важный период в жизни, когда в человеке закладываются все самые основные социальные ориентиры и понятия, необходимые ему для полноценной взрослой жизни в обществе. Сайт комитета гражданской безопасности.

Но мы можем вспомнить такие потешки, как «Сорока-ворона кашку варила деток кормила»

Исходя из этого можно сделать вывод, что подрастающее поколение - это дети от 3-х до 25 лет, которые ещё не достигли взрослого возраста, но находятся в процессе взросления и обучения, и которые в будущем займут место текущего поколения в обществе.

Чтобы понять когда и в каком период того или иного возраста можно включать те или иные виды фольклора нужно узнать какие же возрастные особенности у детей разного возраста.

В возрасте трех лет у детей развивается чувство собственного достоинства, независимости и более активное социальное взаимодействие.

Дошкольный возраст – важнейший период в развитии детей. Они приобретают важные знания и навыки, развивают память, речь и социальное взаимодействие

Младшие школьники, обычно в возрасте от 6 до 11 лет, считают учебу ключевым аспектом своей жизни. Они впитывают новую информацию, изучают окружающее, работают над внимательностью и этикетом

Подростками обычно называют людей в возрасте от 11 до 16 лет, что означает переход от детства к подростковому возрасту. Этот этап включает в себя значительные изменения и проблемы, связанные с биологическим созреванием, эмоциональным развитием и социальным ростом. Подростки часто испытывают обострение эмоций, обретенную независимость и развивающиеся отношения со сверстниками и противоположным полом.[4]

Юношеский возраст предполагает формирование идеалов, решение проблем посредством общения со сверстниками изменение восприятия проблем, сосредоточение внимания на внешности, проявление эгоизма, глубокую оценку дружбы, основанной на общих чертах или различиях, частую смену дружеских отношений из-за неопределенности. отдавать предпочтение мнению сверстников перед взрослыми и подвергаться влиянию группового поведения личные ценности и пытаются найти себя.[4]

С фольклором можно знакомить детей в раннем возрасте, обычно в возрасте от 3 до 5 лет, когда они начинают проявлять интерес к историям и творческим играм. Фольклор может быть ценным фактором в образовании детей дошкольного возраста, поскольку он знакомит их с культурными традициями, способствует развитию речи, развивает творческие способности и воображение, преподает уроки морали и воспитывает чувство общности и идентичности.

Фольклор может сыграть значительную роль в воспитании детей начальной школы, предоставляя уроки культуры и морали, развивая воображение и творчество, а также поощряя чувство общности и общего наследия.

Фольклор может сыграть роль в воспитании детей среднего школьного возраста, предоставляя им культурные знания, ценности и жизненные уроки. Фольклор также может способствовать развитию чувства общности и принадлежности, поскольку дети знакомятся с историями, которые передавались из поколения в поколение.

Фольклор может быть ценным фактором в образовании учащихся старших классов. Фольклор может сыграть ценную роль в образовании учащихся старших классов. Он может дать представление о культурных традициях, исторических событиях и социальных ценностях, способствуя более глубокому пониманию различных культур и их наследия.

Фольклор может сыграть ценную роль в образовании студентов, поскольку он дает представление о культурных традициях, ценностях и верованиях. Это способствует пониманию различных культур и поощряет критическое мышление и творчество.

Однако изучение фольклора мало привлекательное мероприятие для подрастающего поколения. Чтобы подросткам было интересно узнать больше о фольклоре, можно провести его в игровой форме, которая пользуется большой популярностью среди подрастающего поколения.

Ещё в древних Афинах (VI—IV века до н. э.) пафос практики организованного воспитания и обучения пронизывал принцип соревнования (агонистики). Дети, подростки, юноши постоянно состязались в гимнастике, танцах, музыке, словесных спорах, самоутверждаясь и оттачивая свои лучшие качества. Так и появилось первая игра.

Познавательная-игровая программа для детей — это **мероприятие, которое включает в себя познавательные конкурсы и творческие задания.**

Разработка познавательной игровой программы на тему фольклор для детей 5 класса:

Тема: фольклор

Идея: повышение культурной осведомленности и вовлечённости участников

Название: «Русский фольклор»

Место проведения: МБОУ Рассветовская СОШ Томского района

Сценарий мероприятия см ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проведение мероприятия: познавательная игровая программа была проведена в МБОУ Рассветовской СОШ. В начале дети были не особо настроены на разговор о фольклоре, далее уже стали отвечать на вопросы. Когда время дошло до подвижных игр дети полностью подключились к процессу. Из минусов – не было возможности подключиться к экрану. Несмотря на это дети были в восторге и ушли с хорошим настроением. Отзыв педагога и фотографии с мероприятия см ПРИЛОЖЕНИЕ 2. В дальнейшем планируется провести ещё несколько встреч для параллельного и четвёртых классов.

Современное подрастающее поколение и фольклор имеют сложные отношения. Хотя фольклор часто несет в себе историческую, культурную и моральную ценность, иногда он

может показаться устаревшим или неактуальным для молодого поколения, погруженного в современные технологии и глобальные влияния.

Однако среди некоторых молодых людей по-прежнему сохраняется интерес к фольклору, который ценит его повествование, художественное выражение и связь со своим наследием. Кроме того, фольклор можно переосмысливать, адаптировать и распространять с помощью современных средств, что позволяет ему находить отклик у более молодой аудитории и поддерживать его в развивающихся формах.

Фольклор играет важную роль в обществе, сохраняя культурное наследие, передавая ценности и убеждения, воспитывая чувство идентичности и принадлежности, а также обеспечивая развлечение и вдохновение. Он служит связующим звеном между поколениями, позволяя традициям и знаниям передаваться устно.

Фольклор также отражает социальные нормы и обычаи, помогая людям понять свою историю и культурные корни. Более того, изучение фольклора может дать представление о человеческом поведении, социальной динамике и эволюции культур.

Воспитание подрастающего поколения предполагает предоставление руководства, поддержки и образования, чтобы помочь им стать всесторонне развитыми людьми. Это требует заботы об их физическом, эмоциональном и когнитивном благополучии, обучения их ценностям, навыкам и социальным нормам, а также создания позитивной среды для их роста. Эта ответственность ложится на родителей, опекунов, педагогов и общество в целом.

Список использованной литературы

1) Большой толковый словарь русского языка : около 60000 слов / Под ред. Д. Н. Ушакова. - Москва : АСТ, 2008 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). - 1268 с. - (Biblio).; ISBN 978-5-17-048302-0

2) Гусев, В. Е. О полифункциональности фольклора / В. Е. Гусев // Актуальные проблемы фольклористики. – М., 2016. – С. 27-39.

3) Сайт комитета гражданской безопасности <https://komitet-bez.ru/ptriot-novost-1/>

4) Сайт Московского института коррекционной педагогики https://www.defectologiya.pro/zhurnal/vozzrastnyie_osobennosti_detej_i_etapyi_formirovaniya_psixiki/

5) Сайт мультиурок https://multiurok.ru/files/sovremennoe-soderzhanie-termina-folklor-folklor-ka.html?_cf_chl_tk=fmO4PEovmmSTkjtTjRtZXy37yOd1DgOGYT68S4Sh9Qo-1679676650-0-gaNycGzNC_s

6) Сайт роль фольклора <https://www.referat911.ru/Kulturologiya/rol-narodnyh-tradicij-i-folklor/414724-2959703-place3.html>

7) Сайт федерального портала проектов нормативно-правовых актов <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=126205>

8) Сайт электронного фонда правовых и нормативно-технических документов <https://docs.cntd.ru/document/902084650>

9) Толковый словарь русского языка [Текст] : 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Азъ, 1994. - 907, [1] с.; 27 см.; ISBN 5-85632-007-7 (В пер.)

10) Энциклопедический словарь по культурологии / [Авдеев В. И. и др.]. - Москва : Центр, 2017. - 477,[1] с.; 22 см.; ISBN 5-88860-022-9 (В пер.) : Б. ц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сценарий познавательной игровой программы «Русский фольклор»

Ведущая: Здравствуйтесь, ребята милости просим к нам на праздник. Без гостей и праздник – не праздник.

Игры, шутки, поговорки,

Песни и скороговорки –

Все пришло из старины,

из далекой глубины.

Русский народ создал своеобразное, необычайно интересное устное народное творчество: пестушки и потешки, заклички и приговорки, прибаутки и небылицы, загадки и пословицы, песни, былины, сказки, частушки, скороговорки, считалки. А каким одним словом все это можно назвать? (фольклор) Ну что же, сегодня мы раскроем кладёз русского фольклора. Первое знакомство ребёнка с фольклором начинается ещё с самого младенчества. Когда мама качивая ребёнка напевала ему колыбельные. Колыбельные песни — это первая ступенька в формировании полноценной личности ребёнка, способствующие протеканию счастливого, полноценного детства.

-Скажите, ребята, а какие колыбельные песни вы знаете?

(ответы детей)

-Ну что ж хорошо!

Некоторые из колыбельных песен, нянчащие детей матери охотно соединяли с пестушками, прибаутками, потешками. Одним из самых сложных жанров фольклора является песня. Народные песни делятся на два вида песни музыкальным сопровождением или без него. Песни с музыкальным сопровождением обычно исполняются под баян, гармошку, свирель, балалайку и другие народные инструменты. Песни же без музыкального сопровождения их ещё называют акапельными исполняются без каких-либо инструментов, тем самым усложняя задачу исполнителя.

А сейчас ребята я предлагаю вам немножко поиграть

Русская народная игра «Мой веночек».

Правила игры.

Участники игры становятся в круг не менее двух шагов друг от друга. Один из игроков получает веночек и передаёт его другому, тот — третьему, и так далее по кругу под звучащую весёлую русскую народную мелодию. Как только музыка замолкает — передача веночка по кругу останавливается. Тот участник, у которого в этом момент оказался в руках

веночек — должен выйти в середину круга и показать любое движение из русского народного танца а стоящие по кругу за ним повторяют. Далее этот же участник начинает дальше передавать веночек по кругу под музыку. Игра продолжается. Обыграть 4-5 раз.

Идут игры Селезень утку догонял, золотые ворота, Суп варить

А сейчас я предлагаю вам проверить свои знания в жанрах устного народного творчества.

1. Шутливые стишки, которыми родители сопровождают первые игры с ребёнком. П . . . Ш . И (потешки)

2. Краткое описание предмета или явления, часто в поэтической форме, заключающее в себе замысловатую задачу в виде явного (прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса. З . . А . . И (загадки)

3. Музыкально-поэтический жанр фольклора, наиболее распространённый вид народной музыки, продукт коллективного устного творчества. П . . . И (песни)

4. Короткая (обычно 4-строчная), исполняемая в быстром темпе содержания (нередко с иронич рифмованная припевка любовно-бытового или актуально-политич.. или сатирич. окраской), исполняемая под гармонику, балалайку, «под язык» или без сопровождения. ЧА И (частушки)

5. Образное, афористически сжатое изречение в форме законченного предложения, которое содержит житейскую мудрость и имеет назидательный смысл. П ЦЫ (пословицы)

6. Малый жанр фольклора, фраза, построенная на повторении одинаковых звуков, что затрудняет её быстрое произношение. СК И (скороговорки)

7. Словосочетание, оборот речи, отражающий какое-либо явление жизни, один из малых жанров фольклора. П Р . И (поговорки)

9. Один из жанров фольклора либо художественной литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение с волшебным, героическим или бытовым сюжетом. С К . . . И (сказки)

10. Это забавные детские стихи, которые помогают выбрать водящего в игре или разделить на две команды. СЧ И (считалки)

Уважаемые ребята Сегодня на нашем творческом часе, мы познакомились с русским фольклором. Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы, хитрые загадки, веселые обрядовые и печальные песни, торжественные былины. Л.Н.Толстой о народном творчестве писал: «Фольклор – это достоинство и ум народа. Он становил и укреплял его нравственный облик, был его исторической памятью, праздничными одеждами его души, и наполнял глубоким содержанием его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам».

Сегодня вы узнали, что фольклор это коллективное творчество народа, выражающее его мировоззрение и идеалы, а также служащее полным отражением его менталитета. В нашей стране огромный вклад в изучение этой области культуры внесли многие просвещенные люди – М. Ломоносов, А.С. Пушкин, Г. Державин, Н. Рерих, И.И. Шишкин и многие другие писатели, художники, историки и ученые. После революции большое внимание, фольклору уделял Максим Горький.

Фольклор играет важную роль в обществе, сохраняя культурное наследие, передавая ценности и убеждения, воспитывая чувство идентичности и принадлежности, а также обеспечивая развлечение и вдохновение. Он служит связующим звеном между поколениями, позволяя традициям и знаниям передаваться устно. Фольклор также отражает социальные нормы и обычаи, помогая людям понять свою историю и культурные корни. Более того, изучение фольклора может дать представление о человеческом поведении, социальной динамике и эволюции культур.

Нет на свете ни одного человека, которому бы не нравились народные сказки, песни и танцы. В них можно найти все – непосредственность, искрометный юмор, тончайшую грусть и разудалую радость. И, наверное, самое главное, что привлекает в них современного человека – неповторимое обаяние старины и некий ностальгический аромат глубокой древности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отзыв от педагога

Добрый вечер.

Детям очень понравилось. Были разнообразные задания, игры, хороводы. Очень интересна игра "Золотые ворота". Многие узнали что такое фольклор. Все было рассказано доступным языком. Огромное спасибо. Дети ждут вас снова в гости с интересными программами.

Ковалева Анастасия Сергеевна (автор)
Андриенко Елена Сергеевна (научный руководитель)
**ТВОРЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК СПОСОБ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СТУДЕНТОВ**

В современном обществе студенческая жизнь не ограничивается лишь учебными занятиями и академическими обязанностями. Развитие личности, социализация и формирование ключевых навыков также играют важную роль в опыте студентов. Но как часто социализация студента в учебном заведении выходит за рамки своей группы, потока, отделения или факультета? В лучшем случае обучающиеся могут поддерживать контакт либо во время совместного проживания в общежитии, либо во время общих мероприятий. Но благодаря разным формам творческой деятельности студенты могут налаживать контакты внутри не только своей группы, но и образовательного учреждения в целом, находить единомышленников и учиться работе, как в команде, так и развивать личностные качества. Например, театральная деятельность может формировать коммуникативные навыки, развивать критическое мышление и укреплять коллективный дух среди обучающихся. Театральная лаборатория, как форма творческого исследования и самовыражения, предоставляет студентам возможность не только раскрыть свой художественный потенциал, но и развить целый комплекс социальных и эмоциональных навыков.

Актуальность: В наше время, когда социальная связь и взаимодействие играют важную роль в формировании личности и профессионального успеха, творческая театральная лаборатория выступает как уникальная площадка для развития студенческого сообщества. В контексте современных вызовов, таких как увеличение онлайн-коммуникации и утрата личного контакта, театральная деятельность становится ценным инструментом для восстановления и укрепления человеческих связей. Через совместное творчество в рамках театральной лаборатории студенты могут получить возможность развивать навыки взаимодействия, учиться слушать и понимать друг друга, а также создавать нечто ценное вместе. Каждый участник лаборатории становится частью команды, где важны не только индивидуальные способности, но и способность работать в группе, взаимодействовать и находить компромиссы. Театральная лаборатория становится инновационной формой театральной деятельности, которая не только развивает актерские навыки, но также служит мощным инструментом для объединения студентов в творческих проектах. В контексте современного образования такие лаборатории играют важную роль в формировании дружеских связей между студентами, способствуя развитию творческого потенциала и самореализации.

Творческая лаборатория может развивать у студентов множество различных компетенции:

- **Формирование коммуникативных навыков:** В процессе совместной деятельности студенты учатся эффективно общаться, слушать других, аргументировать свои мысли и находить общий язык с разными людьми. Эти навыки необходимы не только в учебе, но и в будущей карьере, где умение вести диалог и работать в коллективе становится ключевым.
- **Развитие эмоционального интеллекта:** студенты учатся понимать собственные эмоции и эмоции окружающих, проявлять эмпатию и адекватно реагировать на различные жизненные ситуации. Эмоциональный интеллект играет важную роль в формировании лидерских качеств и способности решать конфликты.
- **Создание сети контактов:** Участие в различных культурно-досуговых мероприятиях позволяет студентам расширить свой круг общения, завести новых друзей, наставников и коллег. Эта сеть контактов может быть полезной как в учебе, так и в будущей карьере, помогая в нахождении работы, развитии профессиональных навыков и поддержке в сложных ситуациях.
- **Формирование идентичности:** В процессе взаимодействия со сверстниками студенты определяют свои ценности, убеждения, интересы и приоритеты. Это помогает им лучше понять себя и свое место в обществе, развивая самосознание и самоопределение.

Изучив проблему, ко мне пришла идея о том, что можно создать творческую театральную лабораторию, в которой будет происходить общение студентов вне контекста обучения и не зависимо от направления обучения конкретного студента, с целью последующего создания культурно-досуговых мероприятий.

Объект исследования: организация досуга студентов в образовательном учреждении.

Предмет исследования: творческая театральная лаборатория как форма объединения студентов.

Цель: Создание творческой театральной лаборатории для неформального общения среди студентов различных направлений с последующей организацией культурно-досуговых мероприятий.

Задачи:

- Провести социологическое исследование для выявления необходимой статистики среди целевой группы (студенты);
- Сформировать группу заинтересованных проектом;
- Создать условия для проведения встреч: найти помещение, подготовить материально-техническую базу, привлечь специалистов для проведения встреч;
- Разработать рабочую программу на год;
- Составить план мероприятий для подготовки номеров;
- Организовать работу лаборатории.

Творческая лаборатория может охватывать различные виды искусства и соединять в себе самые разные направления творчества. Но неизменным остается одно – эксперимент. В нашем проекте мы выбрали конкретное направление, которое как нам кажется, поможет объединить в себе сразу несколько видов искусства и сохранить свободу творчества.

Проект "Творческая театральная лаборатория" - это среда, где участники могут экспериментировать, развивать свои творческие способности и открывать новые театральные формы. Лаборатория предоставляет возможность студентам попробовать себя в роли актера, режиссера, драматурга, декоратора и других театральных специалистов воплощать свои идеи в жизнь через совместные творческие процессы. Участники могут проводить эксперименты с различными жанрами, техниками и методами актерской игры, исследовать новые подходы к театральной постановке и сценарному писательству. Лаборатория также предоставляет площадку для тестирования нестандартных идей, их обсуждения и конструктивной критики. В рамках занятий участники смогут обмениваться опытом, изучать различные театральные подходы и получать обратную связь от профессионалов. По итогам работы будут организованы публичные показы результатов работы, демонстрации экспериментальных постановок, чтения новых драматургических текстов и участие в различных культурно-массовых мероприятиях, как в стенах образовательного учреждения, так и вне. Это будет способствовать распространению идеи творческого исследования в театре, формированию общественного интереса к новым театральным направлениям и перспективам. Такая лаборатория будет являться не только площадкой для искусства, но и местом встречи единомышленников, где студенты могут раскрывать свой потенциал, обмениваться опытом, и вдохновлять друг друга. Этот проект будет способствовать как профессиональному росту, так и формированию дружеских связей и поддержки в учебной обстановке.

Таким образом, проект "Творческая театральная лаборатория" будет способствовать развитию театрального искусства, поощрять инновации и креативное мышление в театральной среде, а также создавать возможности для профессионального роста участников и обогащению их взаимодействия.

Механизм реализации проекта

Подготовительный (организационный этап):

(Апрель 2024 - Сентябрь 2024)

- Создание анкеты для проведения социологического исследования;
- Распространение анкеты среди студентов колледжа;
- Проведение социологического исследования;

- Анализ полученных результатов;
- Формирование группы заинтересованных участников проектом;
- Поиск художественного руководителя лаборатории;
- Создание общей группы в социальной сети для первичного общения;
- Поиск площадки для проведения встреч;
- Поиск партнеров и спонсоров для развития проекта;
- Создание и подготовка технических условий для работы лаборатории;
- Проведение первой организационной встречи;
- Выяснение желаемых результатов у участников лаборатории с помощью опроса;
- Разработка и написание рабочей программы занятий на год;
- Составление плана мероприятий на год;
- Поиск и привлечение специалистов для сотрудничества;

Основной (практический этап):

(Сентябрь 2024 – Март 2025)

- Организация еженедельных встреч участников лаборатории;
- Проведение еженедельных встреч участников лаборатории с привлечением различных специалистов;
- Продвижение проекта с помощью различных средств рекламы;
- Репетиции спектаклей, концертных номеров;
- Подведение промежуточных результатов работы лаборатории в формате культурно-досуговых мероприятий.

Заключительный этап:

(Март 2025)

- Подведение итогов, анализ предложений и мнений участников, специалистов, руководителя лаборатории;
- Сбор отчетного материала;
- Анализ реализации проекта и выработка рекомендаций;
- Корректировка рабочей программы и плана мероприятий на следующий год с учетом анализа работы проведенного периода;
- Создание презентаций по итогам работы лаборатории.

Заключение

В заключении хочется сказать, что лаборатория может являться не просто местом для экспериментов в области театрального искусства, но и становиться платформой для формирования культуры творчества, вдохновения и взаимодействия среди студентов. Через сотрудничество, самовыражение и коллективное творчество можно создавать нечто удивительное, что преобразует не только сцену, но и жизни участников. Участие в "Творческой театральной лаборатории" позволит студентам не только расширить свой художественный кругозор и улучшить профессиональные умения, но и развивать ключевые навыки, такие как коммуникация, сотрудничество, творческое мышление и самовыражение, что будет способствовать формированию личностей, способных к саморазвитию, креативности и адаптации к различным ситуациям.

Таким образом, "Творческая театральная лаборатория" не только приносит радость и вдохновение через искусство, но и создает уникальное пространство для студентов, где они могут открыть новые возможности, обрести друзей, и найти свое место в культурном сообществе своей образовательной организации.

Подводя итог, можно сказать, что творческая лаборатория может стать отправной точкой для крупных проектов по популяризации театрального искусства не только в молодежной среде, но и среди детей и подростков Новосибирска и Новосибирской области. В дальнейшем возможно расширение проекта до регионального уровня, где будет осуществляться сотрудничество с другими колледжами.

Список используемой литературы

1. Инфоурок-образовательный портал [Электронный ресурс] / Созинова, Н.Д. «Как подготовить и провести занятие». Электрон.версия печ. Публикации .- URL: <https://infourok.ru/delimsya-opitom-kak-podgotovit-i-provesti-zanyatie-3089815.html> (дата обращения: 15.03.2024).
2. МультиУрок-образовательная площадка [Электронный ресурс] / Виды театрального искусства.— Электрон. текстовые дан. - URL: <https://multiurok.ru/index.php/files/vidy-tieatral-pogho-iskusstva.html> (дата обращения: 15.03.2024)
3. Бондаренко Т. А., Бондаренко Е. Н., Потапова Г. Я., Сорока А. Г. Развитие творческих способностей ребёнка посредством театрального искусства [Текст] // Молодой ученый. — 2014. — №5. — С. 485-488. — URL <https://moluch.ru/archive/64/10290/> (дата обращения: 12.03.2024).
4. Социальное проектирование в сфере культуры. Перспективные модели учреждений культуры [Текст]: Сб. науч. тр. /НИИ культуры. - М., 1990
5. Еременко С. В., Леонова Т. И. Развитие речи и социо-игровых навыков детей через театрализованную деятельность [Текст] // Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 103-110. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10514> (дата обращения: 20.03. 2024).
6. Калужских, Е. В. Студенческая театральная студия: социально-культурное развитие молодежи : монография / Е. В. Калужских. — Челябинск : ЧГИК, 2012. — 139 с. — ISBN 978-5-94839-363-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177728> (дата обращения: 31.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Мубаракишин Никита Максимович (автор)

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель)

ДЕКЛАМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВИДЫ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ»

Декламация – это искусство публичного выступления, в котором исполнитель передаёт эмоции и идеи заданного текста через речитативное чтение. Данная художественная форма представляет собой особый способ передачи содержания литературных произведений, где важны не только смысловая нагрузка и эмоциональная составляющая, но и использование специальной речевой техники.

В рамках данной курсовой работы будет рассмотрена особенность художественной формы декламации в публичных выступлениях, на примере конкурса чтецов "Сибирь зажигает звезды". Данный конкурс является одним из самых престижных событий в сфере декламации, где участники продемонстрируют свои навыки и способности в драматической интерпретации текстов.

Актуальность: В связи с моим прошлым опытом участия в конкурсах чтецов и использования декламации для подготовки к ним, а также изучения культуры речи и живого слова как основных средств социально-культурной деятельности, я заметил нехватку словарного запаса у студентов. Поэтому было принято решение провести опрос.

Объект исследования: Изучить декламацию и её виды в социальной культурной - деятельности на примере конкурса чтецов “Сибирь зажигает звезды”

Предмет исследования: Конкурс чтецов “Сибирь зажигает звезды”

Цель: курсовой работы заключается в изучении особенностей чтения текста и функций, которые выполняет этот художественный приём в рамках конкурса чтецов.

Для осуществления обозначенной цели служат следующие **задачи:**

1. Изучить исторические аспекты зарождения декламации;

2. Выявить виды, типы и драматические функции декламации;
3. Определить этапы подготовки к конкурсу чтецов Сибирь зажигает звезды
4. Провести анализ характерных особенностей и функций декламации на примере конкурса чтецов;
5. Обобщить результаты выполненной работы.

Термин декламация зародился в Древнем Риме, где ораторское искусство считалось одним из самых почётных и уважаемых. Декламация - это искусство выразительного чтения литературного произведения с элементами актёрской игры и театральной постановки. Декламация включает в себя правильное выражение интонаций, фразировку, паузы, акцентуацию и эмоциональную окраску текста с целью передачи его смысла и образного содержания на слушателя. В процессе декламации акцент делается на яркое воспроизведение мелодики речи, грамматической структуры и лексики произведения. К театральному искусству термин стал применяться во времена развития классицизма (XVII– XVIII вв.), когда в понятие декламации входила вся совокупность средств актёрского мастерства: речь, жестикуляция, мимика.

Слово «декламация» по отношению к театральному искусству приобрело устойчивый негативный оттенок и стало синонимом ложной ходульной манеры речи. В этом существенную роль сыграл К.С. Станиславский, рассматривавший декламационность в своей теории и методике актёрского искусства как один из главных показателей пустоты и фальши.

В настоящее время принципы декламации в определённом смысле просматриваются в авторском чтении стихов, когда основной акцент делается поэтом не на смысловом содержании, а на метрической и ритмической структуре поэтического произведения. Однако сам термин сохранился преимущественно в качестве обозначения малосодержательной или напыщенной речи.

Декламация – это искусство ораторского мастерства, исполнение поэтических произведений с ярким акцентом на выразительность и эмоциональность. Это искусство имеет древние корни, которое зародилось в античности.

С течением времени декламация стала применяться не только для образовательных целей, но и для развлечения и публичных выступлений. В средние века декламация стала важным инструментом церковных служб и театральных представлений.

С переходом к новому времени декламация стала терять своё значение как отдельное искусство, но до сих пор можно встретить декламацию на сцене, в кинематографе и даже в повседневной жизни.

Есть несколько видов декламации, которые различаются по стилю, технике исполнения и цели:

Драматическая декламация предназначена для передачи драматических произведений, таких как монологи, диалоги или отрывки из пьес. В этом виде декламации участник должен прожить роль персонажа, передавая его чувства, эмоции и настроение. Драматическая декламация требует хорошей актёрской подготовки, умения вживаться в образ и передавать его аудитории.

Лирическая декламация основана на передаче лирических произведений, таких как стихи, поэмы или песни. В этой форме декламации акцент делается на эмоциональном и музыкальном звучании текста, передаче его ритма и мелодии. Лирическая декламация требует хорошего чувства ритма, интонации и выразительности.

Лирическая декламация играет важную роль в социально-культурной деятельности, способствуя развитию творческого потенциала личности, формированию культуры общения и взаимопонимания, а также сохранению и развитию культурного наследия.

Экспрессивная декламация - это форма исполнения, которая подчёркивает выразительность и силу эмоциональной передачи текста. В этом виде декламации акцент делается на использовании жестов, мимики, интонации и голосовых эффектов для усиления воздействия на

зрителя. Экспрессивная декламация требует хорошей актёрской техники и умения контролировать своё тело и голос.

Юмористическая декламация предназначена для передачи юмористических произведений, анекдотов, шуток или комических отрывков из произведений. В этом виде декламации акцент делается на использовании комических приёмов, игры слов, смешных ситуаций и эффектных моментов.

Перейдём от классификации видов декламации к анализу её типов.

Один из типов декламации - это **Ораторская**. Ораторская декламация предполагает уверенное и яркое исполнение текста с использованием мощного и убедительного голоса.

Также существует **драматическая** декламация. Драматическая декламация подразумевает передачу драматического содержания произведения, включая диалоги, конфликты и коллизии персонажей.

Исполнитель должен уметь передать эмоциональную насыщенность текста, создать образы персонажей и передать их внутренний мир. Каждый из типов декламации имеет свои особенности и требования к исполнению.

Важно также учитывать особенности аудитории и цель выступления, чтобы добиться максимального эффекта от декламации.

Одной из основных функций декламации в драме является передача смысла текста. Другой важной функцией декламации является передача эмоций и настроения персонажей. А так же важной функцией декламации является создание образа персонажа.

Таким образом, декламация играет важную роль в драматическом искусстве, помогая актёрам передать смысл текста, передать эмоции и создать образ персонажа. Умение грамотно декламировать текст – это необходимое качество для успешного актёра, способного увлечь и заинтересовать аудиторию.

Функции, которые выполняет речевое слово, связаны не только с развитием действия, представлением событий, но и с характеристиками некоторых действующих лиц. Средствами сценической речи подчёркивается группировка последних. Исполнительские партии дифференцированы на предназначенные для драматических актёров и для певцов.

Чтобы овладеть ораторским искусством, нужно знать условия выразительного чтения, которые состоят из трёх групп:

1. технические;
2. логические;
3. художественные.

К **техническим** условиям относится непосредственно голос и его характеристики, а именно: тембр, подвижность, объем и благозвучность. Также можно выделить громкость голоса, поскольку благодаря её повышению выделяются наиболее важные в смысловом отношении части высказывания .

Логические условия подразумевают логическое тонирование текста, то есть его деление на синтагмы благодаря расстановке пауз и фразового ударения. Паузы играют важную роль в успешности публичного выступления – очевидно, что их количество и долгота не должны быть чрезмерными, иначе такое выступление не произведёт должного впечатления.

Ключевой группой условий выразительного чтения являются **художественные**, к которым относится интонация, поскольку именно она призвана придать надлежащую окраску всему выступлению.

Интонация занимает важное место в структуре любого языка, являясь одним из признаков звучащей речи и помогая не только распознать коммуникативное намерение говорящего, но и правильно выстроить своё высказывание, чтобы оно звучало лаконично и интонационно верно в конкретной коммуникативной ситуации.

Необходимо помнить, что условия выразительного чтения должны использоваться умело, иначе интонирование текста приобретёт:

- Монотонность (отсутствие изменения в высоте тона);
- Слишком высокий тон (как результат чрезмерного увлечения спикера своим выступлением);
- Слишком низкий тон (наоборот, отсутствие заинтересованности спикера);
- Недостаток выразительности в значимых словах (что может привести к непониманию основного содержания речи);
- Одинаковые интонационные обороты.

Нельзя не отметить связь художественной декламации с мелодекламацией, которая определяется как соединение выразительного чтения текста с музыкой. В отличие от ораторского искусства, мелодекламация стала популярной в конце XIX – начале XX веков в опере, а позднее она стала самостоятельным видом искусства и звучала не только в театрах, но и в школах.

Для успешной реализации основной цели художественной декламации (развитие выразительности речи с помощью начального освоения ораторского искусства) учителю нужно следовать рекомендациям:

1. тексты для декламации должны быть подобраны с учётом возрастных особенностей и языковых способностей обучающихся;

2. на начальном этапе обучения выразительному чтению учителю нужно подбирать небольшие стихотворения, включать запись для первого прослушивания с целью представления общей интонационной картины текста, а во время второго прослушивания – останавливать текст, когда заканчивается синтагма, и размечать отрезок вместе с обучающимися.

3. в случае, если обучающийся не может после серии прослушиваний прочесть интонационно верно текст самостоятельно, учитель может облегчить задание и ещё раз включить аудио, но тихо, так, чтобы обучающийся слышал мелодию текста и читал вместе с диктором, применяя технику теневого чтения (shadow reading).

4. в качестве фонетической разминки можно предложить обучающимся прочесть лимерики, небольшие и весёлые стихотворения, в которых рифмуются 1-2-5 и 3-4 строки (aabba). Для более ритмичного чтения учитель может включить метроном, настроив подходящий для обучающихся ритм

Конкурс чтецов "Сибирь зажигает звезды" - это отличный пример социокультурного события, где декламация играет важную роль. Характерные особенности декламации как формы социальной культурной деятельности можно выделить на примере этого конкурса.

В этом конкурсе Участники конкурса должны продемонстрировать свои навыки владения голосом, интонацией, ритмом и дикцией. Они должны быть способны передать эмоции и создать атмосферу, которая соответствует содержанию произведения.

Что касается методики проведения подобного конкурса, то организация его требует большой ответственности и серьёзного подхода к анализу заявленных работ. На примере проведённого конкурса есть возможности показать необходимые составляющие методики проведения данного мероприятия.

В общие положения конкурса входит:

1. Организация конкурса - составления регламента
2. Определить задачи конкурса чтецов.
3. Содержание конкурса (является художественным чтением поэтических произведений)
4. Необходимо тщательно проработать, описать и объяснить порядок и условия проведённого конкурса (к участию конкурса приглашаются все желающие, даётся информация о заявке для участия в конкурсе, а также даётся информация о сроках проведения конкурса)

5. Критерии оценивания выступлений конкурсантов продумываются очень тщательно, следует отметить, что проведения таких конкурсов способствует развитию техники речи, мастерству публичного выступления, знакомство с поэзией различных типов и жанров, раскрытие потенциала и таланта. (техника и культура речи, выразительность чтения, оригинальность исполнения, понимание смысловой нагрузки литературного произведения, артистизм)

6. Награждение участников конкурса

Характерные **особенности** декламации на конкурсе чтецов:

➤ Использование разнообразных интонаций и голосовых эффектов для передачи эмоций и настроения произведения. Декламатор должен уметь изменять тембр голоса, его громкость и скорость чтения в зависимости от содержания текста.

➤ Выразительная дикция и чёткое произношение слов. Декламатор должен чётко выговаривать каждое слово, чтобы передать смысл и образы, которые содержатся в тексте.

➤ Мимика и жестикуляция. Исполнитель использует мимику и жесты для усиления выразительности и передачи эмоций персонажей.

➤ Владение сценическим пространством. Декламатор должен уметь правильно использовать пространство сцены, чтобы привлечь внимание зрителей и подчеркнуть смысл произведения.

Конкурс также способствует развитию и популяризации декламации как искусства и культурного явления.

Во-первых, декламация в данном случае становится средством выражения культурного наследия и традиций региона. Участники читают произведения, отражающие менталитет и историю сибирского народа, что способствует сохранению и продвижению культурного наследия.

Во-вторых, декламация является способом самовыражения и саморазвития участников. Участие в конкурсе позволяет им раскрыть свои таланты и умения, выработать навыки публичного выступления, а также получить обратную связь и поддержку от зрителей и жюри.

Опрос был взят у 32 участников конкурса, что составляло 100%, но 64% конкурсантов не понимали суть своего участия и шли на конкурс по принуждению и рекомендации педагога, а 36% участников осознавали всю суть своего участия и с помощью своего педагога проработали весь литературный репертуар, разобрали суть ораторского мастерства, ошибки, заранее выбрали подходящий материал, который выступающий смог передать и прочувствовать смысл произведения.

Анализ характерных особенностей декламации на примере конкурса чтецов "Сибирь зажигает звезды" позволяет увидеть, что декламация является уникальной формой социальной культурной деятельности, которая требует от участников умения владеть голосом, использовать литературные произведения и удерживать внимание аудитории. Конкурсы подобного рода способствуют развитию и популяризации декламации, а также находят и поддерживают талантливых исполнителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение курсовой работы по теме "Декламация как художественная форма публичных выступлений: виды, драматические функции на примере конкурса чтецов "Сибирь зажигает звезды", можно отметить, что декламация является одним из наиболее древних и универсальных способов передачи художественного текста.

В процессе декламации исполнитель не просто читает текст, а испытывает и передаёт эмоции, создавая особую атмосферу и вовлекая слушателей в происходящее. На примере конкурса чтецов "Сибирь зажигает звезды" можно увидеть разнообразие видов декламации – от классической поэзии до современных текстов, от трагических до комических произведений.

Исполнители демонстрируют свои навыки в области дикции, актёрского мастерства и способности передавать эмоции через слово.

Драматические функции декламации становятся особенно яркими и выразительными на конкурсах, где участники соревнуются за внимание и признание зрителей. Декламация, как искусство слова, способна перенести нас в мир силы и красоты поэзии, оставив незабываемые впечатления.

Таким образом, декламация играет значительную роль в современной культуре, позволяя нам окунуться в мир слова и эмоций, передаваемых через него. Конкурсы чтецов, подобные "Сибирь зажигает звезды", являются прекрасной возможностью для талантливых исполнителей продемонстрировать свои умения и привлечь внимание к древнему искусству декламации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернштейн С.И. «Стих и декламация» 1927 г, Ленинград
2. Сладкопевцев. В: Искусство декламации, Издательство: Секачев В.Ю., 2019 г, Санкт-Петербург. Том 3
3. Чарльз Сэнтли: Искусство пения и вокальной декламации, г. Санкт-Петербург, 2019 г.
4. Штайнер Рудольф, Мастер-класс ораторского искусства, г. Лондон, 2011 год
5. Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды!» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.planetatalantov.ru/fests/center/.html> (Дата обращения: 17.01.2024)
6. Ярцев Алексей, Юмор. Все инструменты комедии. Теория и практика. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AF/yarcev-aleksej/yumor-vse-instrumenti-komedii-teoriya-i-praktika/2> (Дата обращения: 15.02.2024)
7. Еременко Е.Н, г. Амурск, 2022 г. «Три кита декламации», [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-tri-kita-deklamacii-6430141.html> (Дата обращения: 25.03.2024)
8. Маньковской Елены Георгиевны. Профессиональный проект "Развитие речевой культуры учащихся через приобщение к искусству художественной декламации". [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/professionalnyi-proekt-razvitiye-rechevoi-kultury-u.html> (Дата обращения: 27.03.2024)

Никитюк Анна Иосифовна (автор)

Васильева Нина Николаевна (научный руководитель)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ КОНСОЛИДАЦИИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

Семья играет ключевую роль в воспитании детей, формируя их духовные, нравственные ориентиры и ценности. Различные семьи выбирают собственные методы социализации, но все они передают культурные ценности, которые оказывают влияние на личностное развитие ребенка и его адаптацию в обществе.

Организация семейного досуга через различные формы социально-культурной деятельности способствует сплочению семьи и формированию семейных ценностей. Некоторые формы оказываются более эффективными для семей, чем другие, и могут помочь культурным учреждениям повысить посещаемость мероприятий. Кроме того, это помогает семьям укрепить связь между поколениями и формировать истинные ценности.

Исходя из вышесказанного

Объектом исследования у меня стали приоритетные формы социально – культурной деятельности в селе для консолидации института семьи. А предметом стали их особенности

Цель работы - выявить приоритетные формы социально – культурной деятельности в селе посредством создания условий консолидации института семьи.

Для этого должны быть решены следующие задачи:

1. Разобраться в понятие института семьи и его консолидация.

2. Описать условия консолидации института семьи для её создания.
3. Изучить формы социально – культурной деятельности в селе для семей.

В начале моего исследования я преступила к изучению понятий , «Институт семьи, консолидация, и формы социально культурной деятельности».

Институт семьи описывает группу людей, связанных кровными или иными узами родства. Консолидация в данном контексте представляет собой укрепление этой связи. Понимая важность семьи в обществе, особенно для детей, понятно, почему социально-культурная деятельность становится значимой. В семьях, где родители заняты работой, а дети учебой, учреждения культуры могут заменять роль семьи в проведении совместного досуга и укреплении связей

Институт семьи выполняет ряд важных функций, способствующих стабильности и благополучию общества:

Репродуктивная функция - обеспечивает демографическое развитие общества.

Экономическая функция - предоставляет экономическую поддержку.

Защитная функция - обеспечивает защиту и безопасность.

Социальная функция – развивает навыки социализации, а также умение правильно вести себя в обществе.

Эмоциональная функция - удовлетворяет эмоциональные потребности и создает атмосферу любви и заботы.

Социальная и эмоциональная функции имеют особое значение для культурных учреждений.

Эти функции хорошо реализуются через социокультурные формы организации досуга.

Это наглядно демонстрирует тематический концерт «И это всё о ней», проведённый в селе Молчаново. Вся работа была разделена на 4 этапа: подготовительный производственный, репетиционный и аналитический.

В подготовительный этап входит:

- Создание организационно-творческой команды, состоящей из 4 школьников.
- Выбор времени и места проведения мероприятия. Место был выбран дом культуры «Обь» а время подходящее для семей.
- Провести опрос на ожидание к мероприятию у зрителей. И проанализировать результаты.
- Изучить возрастные особенности предполагаемой аудитории .

В Производственный этап входит:

- Разработка программы мероприятия. Формой мероприятия стало концертно-театрализованная программа.
- Выбор Темы программы. В основе программы был выбран праздник «международный женский день». Цель программы - обратить внимание членов семьи на свою женскую составляющую.
- Разработка декорации, оформление пространства и технического оснащения. Кулисы были украшены цветами.
- Разработка рекламы мероприятия, создание афиши.

В Репетиционный этап входит:

- Составлении репетиционного плана.
- Проведении репетиций.

Аналитический этап.

- Анализ отзывов о мероприятии от семей Молчановского района.

Состав зрителей этого концерта подтверждает что такие мероприятия нужны важны и актуальны.

30% зрителей составляют семьи участников концерта.

25% зрителей составляют семьи без детей

26% зрителей составляют семьи с детьми от 16 лет

4% зрителей составляют одинокие люди

15% зрителей составляют люди недавно вступившие в отношения

Зрители высоко оценили мероприятие. После его окончания, был проведён опрос, по данным которого видно какие формы социально-культурной деятельности больше всего предпочитают в Молчаново:

Конкурсные программы такие как семейные эстафеты

Детские игровые программы такие как «Гусенички» посвящённые дружбе и взаимодействию

Концертные программы такие как дивертисменты, тематические и отчётные

Народные гуляния такие как масленица день села и день гриба.

Кинопросмотры таких разновидностей как кинопросмотр с обсуждением последующим или отсроченным.

Выставки например рисунков или поделок на тему осени, нового года или других.

Список литературы

1. <http://elib.sportedu.by/bitstream/handle/123456789/3965/Лекции.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
2. https://amgpgu.ru/upload/iblock/f64/gagarina_a_e_sredstva_sotsialno_kulturnoy_deyatelnosti_v_vospitanii_detey_invalidov.pdf
3. <https://studfile.net/preview/5439431/page:15/>
4. https://amgpgu.ru/upload/iblock/f64/gagarina_a_e_sredstva_sotsialno_kulturnoy_deyatelnosti_v_vospitanii_detey_invalidov.pdf
5. <https://studfile.net/preview/5439431/page:16/#:~:text=Форма%20социально-культурной%20деятельности-%20это%20совокупность,воздействия%20и%20стимулирует%20развитие%20личности>
6. <https://studfile.net/preview/5913150/page:8/>
7. <https://www.labirint.ru/books/683717/>
8. <https://arhlib.ru/wp-content/uploads/2020/07/venecz-vseh-czennostej-semya.pdf>

Петренко Иван Денисович (автор)

Скирневская Елена Николаевна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ «НЬЮТОН-КВИЗА» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ К 380- ЛЕТИЮ И. НЬЮТОНА

Актуальность: современные подростки, пройдя весь материал по школьной физике в большинстве своём быстро его забывает, не придаёт особого значения открытиям Ньютона. Исаак Ньютон – это, великий учёный, открывший закон всемирного тяготения, закон движения тел, создал первый в мире отражающий телескоп и это далеко не все его научные достижения. Законы, сформированные Ньютоном, постоянно присутствуют в повседневной жизни, например всем известное выражение «всё валиться из рук» основано как раз на законе тяготения Ньютона – всё на земле подчиняется силе притяжения. Или, например можно провести параллель между пословицей «что посеешь, то и пожнешь» и третьим законом Ньютона, который звучит как «сила действия равна силе противодействия». Не знание у современных подростков данной темы сильно озадачило меня. Был разработан и проведён опрос среди подростков, состоящий всего из 5 вопросов.

По результатам опроса лишь 25 процентов опрошенных смогли правильно ответить на вопросы. После подведения итогов стало ясно, что необходимо организовать и провести мероприятие, которое позволило бы актуализировать для современных подростков научное наследие Исаака Ньютона. Этим мероприятием и стал «Ньютон-Квиз» - интеллектуально-развлекательная игра для подростков, представляющая собой викторину с разными категориями вопросов на тему Ньютона и его открытий. Приурочен «Ньютон-Квиз» был к 380-летию Исаака Ньютона, которое прошло в том году.

Цель курсовой работы – изучить особенности организации и проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

1. Рассмотреть интеллектуально-развлекательную игру «Ньютон-Квиз», как средство социально-культурной деятельности.
2. Изучить возрастные особенности подростков.
3. Рассмотреть этапы подготовки проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».
4. Определить особенности проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».
5. Проанализировать выполненную работу.

Предмет исследования – интеллектуально-развлекательная игра «Ньютон-Квиз».

Объект исследования – особенности проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».

Курсовая работа состоит из двух глав:

Первая: теоретические аспекты интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз», как формы социально-культурной деятельности.

Вторая: практическая работа по организации проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».

1 Интеллектуальная игра квиз. значение, правила, описание, происхождение.

1.2 Интеллектуально-развлекательная игра «Ньютон-Квиз», как форма социально-культурной деятельности.

Социально-культурная деятельность – это деятельность, обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами, общественно-целесообразная деятельность по созданию, освоению, сохранению, распространению и развитию ценностей культуры. Квиз – форма социально-культурной деятельности, в переводе с английского языка означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников дают ответ на заданный вопрос по той или иной теме. В русском языке присутствует аналог данного слова – викторина, но всё чаще и чаще мы слышим именно употребление англицизма. Эта форма является актуальной, поскольку в связи с невероятно большим доступом к любой информации в интернете, а также огромное количество развлекательного контента в нынешнее время формирует у современного поколения необходимость делать всё по наименьшему сопротивлению, избегая стресса и напряжения, что и приводит к использованию такой технологии, как квиз.

Социально-культурная включает в себя множество важных функций, например:

Коммуникативная функция – развивает способность слаженной работы в команде, повышает социализацию, быструю адаптацию в новом коллективе умения общаться, находить общий язык с людьми и приходить с ними к единому мнению.

Образовательная функция – На протяжении всей игры от игроков требуется быстро соображать, анализировать, придумывать на ходу и запоминать определенное количество информации. Вопросы могут быть составлены таким образом чтобы проверить не только общие знания игроков, но и умение найти нестандартные варианты ответа за короткий промежуток времени.

Учитывая то, что социально-культурная деятельность реализует вышеописанные функции можно сделать вывод, что при помощи форм социально-культурной деятельности можно организовать и провести мероприятие, которое будет мотивировать подростков активнее изучать научное наследие Исаака Ньютона. Таким мероприятием стал, «Ньютон-Квиз».

Квизы могут проводиться как в образовательных целях, так и в развлекательных. К выбору вопросов нужно подходить основательно. Слишком легкие и слишком тяжелые, зачастую не

так сильно привлекают игроков. По мере развития игры можно поднимать или же опускать уровень сложности вопросов для поднятия азарта игроков, или же смены общего настроения игры.

Существует три основных типа квиза:

Тестовый квиз – это квиз проводящийся в письменной форме. Участники должны отвечать на вопросы, после чего происходит подсчёт баллов и на их основе определяется победитель. Часто в тестовых квизах используются вопросы с большим выбором ответов, но только один из них правильный. Плюс такой формы в том, что участники буквально видят перед собой правильный ответ. Часто участники могут знать правильный ответ, но из-за стресса или спешки забыть его, такая форма помогает вспомнить. В противовес форме квиза с разным количеством ответов, существует форма, где необходимо самостоятельно подобрать ответ и вписать его в выделенное поле. Эта форма заставляет игроков думать и опираться исключительно на собственные знания.

Сюжетный квиз – это квиз выделяется присутствием ролевой игры, элементами театрализации, наличии заранее прописанной сюжетной линии для игроков со всеми их действиями на перёд. Проведение квиза с подобными элементами придает участникам более яркие впечатления от прохождения. А также способствует развитию фантазии, воображения и других способностей у участников.

Стратегический квиз – это форма квиза, где помимо знаний игроков определяется и формируется их умение продумывать свои ходы наперед, а также предугадывать действие соперников. В ходе прохождения квиза, участники, отвечая на вопросы должны теоретически аргументировать каждый свой шаг. Возможно также наличие творческих вопросов и заданий, где участникам, например, нужно будет нарисовать схему своих действий, структурировать весь материал в табличной форме или форме кластера, что создаёт атмосферу активности участников. Стратегический тип квиза строится на обыденных, жизненных для игроков ситуациях, что создаёт элемент соревнования и позволяет активно погрузиться в процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Все поставленные цели и задачи выполнены.

Изучены особенности организации и проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».

Рассмотрена интеллектуально-развлекательная «Ньютон-Квиз», как средство социально-культурной деятельности.

Изучены возрастные особенности подростков.

Рассмотрены этапы подготовки проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».

Определены особенности проведения интеллектуально-развлекательной игры «Ньютон-Квиз».

Выполненная работа проанализирована.

«Ньютон-Квиз» получил высокие оценки среди подростков, принимавших участие в прохождении квиза.

По данным двух опросов, проведённых среди подростков, до прохождения квиза и после, «Ньютон-Квиз» действительно смог положительно повлиять на интерес подростков на научное наследие Исаака Ньютона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Асанова, И.М. Организация культурно-досуговой деятельности / И.М. Асанова, С.О. Дерябина, В.В. Игнатьева. - М.: Академия, 2014. - 192 с.
2. Бокова, О. А. Особенности взаимосвязи когнитивных стилей, типов мышления и креативности подростков в процессе обучения / О. А. Бокова // МНКО. – 2020. – № 2 (81). – С. 366-369.
3. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности / А.Ю. Домбровская. - М.: Лань 2013. - 160 с.

4. Каменец, А.В. Основы культурно-досуговой деятельности / А.В. Каменец, И.А. Урмина. - М.: Юрайт, 2017. - 316 с.
5. Шамсутдинова, Д.В. Формирование досуговой культуры личности в системе актуальных проблем современности / Д.В. Шамсутдинова, Р.И. Турханова // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. - 2018. - № 2. - С. 107-110.
6. Ячменева А.П., Байгильдина З.Ф. Досуговая деятельность в жизни молодежи / А.П. Ячменева, З.Ф. Байгильдина // Вестник научных конференций. - 2017. № 4-1 (20). С. 122-124.

Чучуев Владислав Олегович (автор)

Андрienко Елена Сергеевна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТАНОВКИ EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В современную индустрию праздника активно внедряется понятие «Event-мероприятие». Стали актуальны такие формы работы как перформанс, иммерсивное шоу, квизы и многое другое. Слово «event» означает какое-либо событие или праздник. «Event-мероприятие» обладает своей спецификой, которую важно учитывать при его организации. Такие мероприятия могут активно использоваться не только в работе частных компаний с целью продвижения, но и в работе учреждений культуры и образовательных учреждений.

Наряду с event-мероприятиями продолжают существовать театрализованные представления, которые имеют важное значение в современном мире и способствуют развитию и расширению культурного и художественного опыта, являются мощным инструментом коммуникации и передачи сообщений. Они являются инструментом образования, развлечения, коммуникации и объединения людей. Акцент на понятие «театрализация» в разных сферах приводит к возникновению новых определений и толкований данного термина, и способствует возникновению новых современных форм театрализованных представлений.

Актуальность: Современная массовая культура все чаще обращается к такому популярному термину, как event-проект. Культурный феномен охватил весь спектр зрелищно-развлекательной индустрии, и социокультурная сфера не является исключением. Чаще всего организацией подобных мероприятий занимается частное лицо или компания, но могут ли использовать данную форму театрализованного представления учреждения культуры и образовательные учреждения?

Как видим, сегодня для многих учреждений культуры остро стоит вопрос работы с целевой аудиторией. Привлечение внимания жителей, их активное вовлечение в культурные проекты, программы, мероприятия, реализуемые учреждениями, – вот основная задача, над решением которой работают практически все поставщики культурных услуг. Event-технологии являются особым механизмом организации мероприятий и могут способствовать решению управленческих проблем, сформировать позитивный имидж организаций и поддержать их конкурентоспособность на рынке культурных услуг. На мой взгляд, на современном этапе развития общества модернизация данного вида культурно - досуговой деятельности актуальна - популярность данной формы мероприятия чрезвычайно велика, что может поспособствовать привлечению аудитории.

Объект исследования: event-мероприятие, в форме театрализованного представления, посвящённого церемонии вручения дипломов.

Предмет исследования: специфика подготовки и проведения event- мероприятия в форме театрализованного представления, посвящённого церемонии вручения дипломов на базе образовательного учреждения.

Цель: Организация и разработка event-мероприятия, посвященного вручению дипломов выпускникам Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.

Задачи:

- Изучить теоретические аспекты организации и проведения event-мероприятия и дать определение основным терминам, проанализировать и подобрать литературу;
- Разработка сценария event-мероприятия;
- Составить план работы. Определить ход и содержание мероприятия. Определить методы и приемы постановки мероприятия;
- Разработать смету расходов;
- Организовать и провести event-мероприятие, используя изученный материал и подготовленный сценарий;
- Провести анализ проведённого мероприятия, дать оценку используемым приёмам и качеству подготовки event-мероприятия.

Event (ивент) - это мероприятие, которое проводят для продвижения бренда, продукта или услуги, установления деловых контактов или развлечения аудитории. Существует много видов event-мероприятий. К ним относятся выставки, мастер-классы, корпоративные мероприятия, конференции, фестивали и многое другое. Все они организуются с определённой целью и помогают привлечь внимание широкой аудитории к какому-либо товару, услуге, событию.

Event-мероприятие, посвящённое церемонии вручения дипломов относится к виду корпоративных мероприятий. Оно выполняет ряд функций, включая коммуникативную, гедонистическую и социализирующую.

К выбранной форме мероприятия также относится театрализованное представление.

Театрализованные представления – метод театрализации.

Театрализация – творческий метод создания сценария, суть которого сводится к театрализации материала. Театрализовать материал, значит, выразить его содержание средствами театра, Организовать сценическое действие, наглядно раскрыть драматургический конфликт, создать художественного образа представления. По своей сути и процессу театрализованное представление очень похоже на пьесу. При постановке театрализованного представления следует учитывать, что предложенный материал должен быть, прежде всего, интересен и близок аудитории, лёгок для восприятия, всегда приходится помнить о зрелищной его стороне, его занимательности, динамичности, но от пьесы его отличает документальная основа материала.

Ежегодная церемония вручения дипломов в Новосибирском областном колледже культуры и искусств имеет свои определённые традиции и принципы организации. Помимо официальной торжественной части с вручением дипломов, в план подготовки мероприятия входит постановка театрализованного представления – пролога в определённой стилистике и на заранее выбранную тематику. Также организация церемонии вручения дипломов подразумевает под собой разработку фотозоны и интерактивной зоны, сценическое оформление, звуковое и световое оформление, подготовку разработку рекламного материала, формирование списка приглашенных гостей.

В организации мероприятия используются event-технологии, что становится ярким примером их интеграции с театрализованным представлением. Подобные программы могут способствовать привлечению абитуриентов к поступлению в образовательную организацию, формированию позитивного имиджа и поддержанию конкурентоспособности на рынке культурных услуг.

Механизм реализации проекта Подготовительный (организационный этап):

(Апрель 2023 - Май 2023)

- Разработка, защита и утверждение концепции event-мероприятия;
- Подбор материала и литературы, разработка сценария;
- Утверждение сценария на художественном совете колледжа;
- Планирование и составление бюджета, разработка сметы расходов, утверждение;
- Подбор организационной группы;
- Разработка плана подготовки мероприятия;
- Разработка рекламного материала (афиша);
- Приобретение необходимого реквизита, инвентаря, оборудования;
- Подбор актёрского состава;
- Подбор костюмов.

Основной (практический этап):

(Июнь 2023 - Июль 2023)

- Рекламная компания и продвижение мероприятия;
- Подготовка места проведения и координация поставщиков;
- Репетиционный процесс.

Заключительный этап:

(Июль 2023)

- Проведение event-мероприятия;
- Подведение итогов.

В заключении данной работы можно отметить, что организация и постановка EVENT-мероприятий в форме театрализованного представления в образовательных учреждениях оказалась возможной. При проведении EVENT-мероприятия важно учитывать интересы аудитории, стимулировать креативность и творческий подход, что было учтено студентом-организатором.

Грамотно спланированные и проведенные мероприятия могут стать не только праздником, но и мощным инструментом образования и культурного обогащения. Это способствует привлечению внимания дополнительной аудитории, формирует позитивный имидж организации, а также может способствовать привлечению партнеров-спонсоров.

Внедрение театрализованных элементов в event-мероприятие позволяет сделать процесс обучения более увлекательным и запоминающимся, усиливая взаимодействие участников и создавая атмосферу творчества. Такие мероприятия могут способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей, формированию толерантности и уважения к истории и культуре. В целом, эффективная организация event-мероприятий в форме театрализованного представления в образовательных учреждениях имеет большое значение для разностороннего развития студентов и формирования их личности.

Список используемой литературы

1. Авдюкова, А.Е. Организация ивент-мероприятий как направление самостоятельной работы студентов // Педагогическое образование в России. 2016. №8. (дата обращения: 30.03..2024).
2. Азарова, Ю.А. «Event технологии» и «Событийность» – проблемы инновационного развития // ТРУДЫ СПБГИК. 2012. (дата обращения: 30.03.2024).

3. Азарова, Ю.А. Объективные предпосылки становления event-технологий как инновационного метода // Вестник евразийской науки. 2015. (дата обращения: 30.03.2024).
4. Герасимова, И.А., Литвиненко, В.А. Современные условия развития event-технологий в учреждениях культуры города Москвы // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. (дата обращения: 02.04.2024).
5. Головина, Е.А. EVENT-МАРКЕТИНГ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ // Форум молодых ученых. 2018. №5-1 (21). (дата обращения: 31.03.2024).
6. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников // Краснодар: Изд. КГУКИ. – 2004. – С. 87. (дата обращения: 31.03.2024).
7. Петрова, Н.С. Опыт проведения ивент мероприятий в образовательных учреждениях // Менеджмент образования. – 2018. – № 3. – С. 82–89. (дата обращения: 01.03.2024).

Секция 6. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Бардокина Виктория Владимировна (автор)

Шматок Ольга Леонидовна (научный руководитель)

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (15-17 ЛЕТ) НА УРОКАХ НАРОДНОГО ТАНЦА

Главная особенность старшего школьного возраста – это осознание собственной индивидуальности, неповторимости и непохожести на других. Как следствие этого осознания, может возникнуть внутренняя напряженность, порождающая чувство одиночества. Это чувство усиливает потребность в общении и одновременно повышает его избирательность [1]. Психология данного возраста имеет много особенностей. Это, несомненно, сложный и важный период для детей и их родителей. Шестнадцатилетний подросток является для родителей наиболее трудным испытанием. Именно этот период и обозначил понятие «трудный» применительно в целом к подросткам [4].

Актуальность выбранной работы состоит в том, что в XXI веке продолжает ускоряться темп жизни, что приводит к еще большему повышению требований к центральной нервной системе детей, к механизмам координации движений при недостатке двигательной активности, что постепенно ведет к ослаблению физической и умственной работоспособности детей, тормозит их общее развитие и делает безразличными к окружающему миру.

Хореография является одним из действенных средств умственного, эстетического, нравственного и физического воспитания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Тренировка координации тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности и т.д.

Объект – координационные навыки у детей старшего школьного возраста.

Предмет – комплекс хореографических упражнений, способствующий развитию координационных навыков у детей 15-17 лет на уроках народного танца.

Цель – теоретически и экспериментально доказать, что занятия народным танцем положительно влияют на развитие координационных навыков у детей старшего школьного возраста.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить *ряд задач*:

1. изучить психологические и физиологические особенности детей старшего школьного возраста;
2. раскрыть понятия «координация», «координационные способности», «координационные навыки»;
3. дать определение понятию «хореография» и выявить ее роль в развитии детей;
4. разработать комплекс хореографических упражнений, используемых на уроках народного танца, для развития координации у детей 15-17 лет;
5. провести исследовательскую работу по теме «Развитие координационных навыков у детей старшего школьного возраста (15-17 лет) на уроках народного танца».

Хореография – самобытный вид творческой деятельности, подчиненный закономерностям развития культуры общества. С одной стороны, танец – это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно-художественной форме. Специфика его состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека оно передает без помощи речи, средствами движений, поз, жестов и мимики. Танец – это способ невербального самовыражения танцора, проявляющийся в виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений [6]. С другой стороны – это, прежде всего движения, которые в полной мере заменяют спортивные тренировки. Как любая посильная физическая нагрузка, они

положительно сказываются на здоровье, особенно детей школьного возраста, вынужденных, большую часть своего времени проводить сидя.

Уроки танцев оказывают и психотерапевтическое действие, помогают решать психологические проблемы. Танец – это способ выражения личных чувств и переживаний, и он особенно полезен людям, испытывающим трудности в общении, в налаживании контактов. Также в танце, при заданном темпо-ритме, ребенок учится чувствовать свое тело и осознанно управлять им, контролируя свои движения. Эти навыки сохраняются надолго, а способность управлять своими действиями переносится и в другие сферы жизнедеятельности человека. Систематические занятия хореографией, будь то классический танец, народный, современный танцы и так далее, поддерживают правильную осанку, которая влияет на здоровье и внешний вид человека.

Говоря о современных школьниках старшего возрастного периода, отмечается акселерация, то есть сложное биосоциальное явление, которое выражается в ускорении биологических и психических процессов, а также повышении антропометрических показателей (рост, вес, объёмы), более раннем наступлении половой и интеллектуальной зрелости.

Многие авторы считают критерием биологического возраста скелетную зрелость, или так называемый «костный» возраст. У детей старшего школьного возраста отмечается большое увеличение роста позвоночного столба, которое продолжается до поры полного развития. Темп роста позвоночника отстает по сравнению с ростом тела. Это происходит потому, что конечности тела растут быстрее позвоночника. Кости менее эластичны и способны выдерживать даже значительные нагрузки [3].

До 17-18 лет усиленно происходит рост массы мышечных тканей, у детей объёмы тела начинают увеличиваться, преимущественно за счет роста мышечного волокна. Однако, повышение мышечной массы с возрастом происходит не равномерно. Значительные темпы роста свойственны мышцам нижних конечностей относительно мышц верхних конечностей. В этом возрасте у девушек и юношей также наблюдаются различия в развитии координационных способностей и точность выполнения разнонаправленных движений [2].

Координация является одним из важных факторов в определении соответствия человека тому или иному возрасту. **Координация** (от лат. Coordinatio – «взаимоупорядочение») – это процесс согласования активности мышц при плавном и эффективном использовании разных частей тела, направленный на успешное выполнение двигательных задач, то есть совершать точные, упорядоченно-целенаправленные движения. У людей, которые смогли хорошо развить *координационные способности*, а значит приобрести *координационные навыки*, отмечается уверенное владение телом. Они отличаются быстрой реакцией, умением сохранять равновесие, ориентироваться в любом пространстве, фокусируя взгляд и внимание на конкретном предмете – статичном или меняющемся положении. Такой навык в максимальной степени развит у тех, кто занимается сложно-координационными видами активности.

В связи с тем, что целью данной работы является теоретически и экспериментально доказать, что народный танец является одним из средств развития координационных навыков детей старшего школьного возраста, был создан соответствующий комплекс хореографических упражнений: упражнения, направленные на развитие апломба (сохранение положения в статичной позе), упражнения, развивающие координацию в паре (выполнение танцевальных комбинаций) и упражнения, развивающие музыкально-ритмический слух. Для всех заданий был подобран соответствующий музыкальный материал.

Исследовательская (экспериментальная) работа проводилась на базе Дворца творчества детей и молодёжи (ДТДиМ) г. Томска в школе-студии народного танца «Русские забавы». Хореографический коллектив был основан в 1992 году, основателем стала Алексеева Ольга Владимировна – почетный работник общего образования Российской Федерации. В коллективе дети изучают народный, классический танцы, историю хореографического искусства, а также обряды и праздники. Изучение народных костюмов подкрепляется регулярными выставками, на которых демонстрируются костюмы, отражающие региональные особенности той или иной части России. За 32 года существования ШСНТ "Русские забавы" неоднократно добивалась

побед на самых престижных конкурсах и фестивалях города, области, страны, за рубежом. Концертный состав ансамбля «Русские забавы» представлял свое мастерство на Международных конкурсах и фестивалях во Франции (1997 г.), Финляндии и Швеции (2003 г.), Болгарии (2004 г., 2006 г.), Турции, Германии, Венгрии, Чехии, Австрии и Японии. В течение последних пяти лет, звездная летопись коллектива пополнилась новыми достижениями. Ребята как победители – Гран при Международного конкурса "Белое крыло" г. Омск, получили приглашение – и побывали во Франции, в марте 2017 г. Выступали с сольной программой в центре Парижа, в историческом месте – театр «Аполло» [5]. На сегодняшний день в школе-студии занимаются около 120 детей. Руководителем школы-студии на данный момент является Иванова Анна Дмитриевна.

В исследовании принимало участие 8 учеников (четыре девочки и четыре мальчика) в возрасте 15-17 лет. Занятия проходили в период с 18 октября 2023 года по 5 апреля 2024 года два раза в неделю по 90 минут.

Прежде, чем создать и последовательно ввести комплекс музыкально-хореографических упражнений на развитие координационных навыков у детей старшего школьного возраста, было проведено первое тестирование (контрольное занятие) 18 октября 2023 года, где оценивались следующие параметры: апломб (равновесие), музыкально-ритмический слух, выполнение танцевальной комбинации в паре. Оценка параметров проводилась по 5-бальной шкале.

Результаты, полученные после первого тестирования показали, что участники Александра и Алексей получили максимальные баллы: 3,6. Трое участников Софья, Елена и Константин – по 3,3 балла, а Михаил, Анна и Илья – по 3 балла ровно. Общая ситуация в группе выглядит следующим образом: с одной стороны отрицательных оценок участники не получили, но с другой стороны, оценки не вышли за предел диапазона от 3 до 3,9 балла, что говорит о некачественном развитии координационных навыков ребят.

Опираясь на результаты первого контрольного занятия, был создан и использован на уроках народного танца комплекс хореографических упражнений, способствующий развитию координационных навыков детей старшего школьного возраста по параметрам, представленным выше.

В период внедрения комплекса упражнений у детей была отмечена высокая заинтересованность на занятиях хореографией. Все участники коллектива выполняли его с повышенной активностью, вниманием и интересом. Однако не обошлось без трудностей: например, некоторые девочки испытывали трудности при выполнении танцевальной комбинации, предполагающей поворот в паре.

Второе тестирование (контрольное занятие) было проведено 5 апреля 2024 года. Данные, полученные при исследовании, оказались следующими: сохраняя лидерство, Александра и Алексей получили максимальные оценки – 5 баллов, четыре человека Софья, Елена, Михаил и Илья получили по 4,6 балла, Константин занял позицию третьего места с результатом 4,3 балла и Анна получила 4 балла ровно.

Проведя сравнительный анализ, полученных в ходе исследования данных, можно говорить о том, что в результате реализации разработанного комплекса, координационные навыки детей изменились в положительную сторону. В связи с тем, что в начале эксперимента личные успехи обучающихся оказались достаточно низкими: в диапазоне от 3 до 3,6 баллов, качественная успеваемость по развитию координации была равна 0%. Однако при повторном тестировании личная оценка каждого участника оказалась от 4 до 5 баллов: то есть шесть учеников получили от 4 до 4,9 балла, что составило 75% от общего числа участников и двое ребят получили по 5 баллов, что составило 25% соответственно. Данные результаты говорят о том, что качественная успеваемость по развитию координационных навыков составила 100%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на результаты исследовательской работы, можно сделать логический вывод, что регулярное использование на занятиях по народному танцу целенаправленного комплекса

хореографических упражнений развивает координационные навыки у детей, что способствует снижению риска получения травм и помогает развивать вестибулярный аппарат через регулярные тренировки, позволяет лучше реализовывать творческий потенциал каждого ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию танцевальных навыков, свободному владению сценического пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грановская Р. М. Элементы практической психологии – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: Изд-во «Речь», 2012. – 279с.
2. Зацорский В.М. Физические качества спортсмена. Основы теории и методики воспитания. М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 2009. – 200 с.
3. Ратов И. П. Двигательные возможности человека (нетрадиционные методы их развития и восстановления). Минск : Изд-во «ФиС», 1994. – 121 с.
4. Психологические особенности подростков 16-17 лет: [Электронный ресурс]. 2013. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-16-17-let/viewer> (Дата обращения: 15.02.2024)
5. Школа-студия народного танца «Русские забавы»: [Электронный ресурс]. 2011. Режим доступа: <https://www.dtdm.tomsk.ru/unions/union/64> (Дата обращения: 01.03.2024)
6. Методика развития координационных способностей средствами хореографии: [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/11928/2/Guseva.pdf> (Дата обращения: 02.02.2024)

Барская Василиса Николаевна (автор)

Лукьяненко Нина Андреевна (научный руководитель)

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 12-14 ЛЕТ

Классический танец — это основа в искусстве хореографии, его можно назвать фундаментом любого сценического танца. Классический танец развивает выносливость у танцора, которая зависит от совершенства его техники, умения выполнять движения свободно, без лишних энергетических затрат, от уровня развития быстроты, силы и волевых качеств танцовщика.

На сегодняшний день проблема развития выносливости – одна из наиболее актуальных в хореографическом искусстве. Всё чаще становится труднее развивать этот показатель, в связи с преобладанием в жизни человека технических средств взамен физической активности. Выносливость - важнейшее физическое качество, которое проявляется в хореографической деятельности. Выносливость в хореографии – это способность совершать работу заданного характера в течение длительного времени, способность бороться с утомлением. В настоящее время вопросы выносливости очень подробно рассматриваются как в учебниках и методических пособиях, так и специальной литературе.

Актуальность заключается в том, что на сегодняшний день существует тенденция, во многих самодеятельных коллективах, где занимаются дети и взрослые классическим танцем не развита выносливость. В связи с тем, что многие педагоги не компетентны в системе преподавания классического танца. Не прививают уважения и понимания пользы занятий этим видом хореографии.

Объект исследования – выносливость.

Предмет исследования - классический танец как средство развития выносливости у детей 12-14 лет.

Цель исследования - заключается в том, чтобы выявить влияние упражнений по классическому танцу на развитие выносливости.

Задачи исследования:

1. рассмотреть историю возникновения классического танца;
2. изучить специфику классического танца;

3. дать определение понятию выносливость и рассмотреть ее виды;
4. изучить возрастные особенности подросткового возраста;
5. рассмотреть комплекс упражнений для развития выносливости на основе классического танца
6. проанализировать результаты применения разработанного комплекса.

Искусство хореографии и физиология человека неразрывно связаны друг с другом, об этом писали Фёдор Васильевич Лопухов, Николай Иванович Тарасов, Василий Дмитриевич Тихомиров и др. Важнейшей задачей физического воспитания является расширение функциональных возможностей человека посредством направленного формирования разнообразных способностей, таких как сила, ловкость, быстрота, гибкость, выносливость, путем нормированных функциональных нагрузок. Выносливость сама по себе не появляется из ниоткуда, она должна развиваться посредством длительных, изнурительных и систематических тренировок. Выносливость в хореографии – это способность совершать работу заданного характера в течение длительного времени, способность бороться с утомлением. Для работы над развитием у подростков такого физического качества как выносливость необходимо уметь дать правильную оценку уровня физического развития подростка вообще. На занятиях соблюдаться последовательность, постепенность и индивидуальный подход. Но нужно помнить, что увеличение работы над какой-то одной группой мышц может привести к неравномерному развитию некоторых внутренних органов и к нарушению их функций. Поэтому следует развивать все группы мышц подростков.

Моя исследовательская работа, на развитие выносливости у детей 12-14 лет, проводилась на базе МБОУШ ДШИ №3 г. Томск, п. Светлый. В коллективе «Танцевальный рай» был основан преподавателем Еленой Ивановной Широковой в 1996 году. В практическом исследовании принимало участие 7 учеников в возрасте 12-14 лет, 7 года обучения. 6 девочек и 1 мальчик. Занятие проводилось 1 раз в неделю по 90 минут в течении 6 месяцев. Первоначальный анализ уровня развития выносливости проводился по трём упражнениям:

Упражнение №1 «*Soute*»

Упражнение №2 «*Pas assemble*»

Упражнение №3 «*Turn en dehors*»

По результатам измерения учащихся, было выявлено: 2 ученика с высоким уровнем (20%), 2 ученика со средним уровнем (20%) и 4 ученика с низким уровнем (40%). Следовательно, можно заметить, что выносливость у учеников низкая.

Для улучшения показателей выносливости ученикам был предложен комплекс упражнений на основе классического танца, которые они должны были повторить и тем самым улучшить выносливость. Был составлен план урока.

План урока:

Поклон

Разминка. Способствует развитию мышц тела, приведению их в тонус. Учащиеся становятся в круг, VI позиция в ногах, руки на поясе:

- *шаги марш,*
- *бег по кругу,*
- *ballotte,*
- *голот,*
- *комбинация demi – plie et releve по VI, I, II позициям,*
- *наклоны корпуса вправо, влево по 1, 3, 5, 7 точкам класса,*
- *круговые движения корпуса вправо и влево,*
- *приставные шаги вправо и влево с прогибом корпуса.*

Длительность разминки составляет 10 минут.

Экзерсис у станка:

- *demi – plie,*

• *battement tendu.* После исполнения данного упражнения, дети исполняли прыжок *sote*, исполнялся прыжок 5 раз,

- *battement tendu jete*,

- *rond de jambe par terre*. После выполнения упражнения, учащиеся исполняли прыжок разножка, опираясь руками на станок, прыжок исполнялся 10 раз,

- *battement fondu et battement double fondu*

- *battement frappe et battement double frappe*. После завершения упражнения, учащиеся повторяли упражнение *battement tendu jete* с увеличением темпа,

- *petit battement*,

- *rond de jambe l'air*. После завершения упражнения, учащиеся повторяли упражнение *battement tendu jete*,

- *battement releve lent*,

- *grand battement jete*.

Длительность экзерсиса у станка составляет 30 минут.

Экзерсис на середине зала:

- *маленькое adagio*,

- *demi – plie*,

- *battement tendu*. После, окончания упражнения, учащиеся исполняли *tur en dedans et en dehors* по V позиции,

- *battement tendu jete*,

- *rond de jambe par terre*. После завершения упражнения, учащиеся исполняли трамплинные прыжки по свободной I позиции, руки на поясе.

- *battement fondu*,

- *grand battement jete*.

Длительность экзерсиса на середине зала составляет 20 минут.

Allegro:

В allegro вводятся высокие, трамплинные прыжки. Как и маленькие прыжки трамплинного характера, их исполняют с короткого упругого plie. Прыжки делятся на следующие группы:

- с двух ног на две (*changement, pas echappe, pas assemble, glissade, sissonne, ferme*),

- с двух ног на одну (*sissonne simple, sissonne ouvert*),

- с одной ноги на другую (*pas jete, pas emboite*).

Длительность allegro составляет 20 минут.

Port de bras:

- IV port de bras с разнообразными движениями корпуса,

- V port de bras со сложным поворотом корпуса,

- VI port de bras с усложненным перегибом корпуса назад, с предварительным поворотом и перегибом в сторону.

Длительность port de bras составляет 10 минут.

В феврале 2024 года, был проведен повторный анализ результатов по разработанному комплексу.

По итогам повторного анализа, ученики получили следующие результаты: 3 ученика с высоким уровнем (30%), 3 ученика со средним уровнем (30%), 2 ученика с низким уровнем (20%). Можно заметить, что два ученика улучшили свои результаты.

Проведя анализ изначального и контрольного измерения, можем увидеть: что учеников с высоким уровнем увеличилось на 10%, так же со средним уровнем увеличилось на 10%, а с низким уровнем понизилось на 20%.

Можно заметить, что через полгода на занятиях по классическому танцу у детей увеличились показатели выносливости, благодаря разработанному уроку.

Заключение

Занятие классическим танцем – процесс сложный, требующий от учащихся постоянного труда, внимания и воли. Необходимо продолжать занятия классическим танцем для детей подросткового возраста, так как занятия позволяют развить гибкость, координацию движений,

укрепить опорно – двигательный аппарат, учит управлять своим телом, способствуют развитию выносливости. В курсовой работе была поставлена цель - выявить влияние упражнений по классическому танцу на развитие выносливости у детей 12-14 лет. Рассмотрев виды выносливости, способы её развития, изучив физиологические особенности подростков 12-14 лет, анализировала теоретические аспекты и опробовав их на практике, мною были составлены упражнения, которые можно применить для развития выносливости. Был рассмотрен метод Марии Тальони, она повторяла упражнение «*Grand battement jete*», после каждого упражнения на палке, тем самым она вырабатывала выносливость, силу ног, подвижность тазобедренного сустава и голеностопного сустава. Ее метод меня очень впечатлил, поэтому вдохновившись им, мною был создан данный метод по классическому танцу.

В результате проведенного исследования по влиянию классического танца на развитие выносливости, было выявлено, что регулярные занятия оказывают положительное влияние на физическое развитие подростков. Упражнения, требующие высокой физической активности и контроля над телом, способствует укреплению мышц, дыхательной системы, улучшению координации движений, развитию гибкости и выносливости. Таким образом, можно сделать вывод, что классический танец является эффективным средством для развития выносливости у детей 12-14 лет. В дальнейшем буду использовать этот метод в работе с детьми и стараться дополнять их новыми формами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базарова Н., Мей. В. «Азбука классического танца». Учебно – методическое пособие. 2-е издание – Л.: «Искусство». 1983- 207с;
2. Базарова Н.П. «Классический танец». Методика обучения в четвертом и пятом классах. Л.: «Искусство». 1975- 184с;
3. Блок Л.Д. «Классический танец». История и современность/ Вступ. ст. В. М. Гаевского. —М: «Искусство». 1987 - 556с;
4. Ваганова А. Я. «Основы классического танца». Учебники для вузов. Специальная литература – спб.: Издательство – «Лань». 2001- 192с;
5. Валукин Е.П. «Мужской классический танец». Учебное пособие - М. Гитис. 1987- 103с;
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений. -2-е изд. -М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 480с;
7. <https://choreoesour.ru/klassicheskij-tanec.html>;
8. <http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st015.shtml>;
9. <https://studfile.net/preview/7431374/>.

Быкова Дарья Евгеньевна (автор)

Шматок Ольга Леонидовна (научный руководитель)

СКУЛЬПТУРА КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА

Воплощение хореографической постановки – увлекательный, но довольно трудоёмкий труд, представляющий собой многоэтапный процесс поиска и реализации замыслов, идей и художественных образов.

Создание задуманного замысла зависит от многого: от таланта, природной одаренности балетмейстера, его жизненного опыта, интеллекта и др. Если писатель-драматург мыслит драматургическими образами, композитор – музыкальными, то балетмейстеру необходимо обладать способностью мыслить хореографическими образами [3].

Актуальность выбранной темы состоит в том, что многие хореографы-постановщики, особенно молодые, зачастую испытывают трудности при создании хореографических образов в

связи с множеством различных причин, таких как: отсутствие достаточного профессионального и жизненного опыта, эмоционального восприятия мира, малого кругозора, интеллекта, что ведет к недостаточному развитию способности творческого мышления.

Объект: хореографический образ.

Предмет: скульптура как один из видов искусств, вдохновляющий на создание хореографического образа.

Цель – доказать, что скульптура, как один из пластических видов искусств, может быть источником для вдохновения при создании хореографического образа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. дать определение понятию «искусство»,
2. дать определение и раскрыть понятие «художественный образ» в разных видах искусств,
3. раскрыть следующие понятия: «хореографическое творчество», «хореографический образ»,
4. изучив специальную литературу, выявить истоки возникновения скульптуры как вида искусства,
5. познакомиться с творчеством французского скульптора Огюста Родена,
6. изучить статьи, интервью, видеоматериалы, посвященные творчеству Леонида Якобсона,
7. просмотреть видеоматериал хореографических работ балетмейстера-постановщика Леонида Якобсона,
8. провести аналитическую работу хореографических миниатюр балетмейстера Леонида Якобсона «Поцелуй», «Отчаяние», «Вечный идол».

Любое *искусство* – это особая форма познания окружающего мира художником, передающая мысли, идеи, эмоции человека через творческое переосмысление увиденного. Различные виды искусств раскрываются через художественные образы.

Художественный, или хореографический образ – это танцевально-пластическое воплощение жизненного опыта, настроения, поступков, чувств человека, его мыслей, находящихся своё отображение в особой системе выразительных движений человека.

Многие балетмейстеры создавали свои хореографические постановки, вдохновляясь произведениями разных видов искусств, таких как музыка, живопись, литература, кинематограф и так далее [10].

Одним из ярких примеров может служить балет Юрия Григоровича «Каменный цветок», источником вдохновения которого стали мотивы уральских сказок Павла Бажова «Малахитовая шкатулка».

Этот творческий процесс переживают и современные хореографы-постановщики.

Одним из необычных источников вдохновения для хореографических образов может являться искусство скульптуры [5].

Скульптура – это вид пластического искусства, который представляет собой создание трехмерных фигур и форм из различных материалов.

Между творчеством балетмейстера и скульптора много общего. Оба создают пластические образы в виде выразительных, чувственных, неповторимых форм. Разница лишь в том, что скульптор, для воплощения *идеи, замысла* пользуется природным или искусственным (созданным человеком) материалом – глиной, мрамором, бронзой. Его произведения, запечатлев трудовой процесс, душевное состояние или мгновение в жизни человека, имея в пластических позах динамику, все же остаются вечно неподвижными. Балетмейстер, в свою очередь, создавая *хореографический образ*, сочиняет танцевальную лексику, состоящую из движений, поз, пантомимы, жестов, мимики, которую исполняет балетный артист. Таким образом, танцевальная композиция не стоит на месте, она представлена во времени, пространстве и динамике [6].

Одним из великих скульпторов признан французский мастер Огюст Роден, творивший в XIX-XX веках.

На многие работы Родена вдохновляли женщины: молодые, совсем юные или представительницы бальзаковского возраста. Скульптура «Поцелуй» является одним из примеров воплощения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Роден стремился показать сплетенных в объятиях девушку и мужчину, которых соединяет не только чувственная страсть, но и одухотворенная, возвышенная любовь, скрытая от людей. Очарование скульптурной группы проявляется в наполняющем ее чувстве: кажется, что соприкосновение пробуждает в них трепет жизни. Сам скульптор утверждал целостную, живую человеческую любовь [5].

Интересен факт, что Роден был поклонником «Русского балета Сергея Дягилева», а особенно восхищался талантом танцовщика Вацлава Нижинского, что побудило Родена к созданию скульптурных произведений на тему «Танцевальные движения». Работы мастера отличаются высокой степенью реализма и одновременно музыкально-хореографической наполненностью [4].

В свою очередь, Ленинградский балетмейстер Леонид Якобсон, вдохновившись работами Огюста Родена, создал ряд хореографических миниатюр «Роденовский цикл».

Танцевальный номер с одноименным названием роденовской скульптуры «Поцелуй» был поставлен в 1958 году на музыку французского композитора Клода Дебюсси «Лунный свет». Созерцая роденовскую скульптуру, балетмейстер трактует свой номер, как полдень чувств. В начале номера звучит таинственная, в какой-то степени даже «томная» мелодия, и лишь потом из темноты постепенно проступают контуры той самой скульптуры, где двое застыли в нескончаемом поцелуе.

Хореограф выстроил свою композицию как постоянное возобновление страстного неутолимого объятия, поэтому в «Поцелуе» много фиксированных положений. Они сменяются медленно и с осязаемым напряжением. Весь танец – как обновление первоначального слияния, в котором мужчина и женщина замирают в финале.

Номер построен на сближениях и расходах мужчины и женщины, лица героев зритель не видит, но он воспринимает замысел через пластику, сплетения тел, позы артистов.

В конце номера, взявшись за руки, партнеры проходят целый круг, то притягиваясь телами вплотную, то отклоняясь в томлении чувств, друг от друга. Еще два вдоха, два покачивания, медленное кружение на месте и ... замирание в первоначальной позе – бесконечно сладостном и мучительном роденовском «Поцелуе», прервать который не в силах никто.

В том же 1958 году была создана миниатюра «Вечный идол» на музыкальное произведение Клода Дебюсси «Чудный вечер».

Мужчина прильнул губами к груди стоящей перед ним женщины. Такова поза «роденовской» скульптуры и исходное положение танца.

Якобсон передал рассказ о последней любви, после которой уже нет, и не может быть места другим чувствам: возникает настроение предзакатное, сумеречное. Главные герои – он и она. Только ночь, только смерть могут оборвать мучительно необходимую нить любви, связавшую героев.

Одним из выразительных средств при раскрытии хореографических образов становится сценический свет: в экспозиции и развязке присутствует приглушённый свет, в основной части номера световая палитра сменяется от тёплых желтых тонов, до белых холодных. С помощью света хореографические выразительные средства становятся более объёмными, усиливая восприятие эмоционального состояния героев [9].

Миниатюра «Отчаяние» по скульптуре Огюста Родена «Отчаяние» была поставлена на музыкальное произведение с соответствующим названием австрийского композитора Франца Шуберта.

Балетмейстер Леонид Якобсон, раскрывая тему отчаяния хореографическими средствами, передает страдания отвергнутой, безнадежно покинутой женщины. В

раскачивающихся движениях исстрадавшегося тела героини читается неудержимое желание выплеснуть все наболевшее, избавиться от терзающей ее нестерпимой боли.

Исполнительница передает состояние одинокой женщины через свободную пластику: то скручивает свое тело, как бы сжимаясь в муках, то, схватившись за голову, качается вперед и назад, будто хочет выплакать всю горечь, то, сидя, ищет выход из замкнутого круга. Вдруг она вскакивает, бежит, останавливается и бьет сжатыми кулачками друг о друга – яростная, но тщетная надежда на отклик, на то, чтобы хоть кто-то ее услышал. Эти пластические «мотивы отчаяния» повторяются в номере несколько раз, но каждый раз – в ином варианте, усиливаясь и доводя героиню «Отчаяния» до подлинно трагического состояния.

Облегающие комбинезоны исполнителей представленных миниатюр с одной стороны помогают увидеть скульптурные композиции Родена, с другой стороны подчеркивают гибкие, пластичные тела артистов, объем выразительных поз, помогают прочтению хореографического языка при создании художественных образов.

Оба мастера – Роден и Якобсон, выбрав тему любви, раскрыли ее по-своему, показывая внутренние переживания мужчины и женщины через выразительные средства своих видов искусств.

Заключение

Хореография – самобытное направление творческой деятельности, охватывающие различные виды танцевального искусства, где художественные образы создаются с помощью условных выразительных пластических средств. Она выполняет определенные социально-культурные функции: эстетическую, познавательную, воспитательную, коммуникативную, социальную, которые воздействуют на людей и общественную жизнь.

Искусство хореографии, являясь средством выражения мировоззрения балетмейстера в тандеме с танцором, передает его чувства, переживания, исторические события, взаимоотношения людей и т.д.

Различные виды искусств, такие как музыка, живопись, литература, кинематограф и др., могут послужить источниками вдохновения для хореографов при создании новых художественных образов.

Скульптура как один из видов пластического искусства может выступать как вдохновитель для новых хореографических постановок на современные, актуальные, волнующие темы.

Между творчеством балетмейстера и скульптора много общего. Оба создают художественные образы в виде чувственных, неповторимых форм, используя выразительные средства, присущие только их видам искусств.

Список использованной литературы

1. Звездочкин В. А. «Гений жанра», «Роденовский цикл» Леонида Якобсона. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: Научный журнал – 2010 – № 126 С. 222-228.
2. Матвеева А. Б. Роден – М.: Изд-во «Искусство», 1962 год. – 35с.
3. Мелехов, А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие / А. В. Мелехов ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015. – 128 с.
4. Никитин В.Ю. Теория и практика формирования художественно-творческого мышления балетмейстера в современной хореографии: монография. – М.: МГУКИ, 2005. – 310 с.
5. Смирнов В. И. Искусство балетмейстера: Учеб. Пособие для студентов культ. просвет. фак. вузов культуры и искусств – М., Просвещение. 1986. – 192с.
6. Взаимодействие балета и пластических искусств в русской художественной культуре конца XIX – начала XX вв.: [Электронный ресурс]. 2007-2022. Режим доступа: <http://www.dslib.net/muzee-vedenie/vzaimodejstvie-baleta-i-plasticheskikh-iskusstv-v-russkoj-hudozhestvennoj-kulture.html>(Дата обращения: 19.03.2024)

7. Огюст Роден: движение танца: [Электронный ресурс]. 24 апреля 2018. Режим доступа: <https://vk.com/@balletclassspb-ogust-rodén/> (Дата обращения: 18.03.2024)
8. Роковой «поцелуй». О французском скульпторе Огесте Родене и его модели рассказывает искусствовед: [Электронный ресурс]. 14 октября 2019. Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XaRxRHТxvACwPmMR/>(Дата обращения: 20.03.2024)
9. Театра балет Л. Якобсона. Миниатюра Роден «Вечный идол»: [Электронный ресурс]. 2022. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=VhKqoiSi0vM> (Дата обращения: 28.01.2024)
10. Художественный образ: [Электронный ресурс]. 2014-2023.Режим доступа: <https://pishi.pro/teoriya-literatury/hudozhestvennyj-obraz-19580/>(Дата обращения: 3.10.2023)

Важова Снежана Сергеевна (автор)

Устюжина Светлана Андреевна (научный руководитель)

РАЗВИТИЕ ВЫВОРОТНОСТИ СТОПЫ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ У СПОРТСМЕНОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 10-12 ЛЕТ

Выворотность - это очень важное качество для танцоров и гимнастов, так как оно позволяет им выполнять более сложные движения и увеличивает амплитуду движений. Но, если выворотность от природы отсутствует, то гимнасткам будет сложно добиться высоких результатов и побед в спорте.

Объект исследования: выворотность у спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой.

Предмет исследования: хореография как средство развития выворотности у гимнасток 10- 12 лет.

Цель: выявить эффективность упражнений, подобранных для развития выворотности у спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой 10-12 лет.

Задачи исследования:

1. Дать определение понятию «выворотности»;
2. Изучить строение суставов ног;
3. Определить физиологические особенности у детей 10-12 лет;
4. Изучить методы развития выворотности в хореографии;
5. Рассмотреть роль хореографии в художественной гимнастике;
6. Подобрать упражнения для развития выворотности у гимнасток;
7. Применить подобранные упражнения на занятиях по хореографии у гимнасток 10- 12 лет;
8. Сделать выводы по результатам исследования.

Выворотность - это способность разворачивать ноги в тазобедренном суставе, коленях, а также стопы наружу, что позволяет повысить сложность танцевальных элементов и выполнять более широкие и амплитудные движения. Выворотность может быть врожденной, но ее можно также развивать с помощью специальных упражнений. Выворотность – это не только развернутые стопы, но и правильное положение бедер, коленей, поясницы и, в конце концов, осанка. Чтобы правильно развернуть стопы, нужно развернуть всю ногу целиком, начиная от тазобедренного сустава. Существуют естественные, индивидуальные ограничения выворотности, которые не зависят от силы и гибкости. Диапазон выворотности определяется формой тазобедренного сустава, силой и гибкостью мышц, которые его окружают. И, что печальнее, важен и возраст: тазобедренный сустав, как правило, полностью формируется к 12 годам.

Выворотность ног зависит от 3-х важных факторов.

Во-первых, от строения тазобедренного сустава. От положения таза у артистов балета зависят и изгибы позвоночного столба.

Во-вторых, от способности разворачивать наружу голень в коленном суставе. Коленный сустав, является самым большим и вместе с тем наиболее сложным из всех сочленений.

В-третьих, от строения голеностопного сустава. Голеностопный сустав обеспечивает любые движения стопой. Анатомия голеностопного сустава достаточно сложная.

Художественная гимнастика является одним из самых красивых и зрелищных видов спорта. Она требует от гимнасток не только физической подготовки, но и умения выступать на публике, демонстрировать свои эмоции и чувства через движения. Хореография помогает гимнасткам научиться правильно двигаться, сочетать свои движения с музыкой, выражать свои мысли и чувства через танец. Задача хореографа в художественной гимнастике - помочь гимнасткам создать красивые и гармоничные программы, отражающие их эмоции и характер музыки. Он также помогает развивать физические качества, такие как гибкость, сила и координация.

Благодаря системе хореографического образования и воспитания, учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства.

Развитие и сохранение выворотности достигается повседневной хореографической тренировкой. Она развивает внутренние мышцы бедра, голени и стопы, увеличивает пластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов тела.

Наибольшее понимание и осознание выворотности достигнуто в хореографии, вернее в классическом танце, существенной особенностью которого она и является. Развитие и сохранение выворотности достигается повседневной хореографической тренировкой. Она развивает внутренние мышцы бедра, голени и стопы, увеличивает пластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов тела.

Младший подростковый возраст - это период продолжающегося двигательного совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. У школьников достаточно высокими темпами улучшаются отдельные координационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. Идеал подростка - это эмоционально окрашенный, переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него образцом, регулятором его поведения и критерием оценки поведения других людей. Но действенность идеала определяется не столько рассудочной деятельностью подростка, сколько силой его эмоций. В целом, период с 10 до 12 лет является важным этапом развития ребенка, когда происходят значительные физиологические изменения, которые влияют на его здоровье, физическое и психическое развитие.

Исследование проходило в Спортивной Школе №15. В группе гимнасток 10-12 лет, состоящая из 7 девочек.

Измерение первоначальных навыков выворотности проводилось по трём упражнениям:

Упражнение 1.

Исходное положение: стоя спиной к стене, корпус ровный, руки вдоль корпуса, ноги прямые в коленях, стопы выворотны по первой позиции. Задача гимнастки коснуться мизинцами стены насколько позволяет выворотность. Получившийся результат измеряется линейкой от мизинца до стены.

Критерии оценивания:

«3 балла» - расстояние от мизинца до стены составляет от 0-2 см;

«2 балла» - расстояние от мизинца до стены составляет от 3-4 см;

«1 балл» - расстояние от мизинца до стены составляет от 5-7 см.

Упражнение 2.

Исходное положение: сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, корпус ровный, руки в стороны, развернуть стопы по 1 позиции, доставая мизинцами до пола. Измерить линейкой в сантиметрах расстояние между полом и мизинцем.

Критерии оценивания:

«3 балла» - расстояние от мизинца до пола составляет от 0-2 см;

«2 балла» - расстояние от мизинца до пола составляет от 3-4 см;

«1 балл» - расстояние от мизинца до пола составляет от 5-7 см;

Упражнение 3.

Исходное положение: лёжа на животе, прямой корпус, ноги собраны вместе, колени дотянуты, стопы «на себя» по 1 позиции. Задача прижать пятки к полу.

Критерии оценивания:

«3 балла» - расстояние от пяток до пола от 0-2 см;

«2 балла» - расстояние от пяток до пола от 3-4 см;

«1 балл» - расстояние от пяток до пола от 5-7 см;

Для определения уровня развития выворотности стопы результаты по трём упражнениям суммировались. Интерпретация баллов:

«Высокий уровень» - 8-9 баллов;

«Средний уровень» - 5-7 баллов;

«Низкий уровень» - 3-4 балла;

По результатам первого измерения выворотности можно выявить: 1 гимнастку с высоким уровнем (14%), 4 гимнастки со средним уровнем (57%), 2 гимнастки с низким уровнем (29%).

Исходя из полученного результата, мы видим, что у большинства плохо развита выворотность стоп. На первый взгляд упражнения были несложными для выполнения, но гимнасткам они давались с трудом.

После этого гимнасткам были даны упражнения для развития выворотности стоп.

На занятиях исполнялись упражнения для развития выворотности стоп. Темп исполнения движений медленный с последующим ускорением.

Упражнение 1.

Исходное положение: сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, стопы дотянуты по 6 позиции, прямой корпус, руки в сторону. Упражнение выполняется по квадрату.

Музыкальный размер 4/4, медленный темп.

На 1 такт: разворачиваем стопы по 1 позиции.

На 2 такт: сокращаем стопы по 1 позиции.

На 3 такт: собираем стопы в 6 позицию.

На 4 такт: вытягиваем подъем, возвращаемся в исходное положение.

Упражнение 2.

Исходное положение: сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, стопы дотянуты в 6 позиции, корпус подтянут, руки в сторону.

Музыкальный размер 4/4, медленный темп.

На 2 такта: развести в стороны верхнюю часть стопы, при этом сохраняя 6 позицию.

На 2 такта: вернуться в исходное положение.

Упражнение 3.

Исходное положение: лёжа на спине, ноги прямые, стопы дотянуты по 1 позиции, руки в стороны.

Музыкальный размер 4/4, медленный темп.

На 2 такта: медленно поднимаем правую ногу, одновременно сокращая и вытягивая подъем на каждую четверть.

На 2 такта: медленно опустить ногу, продолжая работать подъемом.

То же самое повторить с другой ноги и двумя ногами.

Упражнение 4.

Исходное положение: сидя на полу, ноги согнуты в коленях и подтянуты к груди. Стопы развёрнуты в 1 позицию и берутся руками.

Сохраняя 1 позицию, делается медленный наклон вперёд, одновременно вытягивая ноги. Грудь и живот ложатся на ноги. Зафиксировать это положение на несколько секунд. Вернуться в исходное положение, затем повторить это упражнение ещё несколько раз.

Упражнение 5.

Исходное положение: сидя на пятках, ноги согнуты в коленях, стопы дотянуты в выворотной позиции, корпус ровный, руки стоят на полу перед коленями.

Музыкальный размер 4/4, темп медленный.

2 такта: из положения сидя ноги выпрямляются в коленях, стопы дотянуты, растягивая взъём, опора на прямые руки.

2 такта: возвращаемся в исходное положение.

Упражнение 6.

Исходное положение: из положения сидя на полу, корпус подтянут, одна нога вытянута вперёд, носок дотянут по 1 позиции, а вторая нога со слегка согнутым коленом, стопа на себя.

Нужно обхватить пальцы стопы (продев руку под коленом) рабочей ноги. Носок рабочей ноги тянется на себя, пятка вперед – нужно постараться выпрямить ногу по направлению вверх. Зафиксировать это положение на несколько секунд. Вернуться в исходное положение, затем повторить это упражнение с другой ноги.

В марте 2024 года была проведена повторная диагностика результатов применения упражнений на развитие выворотности стоп.

После проведения сравнительного анализа первоначального и итогового измерения выворотности гимнасток, можем выявить: что гимнасток с высоким уровнем развития выворотности увеличилось на 43%, количество гимнасток со средним уровнем уменьшилось на 14%, с низким уровнем гимнасток входе сравнения первоначального и итогового результатов уменьшилось на 28%

В заключении можно сказать, что выворотность стоп является важным качеством для танцоров и спортсменов, так как стопа играет большую эстетическую роль, создавая вместе с вытянутой ногой законченную линию, демонстрируя изящный высокий подъем. На стопы приходится очень большая нагрузка. Это устойчивость и баланс при вращениях, координация при движениях.

Именно поэтому можно отметить упражнения, применённые на уроках хореографии, которые поспособствовали улучшению выворотности стоп у гимнасток 10-12 лет. Однако, необходимо помнить, что чрезмерное растяжение может привести к травмам, поэтому важно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебник Н.И. Федюкович. - Изд. 9-е.- Ростов н/Д: Феникс - 2006.
2. Леснянская Ж. А. Психология подросткового возраста и ранней юности: учеб. пособие по курсу «Психология подросткового возраста»/ Ж. А. Леснянская; Забайкал. гос. ун-т. - Чита: ЗабГУ, 2018. – 148 с.
3. Гальперин С.И. Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с основами школьной гигиены) [Текст] / С.И. Гальперин. - 2-е изд.: Высшая школа, 1974.
4. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Анатомия соединений костей. Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. — 48 с.
5. Базарова Н.П. «Классический танец». СПб: «Лань», «Планета музыки», 2009
6. Богомягова С.Г. Методическое пособие «Упражнения партерной гимнастики для красивого движения», г. Братск 2018.

7. Карпенко Л. А., Румба О. Г. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетической гимнастике: учеб. пособие / Советский спорт, 2014. – 264 с.: ил.
8. Сосина В.Ю. «Хореография в гимнастике», издательство: Олимпийская литература, 2010.
9. Пономарева И.П., Пономарева И.П., Дьякова Е.М., Сотников К.А., Крылов Д.В., Ващенко В.А. Анатомо-физиологические особенности стопы и причины развития её возрастных изменений//Фундаментальные исследования. – 2014. – № 7-4. – С. 776-780; [Электронный ресурс]. URL:<https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34980> (дата обращения: 18.01.2022).
10. Васильев О.С., Степаник И.А., Левушкин С.П., Рохлин А.В. Перегрузки от объёма движений в хореографии и спорте. cyberleninka.ru (научная статья по специальности «Клиническая медицина»). 2020 г.
11. Гуров В.А. Тревожность и здоровье младших школьников. cyberleninka.ru (научная статья по специальности «Науки о здоровье»). 2009 г.
12. Маркелова Н. Б. Выворотность и способы её развития. prodlenka.org. 2016 г.

Доброхотова Виктория Дмитриевна (автор)
Устюжина Светлана Андреевна (научный руководитель)
**РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ
У ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ**

С появлением новых технологий и гаджетов, ребёнок становится менее подвижным, что влияет на способность выполнять физическую нагрузку без утомления, то есть не вынослив и физически не активен. На занятиях по хореографии мы часто замечаем, что танцоры даже после очень сложных комбинаций с лёгкостью продолжают танцевать дальше. Все мы понимаем, что это связано с выработанной у танцора выносливостью. Выносливость – это способность совершать работу заданного характера в течение длительного времени, способность бороться с утомлением.

Цель – выявить влияние уроков хореографии на развитие выносливости у детей 8-9 лет.

Объект – выносливость детей 8-9 лет.

Предмет – хореография как средство развития выносливости у детей 8-9 лет.

Задачи исследования:

1. Дать определение понятию выносливости;
2. Рассмотреть упражнения, направленные на развитие выносливости на уроках хореографии;
3. Определить физические и психологические особенности развития детей 8-9 лет;
4. Составить комплекс упражнений на развитие выносливости у детей 8-9 лет;
5. Применить комплекс упражнений на занятиях по хореографии;
6. Сделать выводы, основываясь на полученных результатах исследования.

Выносливость – это способность наиболее длительно выполнять заданную работу без снижения её качества, а также противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения этой работы. Ухудшение работоспособности нервных аппаратов – главное звено в цепи процессов, характеризующих развитие утомления. Различают общую и специальную выносливость.

Общая выносливость – это способность продолжительное время выполнять физическую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы. Она является частью общей физической подготовкой и приобретается в процессе выполнения практически всех физических упражнений.

Под *специальной выносливостью* – понимается выносливость, связанная с определённой двигательной деятельностью, например, выносливость в силовой работе, выносливость при статических усилиях и так далее.

Специальная выносливость классифицируется:

1 По признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость);

2 По признакам двигательной активности, в условиях которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость);

3 По признакам взаимодействия с другими физическими качествами, необходимыми для успешного решения двигательной задачи (например, **силовая выносливость** – способность мышц производить максимальное усилие в течение длительного времени без потери в силе сокращений, **скоростная выносливость** – способности длительно поддерживать высокие скорости передвижения, координационная выносливость и т.д.)

Для танцоров особенно важна специальная силовая выносливость – она помогает длительно поддерживать напряжение мышц, сохраняя эффективность движений.

Силовая выносливость

Силовая выносливость характеризует двигательную деятельность, в которой требуется длительное проявление мышечных напряжений без снижения их рабочей эффективности. *Динамическая* разновидность этого типа выносливости обеспечивает поддержание скорости, взрывного характера и силы движений в течение всего танца.

Статическая выносливость помогает длительно поддерживать напряжение мышц, что важно для постоянного удержания красивых линий в танце.

Развитие выносливости – это развитие способности выполнять большие объёмы тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения качества выполнения.

Существует несколько методов развития выносливости на уроках хореографии:

1. **Интервальная тренировка** – это метод, при котором чередуются короткие периоды интенсивной работы с короткими периодами отдыха.

2. **Круговая тренировка** – это метод, при котором выполняются несколько упражнений подряд, а затем делается перерыв.

3. **Аэробные упражнения** – это упражнения, которые выполняются при участии большого количества мышечных групп и требуют значительного потребления кислорода.

4. **Силовые тренировки** – это тренировки, направленные на укрепление мышц и развитие силы.

Важным аспектом в выносливости, является правильное дыхание и комплекс упражнений на восстановление дыхания. Техника правильного дыхания помогает улучшить качество тренировки органов и систем организма. Дыхание танцора – процесс ритмичный и медленный, подразумевающий грамотный выдох, который избавляет лёгкие от ненужного «отработанного» воздуха.

Физические и психологические особенности развития детей 8-9 лет

В возрасте 8-9 лет продолжает формироваться скелет ребёнка, а также суставы, суставные поверхности костей и сухожильной структуры. Скелет содержит большое количество хрящевой ткани, связочный аппарат эластичен, в связи с этим у детей наблюдается достаточная подвижность всех суставов. Позвоночник также сохраняет большую подвижность до 9 лет, отличается гибкостью и неустойчивостью основных изгибов грудного и поясничного отделов. В развитии мышц важную роль играет соответствующий возрасту двигательный режим, в более старшем возрасте – занятия спортом. У детей этого возраста мышечная система действительно активно развивается, но только при условии соответствующей возрасту физической нагрузки.

Слабые стороны в физиологии детей этого возраста – быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях. Поэтому время занятий поначалу может быть ограничено и постепенно увеличиваться от 25-30 минут до 60, а потом и до 90 минут. Костно-мышечный аппарат детей этого возраста, отличается большой гибкостью. Развитие мелких мышц идёт медленно, поэтому быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения, представляют для детей большую сложность. Объем учебного материала должен быть рассчитан по возможностям детей. В этом возрасте преобладает наглядно образное мышление, господствует чувственное познание окружающего мира.

Исследование проводилось на базе Детской школы искусств №1 имени А.Г Рубинштейна, в ансамбле народного танца «Карусель». Ансамбль основан на хореографическом отделении музыкальной школы №1 находящейся в лицее №7 города Томска в 1992 году. Руководитель Людмила Васильева Родионова. Для выявления изначального уровня развития выносливости были предложены упражнения:

Упражнение 1

«**Динамическая планка**». Ученику нужно принять упор на вытянутых руках, встав в позицию классической планки. Затем следует поочерёдно поднимать правую и левую ноги, сохраняя спину прямой. Измерялось количество времени потраченного на упражнение.

Критерии оценивания:

«1 балл» – если время выполнения упражнения составило 15-20 секунд;

«2 балла» – если время выполнения упражнения составило 30-40 секунд;

«3 балла» – если время выполнения упражнения составило 50 секунд и более.

Упражнение 2

«**Поджатые прыжки**». Ученик стоит по 1 параллельной позиции, садится в Demi plie и максимально высоко выпрыгивает наверх. Во время прыжка две ноги максимально сгибаются в коленях, так, чтобы пятки коснулись ягодичных мышц. Стопы на этом упражнении натянута, руки поставлены на пояс. Измерялось количество прыжков.

Критерии оценивания:

«1 балл» – если количество выполненных прыжков составило 10 раз;

«2 балла» – если количество выполненных прыжков составило 20 раз;

«3 балла» – если количество выполненных прыжков составило 30 раз.

Упражнение 3

«**Бег по кругу**». Ученик должен пробежать по кругу бег с захлестом голени назад, бег с высоким подниманием колен, в течение 1 минуты. Измерялось количество времени потраченного на упражнение.

Критерии оценивания:

«1 балл» – если количество времени составило 15-20 секунд;

«2 балла» – если количество времени составило 30-40 секунд;

«3 балла» – если количество времени составило 50 и более секунд.

Для определения уровня развития выносливости по результатам выводился общий балл.

Интерпретация баллов:

0-3 баллов – низкий уровень выносливости

4-6 баллов – средний уровень выносливости

7-9 баллов – высокий уровень выносливости

По результатам изначального измерения учащихся было выявлено: 5 учащихся (64%) с низким результатом, 11 учащихся (25%) со средним результатом, 2 учащихся (11%) с высоким результатом. Ученикам очень сложно дались упражнения и было заметно, что проблемы с выносливостью были почти у всех.

Следующий этап это составление и применение комплекса на развитие выносливости. Занятия хореографии проводились 1 раз в неделю по 60 минут в течении 5 месяцев. Занятия начинались с разминки всего тела, а затем исполнялся комплекс упражнений на развитие выносливости:

Упражнение №1

«Скручивания». Классическое упражнение с собственным весом нагружает мышцы пресса и повышает выносливость. Для его выполнения нужно лечь на спину и согнуть ноги в коленях, прижать стопы к полу. Руки следует завести за голову, разведя локти в стороны. Из этой позиции нужно поднимать корпус вверх, делая усилие за счёт мышц живота. С каждым подъёмом вверх, нужно повернуться сначала в правую сторону, а затем в левую. Подбородок нельзя прижимать к груди. После подъёма необходим плавно опуститься вниз и повторить движения. Изначально упражнение выполнялось по 10 раз в правую и в левую сторону, далее со временем упражнение увеличивалось в количестве.

Упражнение №2

«Grand battement jete». Исходное положение – пятая выворотная позиция, корпус подтянут, ноги вытянуты, правая рука открыта на вторую позицию, а левая лежит на станке. Работаящая нога скользящим движением легко выбрасывается вперёд, точно по прямой, на высоту не ниже 90°. Затем натянутая и выворотная нога, сохраняя силу мышц, опускается вытянутым носком на пол и возвращается скользящим движением в пятую позицию. Учащиеся выполняли упражнение в каждую сторону по одному grand battement jete крестом 5 раз и на музыкальный размер 4/4. Упражнение усложнялось более быстрым музыкальным размером (2\4) и через два занятия увеличивалось количество исполненных grand battements jete в каждом направлении и количество исполняемых комбинаций «крестом» до 5 раз.

Упражнение №3

«Отжимания». Ученику нужно принять упор на вытянутых руках, встав в позицию классической планки. Затем выполняется опускание и подъём корпуса за счёт разгибания и сгибания рук. При выполнении отжимания, тело должно образовать прямую линию, начиная от головы и заканчивая голенями. Исполнялось изначально 10 раз, затем постепенно увеличивалось количество исполнения до 30 раз, усложнялось приставным шагом в планке вправо, затем в другую сторону. Ускорением темпа самого упражнения и добавлением мультипликации.

Упражнение №4

«Комбинация прыжков». Музыкальный размер 2/4. Комбинация выполняется по линиям. 2 бега с правой ноги, 1 Pas chasse с правой ноги, руки в 6 позиции, 2 бега с левой ноги, 1 Pas chasse с левой ноги, руки в 6 позиции, шаг на левую ногу и выпрыгиваем прыжок подскок с ногой на passe, колено отведено в сторону руки по 2 позиции. Комбинация прыжков изначально выполнялась на 2/4, а затем ускорилась на 1/4.

Упражнение №5

«Jumping Jack». Музыкальный размер 4/4. Исходное положение: встать прямо, поставив стопы вместе, опустить руки свободно вдоль туловища. С выдохом выполнить прыжок, расставив ноги шире плеч, с одновременным подъёмом рук над головой. Руки при подъёме должны быть согнутыми в локтевых суставах. Прыжки выполняются мягко на чуть согнутых коленях, приземляясь на носки. На вдохе прыжком вернуться в исходное положение – опустить руки вдоль туловища и соединить стопы. Мышцы живота должны быть напряжёнными. Упражнение выполнялось по 15 раз, а уже после полного усвоения упражнения учащимися, количество выполняемых упражнений увеличивалось. Также, постепенно ускорялся и сам темп выполнения упражнения до 1/4.

Упражнение №6

«Танцевальная комбинация». Музыкальный размер 4/4, количество тактов 8. Комбинация была основана на таких движениях как: прыжок «ножницы», Pas chasse, прыжок «ножницы», Pas chasse, rond, 2 бега, 2 поджатых прыжка. Комбинация изначально выполнялась на музыкальный размер 4/4 и всё с правой ноги. После полного усвоения материала учениками, комбинация стала повторяться с двух ног и ускорялся темп выполнения упражнения до 2/4.

При выполнении всех упражнений для достижения оптимальных результатов в развитии выносливости, учитывались основные принципы тренировки, такие как: регулярность,

постепенность и индивидуализация. Также было важно наблюдать за техникой выполнения упражнений и контролировать самочувствие учащихся, чтобы избежать переутомления и травм.

В марте 2024 года, была проведена повторная диагностика результатов применения по ранее разработанному комплексу упражнений на выносливость для детей 8-9 лет на уроках по хореографии.

По итогам повторного измерения учащиеся получили следующие результаты: 8 учащихся (44%) с высоким уровнем, 9 учащихся (50%) со средним уровнем, а с низким уровнем 1 учащийся (6%). Проведя сравнительный анализ изначального и контрольного измерения, можем выявить, что детей с низким уровнем выносливости уменьшилось на 4 (58%) человека, детей со средним уровнем уменьшилось на 2 (25%) человека, детей с высоким уровнем увеличилось на 6 (33%) человек.

Следовательно, мы видим, что через полгода после регулярного проведения уроков по хореографии, у учащихся заметно улучшилась выносливость, а выполнения упражнений и танцевальных движений, стали выполнять без утомления.

В ходе исследования было выявлено, что ранее составленный комплекс упражнений на развитие выносливости смог улучшить выполнения упражнений и танцевальных движений, дети стали выполнять упражнения без сильного утомления, а также дал понять учащимся какую роль играет выносливость в хореографическом искусстве. Были рассмотрены различные виды выносливости такие как: общая, специальная и силовая. Также были приведены примеры упражнений для развития выносливости.

Основными методами развития выносливости в хореографии являются: регулярные тренировки, постоянное повторение и усложнение комбинаций и упражнений, ускорение темпа выполнения упражнения, соблюдение режима отдыха, правильно структурированный комплекс упражнений, который построен по принципу от простого к сложному.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дивиченко И.В., О.А. Рыбка. Физиология человека: учебное пособие – Белгород: Изд-во: БГТУ, 2008. – 222с. П. Г. Пивченко, Н. А. Трушель

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента»: Учебник/ А.И. Ильинич.– М.: Гардарики, 1999. – 448 с.

3. Мякинченко Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта; Монография / Е.Б. Мякинченко, В.Н Селуянов. – М.:ТВТ Дивизион, 2005. – 338 с.

4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник – М.: Изд-во: Юрайт; МГППУ, 2011. – 460 с. – Серия: Основы наук

5. Солодков А.С. Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 520 с.

6. Томпсон Питер Дж.Л. Введение в теорию тренировки: Методическое пособие / Питер Дж Томпсон. – М.:ООО«Проспект», 2010. – 224 с.

7. Хатчинсон А. Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей – Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2023. – 411 с.

8. Период младшего школьного возраста. Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://school2len.ru/psihologiya/anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-razvitie-organizma.html> (Дата обращения 08.10.23)

9. Принципы развития специальной выносливости в танцевальном спорте: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/principy-razvitiya-specialnoj-vynoslivosti-v-tancevalnom-sporte-6522084.html?ysclid=lu75j968zb865348707> (Дата обращения 15.11.23)

10. Психологические особенности детей младшего школьного возраста: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye->

11. Физическая подготовка в хореографии: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/5593113/page:9/> (Дата обращения 12.02.24

Ивченко Ангелина Алексеевна (автор)

Дьякова Алёна Сергеевна (научный руководитель)

РАЗВИТИЕ СИЛЫ МЫШЦ СПИНЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ

Мышцы спины представляют собой группу мышц, включающую широчайшие мышцы, трапециевидную мышцу, ромбовидные мышцы и мышцы-разгибатели. Глубокие мышцы спины поддерживают позвоночник и формируют мышечный корсет, в то время как поверхностные мышцы способствуют созданию красивого рельефа. Обе группы мышц взаимосвязаны, поэтому важно тренировать как глубокие, так и поверхностные мышцы.

Мышцы спины играют значительную роль в хореографии, поскольку они способствуют поддержанию правильной осанки, обеспечивают устойчивость тела, необходимую силу и гибкость для выполнения сложных танцевальных движений.

Актуальность проблемы заключается в том, что многие люди работают или учатся в сидячем положении из-за чего наблюдается слабый мышечный корсет, который не держит позвоночник в правильном вертикальном положении. Это ведёт к сутулости, изнашиванию межпозвоночных дисков и грыжам. Поэтому рекомендуется заниматься танцами или йогой, чтобы предотвратить различные травмы.

Объект исследования: возрастные особенности развития юношеского возраста

Предмет исследования: развитие силы мышц спины юношеского возраста на занятиях хореографии

Цель исследования: выявить влияние занятий по хореографии на развитие силы мышц спины юношеского возраста.

Задачи:

1. Рассмотреть психологические особенности развития юношеского возраста.
2. Рассмотреть физические особенности развития юношеского возраста.
3. Изучить понятие силы мышц спины.
4. Разработать комплекс упражнений на развитие силы мышц спины.

Юношеский период – это этап между подростковым возрастом и взрослой жизнью, обычно с 16 до 21 года. В этот период формируются убеждения и взгляды на жизнь, возникает стремление к самопониманию и поиску смысла. Юноши хотят привлечь внимание, стремятся к индивидуальности, ищут понимания. На передний план выходит поиск партнёра и единомышленников, растёт желание сотрудничать и укрепляются связи в своей социальной группе.

Ведущая деятельность в юношеском возрасте – познавательная. Проявляется большая избирательность к учебным предметам и одновременно – интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и моральной ценности.

В этом возрасте наряду с формированием дружеских отношений со сверстниками особенно важным становится понимание ценности дружбы. Одной из ключевых функций дружбы в подростковом возрасте является поддержание самоуважения личности. Кроме того, дружба может рассматриваться как своеобразная форма психотерапии, обеспечивающая эмоциональную поддержку и способствующая укреплению жизненных убеждений. Один из типичных способов проявления дружеской психотерапии – это телефонные разговоры. Любой родитель может заметить, насколько меняется настроение ребёнка после разговора «просто

так». Важно понимать, что эта поверхностная беседа имеет большое значение с психологической точки зрения по сравнению с любым серьёзным разговором в этом возрасте.

Кроме того, в данном возрасте особенно выражены определённые черты характера. Например, усиление гипертимности – это повышенная активность и возбудимость, которая делает подростка более беспечным в выборе друзей и побуждает его к участию в опасных мероприятиях. Наблюдается появление депрессивного состояния, которое часто сопровождается чувством печали, отчаяния и низкой самооценки. Подростковая депрессия может проявляться скрыто через поведение, выраженной скукой, агрессией, беспокойством, капризами или даже недопустимыми действиями, вплоть до противоправных поступков.

В период юности происходит быстрое увеличение роста. В этот период завершаются процессы формирования всех органов и систем, и организм достигает функционального уровня взрослого человека.

Одним из основных критериев биологического возраста считается скелетная зрелость, или «костный» возраст. В возрасте 18 лет наблюдается значительное усиление роста позвоночника, которое продолжается до полного развития. Поясничный отдел позвоночника развивается быстрее всех, а шейный – медленнее. Окончательной высоты позвоночник достигает к 25 годам. Когда достигается возраст 18 лет, позвоночный столб становится более прочным, а грудная клетка продолжает активно развиваться. Они становятся менее подверженными деформациям и способны выдерживать даже значительные нагрузки.

У девушек и юношей в возрасте 16-18 лет опорно-двигательный аппарат способен выдерживать значительные статические нагрузки и выполнять длительную работу. Это объясняется нервной регуляцией, строением, химическим составом и сократительными свойствами мышц. В процессе развития опорно-двигательного аппарата происходят изменения в двигательных качествах мышц, таких как быстрота, сила, ловкость и выносливость. Однако их развитие не происходит равномерно. В первую очередь развиваются быстрота и ловкость движений.

В юношеском возрасте почти заканчивается развитие различных функциональных систем, начавшееся в подростковом возрасте. Кости становятся толще, связочный аппарат укрепляется, а мышечная масса увеличивается.

Исследование проводилось на базе Дворца творчества детей и молодёжи, в коллективе «Русские Забавы», основанным в 1992 году Алексеевой Ольгой Владимировной. Ансамбль славится большим репертуаром танцевальных номеров, частыми выступлениями и неоднократными победами на самых престижных конкурсах и фестивалях города, области, страны.

Для анализа была взята группа «Ансамбль» юношеского возраста. Руководителем группы является Иванова Анна Дмитриевна, концертмейстер Кузьмичев Владимир Иванович.

В исследовании для выявления уровня развития силы мышц спины была проведена первоначальная диагностика при помощи упражнений:

Упражнение №1 «Пловец»

Исходное положение: лёжа на полу, руки вытянуты вперёд, ноги вместе. Далее одновременно поднять правую руку и левую ногу, носок и кисть должны стремиться наверх, затем поочерёдно менять руку и ногу.

1 балл (плохо) – ученик смог выполнить упражнение в течении 10 секунд, но после не смог зафиксировать тело в исходном положении.

2 балла (хорошо) – ученик смог выполнить упражнение в течении 30 секунд и смог зафиксировать тело в исходном положении на 5 секунд.

3 балла (отлично) – ученик смог выполнить упражнение на протяжении минуты и смог зафиксировать тело в исходном положении на 15 секунд.

Упражнение №2

Исходное положение: лёжа на полу лицом вниз, руки вытянуты в сторону. Затем максимально поднять корпус наверх, выполнить упражнение 40 раз, далее зафиксировать корпус в исходном положении.

1 балл (плохо) – если ученик не сумел выполнить необходимое количество раз и не зафиксировал корпус в исходном положении.

2 балла (хорошо) – если ученик сумел выполнить необходимое количество раз, но не смог зафиксировать корпус в исходном положении.

3 балла (отлично) – если ученик сумел выполнить необходимое количество раз и зафиксировал корпус в исходном положении.

Из вводного тестирования можно сделать вывод, что у 5% учеников с отличным уровнем силы мышц спины, 48% учеников с хорошим уровнем силы мышц спины и 45% учеников с плохим уровнем. Общий результат группы низкий. Следовательно, следующим шагом было улучшить результаты.

В течение полугода проводились занятия по хореографии, куда включались упражнения на развитие силы мышц спины, проходили 2 раза в неделю, по 60 минут. Занятия начинались с разминки у станка, а затем проводился комплекс упражнений на развитие силы мышц спины. В комплекс входили следующие упражнения:

Упражнение №1 «Лодочка»

Исходное положение: лёжа на живот, ноги вытянуты и сомкнуты вместе, руки вытянуты над головой. Одновременно поднимайте прямые руки и ноги.

Упражнение №2 «Подъём верхней части корпуса, лёжа на животе с руками в сторону»

Исходное положение: лёжа на полу лицом вниз, руки вытянуты в сторону. Затем максимально поднять корпус вверх, выполнить упражнение 40 раз, далее зафиксировать корпус в исходном положении.

Упражнение №3 «Port de Bras на середине зала»

Это комплекс движений, который включает в себя различные позиции рук, ног, головы и корпуса. Он развивает гибкость, координацию, умение контролировать своё тело, а также укрепляет мышцы и связки.

Упражнение №4 «Поза Саранчи»

Исходное положение: лёжа на животе, ноги вместе, руки опущены вниз. Поднимите ноги и верхнюю часть корпуса, руки стремятся к ногам.

Упражнение №5 «Динамика в планке»

Исходное положение: подъём из планки на прямых руках в позу «собака мордой вниз».

После проведения комплекса упражнений в марте 2024 года было проведено повторное тестирование. В результате проведённой повторной диагностики в группе «Ансамбль», было выявлено, что 48% учеников с отличным уровнем силы мышц спины, 45% учеников с хорошим уровнем силы мышц спины и 2% учеников с плохим уровнем. Общий результат группы значительно улучшился в хорошую сторону.

В данном исследовании был составлен комплекс упражнений на развитие силы мышц спины для юношеского возраста. Сравнив два результата в начале сентября и в конце марта, можно увидеть, что на начальном этапе у группы очень плохой показатель. У учеников на вращениях и прыжках, тело было расслаблено и они с трудом напрягали мышцы спины, от чего они сутулились. Также на упражнениях у палки не соблюдалась методика исполнения, так как ученики не привыкли напрягать мышцы спины. Но благодаря плодотворной работе результат группы улучшился. Ученики с каждым занятием проявляли больший интерес к упражнениям, так как понимали, что наработка силы мышц спины им очень сильно пригодится как в жизни, так и на сцене. Также после всех проведённых уроков у учеников стали заметны изменения. У них появилась устойчивость в танце, различные прыжки и вращения стали даваться легче. Таким образом, на занятиях по хореографии с помощью упражнений на развитие силы мышц спины, ученики юношеского возраста начали чувствовать себя более собранным в исполнении различных элементов, дали понять, что такое устойчивость в танце.

Заключение

Мышцы спины играют важную роль в хореографии, так как они помогают поддерживать осанку, обеспечивают стабильность тела, силу и гибкость, необходимые для выполнения сложных танцевальных движений.

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: рассмотреть психологические особенности развития юношеского возраста, рассмотреть физические особенности развития юношеского возраста, изучить понятие силы мышц спины, разработать комплекс упражнений на развитие силы мышц спины, сравнение результатов.

В начале сентября группа показывала очень слабые результаты в танцевальных элементах из-за расслабленных мышц спины и неправильной техники выполнения упражнений. Однако благодаря усердной работе на занятиях, ученики стали проявлять больший интерес к упражнениям и улучшили свои навыки. С каждым занятием они становились более устойчивыми в танце и легче справлялись с различными элементами, особенно прыжками и вращениями. Это свидетельствует о значительном прогрессе в развитии силы мышц спины и улучшении техники выполнения движений.

Исходя из выше сказанного, цель исследования достигнута, задачи выполнены.

Список литературы

1. Абрамов Г.С. Возрастная психология: учебное пособие для студентов вузов – М.: Изд-во: «Академия», 1997 г. – 575 стр.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности – М.: Изд-во: «Просвещение», 1995 г. – 352 стр.
3. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта – М.: Изд-во: Олимпийская литература, 2002 г. – 132 стр.
4. Выготский Л.С. Психология развития человека – М.: Изд-во: «Смысл», 2005 г. – 136 стр.
5. Кон И.С. В поисках себя: Личность и её самосознание – М.: Изд-во: «Политиздат», 1984 – 135 стр.
6. Стерки П. Основы физиологии – М.: Изд-во: «Мир», 1984 г. – 168 стр.
7. Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека – М.: Изд-во: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. – 322 стр.
8. Анатомия мышц спины [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.474b7c06-65f193e7-bd0cdbfd-74722d776562/https/www.verywellhealth.com/back-muscles-anatomy-51 (Дата обращения 25.10.23)
9. Возрастные особенности юношеского возраста [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/01/11/voznrastnye-osobennosti-yunosheskogo-voznrasta> (Дата обращения 15.11.23)
10. Особенности юношеского возраста [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/3600703/page:4/> (Дата обращения 17.12.23)
11. Позвоночник и его функции в хореографии [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studref.com/486394/bzhd/pozvonochnik_funktsii_horeografii (Дата обращения 20.01.24)
12. Что нужно знать про мышцы спины? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vpfitness.ru/blog/post/chto-nuzhno-znat-pro-myshcy-spiny?ysclid=ltpqzxh0rx179195908> (Дата обращения 06.12.23)

Киселева Злата Борисовна(автор)

Дьякова Алёна Сергеевна(научный руководитель)

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИИ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ 13 - 14 ЛЕТ

В широком смысле, координация - это способность человека контролировать свои действия и координировать работу различных групп мышц. Важную роль в повседневной жизни, занятиях спортом и других видах деятельности, требующих точность движений и равновесие, играет координация.

Композиционный строй в хореографии является результатом умения танцора правильно координировать и согласовывать движение отдельных частей тела во время исполнения различных танцевальных композиций. Он включает в себя равновесие, гибкость и мощь. Она так же может помочь в совершенствовании техники танца, делая его более выразительным и эстетически привлекательным.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что из - за современных условий жизни и большого интенсивного развития технологий, безусловно, стоит задуматься о реальном воздействии смартфонов на психическое и физическое здоровье человека, особенно это касается детей, зачастую родители умышленно занимают их различными мобильными устройствами, из - за чего они становятся малоподвижны и неактивные, что не характерно для поведения детей, эту составляющую можно решить путём постоянных тренировок, такими как хореография, гимнастика, баскетбол.

Цель исследования - выявить влияние занятий хореографии на развитие координации у детей 13 - 14 лет.

Объект исследования - возрастные особенности развития детей 13 - 14 лет.

Предмет исследования - развитие координационных способностей средствами хореографии у детей 13 - 14 лет.

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Рассмотреть психологические особенности развития детей 13 - 14 лет.
2. Выявить физические особенности развития детей 13 - 14 лет.
3. Понять, как влияют занятия хореографией на развитие координации у детей 13 - 14 лет.
4. Изучить понятие « координация в хореографии ».
5. Составить урок из упражнений на развитие координации для детей.
6. Провести диагностику.

Влияние различных факторов на самооценку подростка может привести к нестабильному уровню её функционирования. У детей возрастает интерес к общению со сверстниками, они проявляют стремление к самостоятельности и независимости, а также желание принимать решения и нести за них ответственность. Этот возраст является важным для того, чтобы поддерживать интерес к учёбе и совершенствовать навыки самообразования. Именно это является основой для дальнейшего профессионального и личностного роста в будущем. Внешне этот возраст проявляется в грубости и нарочитости поведения подростка, в стремлении поступать наперекор желанию и требованию взрослых, в игнорировании замечаний, замкнутости и т. д. Подростки, как правило, претендуют на роль взрослого человека. В подростковом возрасте подросток стремится быть "как все", "как другие". Однако именно в этом возрасте отсутствует "норма" из-за диспропорции. Различие в темпах развития существенно влияет на психику и самосознание.

В возрасте от 13 до 14 лет происходит ускорение роста и развития связанных процессов (физического и полового). Во время быстрого созревания могут проявляться негативные изменения в функционировании мозга, что может привести к временному снижению интеллектуальных способностей. К 14 годам развитие суставно - связочного аппарата, мышц и сухожилий достигает высокого уровня. Особенно интенсивный рост мышц наблюдается с 13 лет, отмечается резкий скачок в увеличении общей массы мышц. Кроме того, продолжает увеличиваться и длина и масса тела. Также часто возникают диспропорции тела, связанные с

повышенным уровнем гормонов у ребёнка. Особенно у мальчиков в возрасте 13-14 лет наблюдается значительный рост мышечной массы. Ежегодный прирост длины тела составляет 4-7 см, преимущественно за счёт удлинения ног. Масса тела увеличивается на 3-6 кг ежегодно. Самый интенсивный рост у мальчиков приходится на 13-14 лет, когда длина тела увеличивается на 7-9 см в год, а у девочек в среднем на 7 см. Трудности самоконтроля обусловлены активной работой мозга. В это время лимбическая система, отвечающая за желания и эмоции, быстро развивается, в то время как кора мозга, ответственная за торможение и контроль, развивается с задержкой. Правильная методика спортивных занятий в подростковом возрасте положительно влияет на формирование организма у занимающихся. Подростки быстро приспосабливаются к работе из-за высокой подвижности нервных процессов. Поэтому разминка в занятиях должна быть не дольше 8-10 минут. У подростков формируется мышечный скелет, что позволяет увеличивать нагрузку.

Координационные способности представляют собой совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе выполнения двигательных задач различной сложности. Они обеспечивают точность, пропорциональность, способность правильно регулировать силу, направление, скорость и дистанцию движений. Моторный кортекс участвует в контроле движений, координации работы глаз и рук, а также в выполнении произвольных движений. Соматосенсорная кора отвечает за контроль движений, координацию работы глаз и рук.

Исследование проводилось в Центре Сибирского Фольклора в коллективе "Хорошки", основанном в 2008 году. Руководителем ансамбля является Ирина Валерьевна Цветкова, педагог высшей квалификационной категории. С самого начала работы коллектив активно участвует в лекториях, концертных программах и других мероприятиях различного уровня.

Для начальной диагностики координационных способностей детей данной группы на начальном этапе обучения были выбраны следующие упражнения:

1. Упражнение "Баланс" ребёнок становится на одну ногу и пытается сохранить равновесие, поднимая и опуская другую ногу.

2. Упражнение "Рисование воображаемых фигур" руки вытянуты вперёд и одновременно описывают различные фигуры: левая рука рисует круг, а правая рука - квадрат.

Критерии оценивания:

5 (отлично) - если ребёнок успешно скоординировал движения и выполнил его до конца;

4 (хорошо) - если ребёнок сбился, но продолжил выполнение упражнения;

3 (удовлетворительно) - если ребёнок не смог скоординировать движения и выполнить его;

С первых занятий была замечена явная проблема с координацией движений. Наблюдая за ними в течение урока, было решено развивать у них координационные способности. Из вводного тестирования можно сделать вывод, что 71% детей справились с упражнениями удовлетворительно, а 29% детей справились хорошо.

После просмотра первоначального результата, было решено его улучшить. В течение полугода проводились занятия по хореографии, включающие упражнения на развитие координации. Занятия проводились 3 раза в неделю по 50 минут. Начались занятия с разминки у станка, после чего проводился комплекс упражнений на развитие координации. Комплекс включал в себя такие упражнения, как:

1. Упражнение «Ласточка» - ребёнок стоит на одной ноге, выпрямляет вторую и поднимает её назад, наклоняет корпус и разводит руки в стороны.

2. Упражнение «Мельница» - спина прямая, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперёд, немного отводя таз назад и сохраняя прямую спину. Держите колени прямыми. Опуститесь до тех пор, пока корпус не образует прямой угол с ногами. Вытяните руки в стороны. Плавно начните вращать корпус в одну сторону, пока нижняя рука не коснётся противоположной стопы.

3. Упражнение «Бег со сменной траекторией на середине зала» - дети формируют круг и начинают бежать в одном направлении, пока не услышат команду "изменить направление".

4. Упражнение « Блинчики» - ноги на ширине плеч, сохраняется прямая спина. Правую руку поместите на голову и похлопывайте её, а левой рукой делайте круговые движения по животу.

5. Упражнение « Точки» - учащиеся выходят на середину зала и становятся лицом к преподавателю. По команде педагога они одновременно разворачиваются в точку, которую им указывают.

После проведения комплекса упражнений в марте 2024 года было проведено повторное тестирование. По результатам повторного тестирования было обнаружено значительное улучшение показателей. На заключительном этапе 64% детей справились на отлично, а 36% детей справились хорошо. У учащихся заметно улучшилась координация и мышечная память, что является важным как в хореографии, так и в повседневной жизни. В начале занятий дети испытывали трудности с координацией движений, делали много ошибок и сталкивались с проблемами. На первом уроке упражнения были подробно разобраны, они показались детям интересными и сложными, мышечная память была слаба. Со временем дети стали лучше запоминать и выполнять новые движения, у них появилась быстрая реакция на изменения, точность движений, контроль над телом, уверенность, концентрация, дисциплина, усидчивость и целеустремлённость, а также улучшилась манера исполнения. Они стали лучше чувствовать своё тело и ориентироваться в пространстве. Развитие координации важно с самого раннего возраста, так как оно способствует согласованной мышечной активности, снижает риск травм и помогает развивать вестибулярный аппарат через регулярные тренировки.

Заключение

В заключение можно отметить, что координацию, как и любое другое двигательное качество, можно развить через постоянные тренировки. Координация является жизненно важным физическим качеством человека. В общем, координация играет важную роль в хореографии, так как она повышает качество исполнения, развивает физические способности и обеспечивает гармоничное взаимодействие между танцорами. Танец, который хорошо скоординирован, имеет более привлекательное и эстетически приятное исполнение, способное вызвать впечатление у зрителей.

В заключение можно сказать, что разработанный комплекс упражнений для развития координации на занятиях хореографией привёл к улучшению координации у детей в возрасте 13-14 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Г.С. «Возрастная психология », 2018 - 28 с. (Дата обращения : 10.09.2023)
2. Андрей К. Г. « Физиология человека. Просто о сложном », 2023 - 59 с. (Дата обращения : 24.09.2023)
3. Безуглов Э.Н. « Анатомия спорта », 2017 - 211 с. (Дата обращения : 01.10.2023)
4. Герке Т. « Спортивная анатомия », 2019 - 137 с. (Дата обращения : 05.10.2023)
5. Деклер Д. «Эмоциональный интеллект ребёнка », 1997 - 110 с. (Дата обращения : 11.10.2023)
6. Доманская Л.А. « Развитие воображения и координации », 2018 - 25 с.(Дата обращения :28.10.2023)
7. Обухова Л.Ф. « Возрастная психология », 2020 - 254 с. (Дата обращения: 09.11.2023)
8. Лебединский В.В « Нарушение психического развития в детском возрасте », 2008 - 167 с. (Дата обращения : 17.11.2023)
9. Иссурин В.Б. « Координационные способности спортсменов », 2019 - 185 с.(Дата обращения : 23.11.2023)
10. Стейнберг Л. « Переходный возраст », 2014 - 13 с. (Дата обращения : 15.12.2023)
11. Понятие и виды координационных способностей: [Электронный ресурс]. Режим доступа: infourok.ru (Дата обращения : 24.12.2023)
12. Особенности физического развития учащихся : [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://studbooks.net> (Дата обращения : 19.01.2024)

13. <https://nsportal.ru> : [Электронный ресурс]. (Дата обращения : 20.02.2024)

14. <https://nsportal.ru> : [Электронный ресурс]. (Дата обращения : 01.03.2024)

Козина Александра Юрьевна (автор)
Осташевская Елена Александровна (научный руководитель)
**РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА (8-9 лет) НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ**

Ритм, как важная составляющая хореографического искусства, способствует творческой реализации потребности ребёнка в двигательной активности. Синтез многогранных, разноплановых движений с музыкально-ритмическим сопровождением помогает детям не только вырабатывать правильные моторные привычки, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулировать внимание, память, творческое мышление.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных реалиях наблюдается ускорение темпа жизненных ритмов. Их многообразие, а нередко аритмичность окружающих процессов, обусловленных социальными проблемами, создаёт хаотичность в отношениях ребёнка с миром и носит разрушительный характер.

Хореография становится одним из средств гармонизации формирующейся личности.

Объект исследования: чувство ритма.

Предмет исследования: чувство ритма на уроках хореографии.

Цель курсовой работы: определить, как занятия по хореографии влияют на развития чувства ритма у детей младшего школьного возраста.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие *задачи*:

1. изучить методическую литературу и дать определение понятиям ритм и чувство ритма,
2. определить значение развития чувства ритма в хореографии,
3. выявить психологические особенности детей младшего школьного возраста,
4. определить особенности физиологического и физического развития детей 8-9 лет,
5. провести исследовательскую работу на определение чувства ритма у детей младшего школьного возраста,
6. разработать и применить на практике комплекс упражнений, способствующих развитию чувства ритма,
7. проанализировать полученный результат и сделать вывод.

Ритм как сложное, многофункциональное явление природы определяет цикличность процессов, которые происходят в окружающей среде и обществе. Благодаря ему все живые существа адаптируются к изменяющимся условиям существования, что помогает сохранить баланс во всех экосистемах. К примеру, природные ритмы, такие как смена времён года и продолжительность дня, помогают птицам определять, когда нужно мигрировать или искать убежище.

Для человека с хорошим *чувством ритма* будет легче планировать и организовывать время, соблюдать режим дня, правильного питания и физической активности, находить гармонию и баланс между работой, отдыхом, общением с близкими и увлечениями, поскольку уровень самоощущения, способность сконцентрироваться на себе у таких людей развит значительно лучше.

Через *ритм*, как форму общественного сознания, а именно последовательное чередование и соотношение различных музыкальных звуков (пауз) и акцентов, происходит естественное овладение различными видами двигательной активности [9, с. 270].

Знаменитый швейцарский композитор Э. Жак-Далькроз в XX веке разработал свою методическую систему, в которой утверждал, что уместно развивать на начальном этапе чувство ритма отдельно от музыки, и лишь затем соединять эти компоненты [4]. Советский психолог Б. М. Теплов, однако, опроверг этот способ. По его мнению, у любого человека —

взрослого или ребёнка — музыкально-ритмическое чувство сопровождается двигательными реакциями (например, отбивание такта ногой), которые передают временной ход музыкального движения [12].

Следовательно, качественное развитие ритмических данных происходит с помощью музыки. Она даёт чёткое представление о соотношении между временем, пространством и движением; обладает сильным воздействием на область чувств человека, вследствие чего её восприятие имеет активный, слухо-моторный характер. Особенно ярко это проявляется у детей, которые, при прослушивании композиции, неосознанно начинают «переживать (отражать в движении) её и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения» [4, с. 97].

Ритм в танце создаёт определённую композицию и динамику, организует движения во времени, задаёт им скорость и характер, которые могут быть быстрыми, медленными, сильными или слабыми.

Способностью человека воспринимать, воспроизводить и понимать определённые временные и ритмические закономерности музыкальной структуры является **чувство ритма**. Считается, что это врождённая особенность, связанная с работой слуховой и двигательной систем человека. Тем не менее, у многих людей данный навык расценивается как приобретённый. Дети, безусловно, имеют более естественную предрасположенность к его развитию. Занятия по хореографии, в таком случае, становятся отличным способом научить ребёнка не просто понимать, но и «ощущать» ритм, синхронизируя телесную пластику с музыкальным сопровождением.

Чувствовать ритм в хореографии, значит, понимать: с какой закономерностью, с какой силой, в каком характере и темпе будет реализовываться движение. Выразительность танцевальной композиции также находится в тесной взаимосвязи ритмических соотношений с движением, а посредником между ними выступает музыка.

Одним из способов, как определить – владеет ребёнок чувством ритма или нет – является тестовая проверка. К примеру, преподаватель может сыграть музыку с чётким ритмическим рисунком и посмотреть, может ли ученик двигаться в такт композиции, способен ли он воспринимать музыкальные образы и отражать их в движении.

Для более качественного обучения важно учитывать психологические, физиологические и физические особенности развития детей.

Младший школьный возраст характеризуется сменой ведущей деятельности с игровой на учебную. Однако игра не может внезапно пропасть из жизни ребёнка: она становится одним из средств обучения. Путём знакомого взаимодействия ребёнок охотнее воспринимает новый материал, легче усваивает информацию.

Для детей данного возраста педагог становится «значимым взрослым», выполняя важную роль в формировании самооценки и помогая адаптироваться к новым социальным условиям. Постепенно, ребёнок начинает самостоятельно анализировать свою деятельность. Тем не менее, такие проявления детской непосредственности, как чрезмерная возбудимость, стремление выплеснуть эмоции на взрослых, неспособность к длительному сосредоточению будут идти на спад постепенно, по мере взросления.

В связи с интенсивным развитием организма младших школьников: центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной систем, деятельности внутренних органов, они становятся более работоспособными, что обуславливает важность правильного питания и физической активности ребёнка. Их любознательность, стремление к познанию нового помогают быстро осваивать основные двигательные навыки: формируется координация движений, что важно, как в повседневной жизни, так и в хореографии.

Изучив возрастные особенности младших школьников, было принято решение провести исследование на определение развития чувства ритма на базе хореографического отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств №1 имени А. Г. Рубинштейна», в Образцовом хореографическом

ансамбле народного танца «Карусель». Инициатор создания и бессменный руководитель коллектива — Юрий Михайлович Алексеев.

Для исследовательской работы была выбрана группа детей, состоящая из 12 учениц в возрасте 8-9 лет. 11 октября 2024 года было проведено первое контрольное тестирование, состоявшее из *трёх тестовых упражнений*. Их целью было определить умения ритмически и музыкально точно координировать движения, перестраиваться с одного метроритма на другой, чувствовать и сохранять темп музыкального сопровождения при выполнении заданных движений по одному и в парах.

Пример тестового упражнения:

Дети становятся в круг. Им предлагается прослушать музыку и, соблюдая определённую ритмическую задачу, пройти по кругу: сначала по четвертным долям, затем по восьмым (бег быстрыми, мелкими шагами на носках) и «половинками» под эту же музыку.

Критерии оценки:

- «5 баллов» – если ученик ритмически точно выполняет задание,
- «4 балла» – если ученик выполняет задание с 1-2 ритмическими недочётами,
- «3 балла» – если ученик выполняет задание с 3-4 ритмическими недочётами,
- «2 балла» – если ученик выполняет задание с 4 и более ритмическими недочётами.

Интерпретация баллов:

- 5 баллов – высокий результат,
- 4-4,9 баллов – средний результат,
- 2-3,9 баллов – низкий результат.

Проанализировав результат проведённой диагностики, выяснилось, что на начальном этапе 10 человек имеют низкий уровень развития чувства ритма и только двое - средний. Следовательно, можно сделать вывод, что у учащихся не развит данный навык.

Для дальнейшей работы на занятиях, проходивших один раз в неделю по 60 минут, был разработан и внедрён *специальный комплекс хореографических упражнений*, направленный на развитие чувства ритма, включающий в себя: ритмические упражнения, шаговый комплекс, танцевальные комбинации, игровые упражнения.

Первоначально необходимо научить детей внимательно слушать музыку, правильно воспринимать её содержание и характер. Для этого следует останавливаться на музыкальных произведениях, демонстрирующих яркий и понятный ребёнку образ, который можно легко реализовать.

Кроме того, необходимо изучить понятие «музыкальной фразы» как относительно завершённой части мелодии. Это поможет детям начать ориентироваться в музыке: слышать вступление или же окончание темы.

Обучать данным теоретическим основам нужно обязательно в совокупности с практической деятельностью.

Разработанный комплекс упражнений:

1. Упражнения, направленные на развитие чувства ритма у детей
 - Ритмическое эхо
 - Шаговый комплекс
 - Комбинирование переменного шага с ковырялочкой
2. Упражнения, направленные на развитие координации, ориентирования в пространстве и работу в парах
 - Переменный бег с продвижением вперёд по линиям
 - «Ладушки»
 - «Воротца»
3. Танцевальные комбинации и игры
 - Танцевальная комбинация «Механизм»
 - Музыкально-ритмическая игра с мячом
 - Танцевальная игра «Весёлый танец»

Примеры упражнений:

1. **Ритмическое эхо:** исполняются короткие мелодии (в один или два такта). Затем учащиеся должны передать ритмический рисунок хлопками или шагами без музыки. Учащиеся могут и самостоятельно придумывать примеры на эхо.

2. **«Воротца»:** дети выстраиваются парами по кругу, держась за руки, рассчитываются на первые и вторые.

Пары идут по кругу, сохраняя интервалы. Педагог подаёт команду: «Первые!» или «Вторые!». Пары, номера которых были названы, останавливаются и образуют «воротца», повернувшись лицом друг к другу, взявшись за руки и подняв их вверх. Неназванные «вторые» или «первые» пробегают в образовавшиеся «воротца». К концу музыкальной фразы они должны добежать до своего места. Музыкальное произведение начинается сначала, пары снова идут по кругу, и игра начинается вновь.

3. **Танцевальная комбинация «Механизм»:** дети стоят парами по кругу: один ребёнок стоит лицом в центр, а второй – спиной к центру. Под музыкальное сопровождение дети начинают исполнять комбинацию: делают два хлопка двумя руками вправо на уровне уха, затем два хлопка влево, после два удара по своим ногам в полуприседание и 2 удара по ладоням партнёра. Далее внешний круг начинает движение по кругу вправо, делая четыре «галоп», а внутренний круг – влево. Затем, оказавшись со своим партнёром, дети выносят правую ногу вперёд на пятку и ставят на место, затем левую. Вся комбинация повторяется влево. Комбинацию можно повторить 4-8 раз.

В период внедрения комплекса упражнений на занятиях хореографией у детей была отмечена высокая заинтересованность.

Второе контрольное занятие было проведено 13 марта 2024 года, по итогам которого выявилось повышение результатов у каждого ребёнка.

Средний уровень развития чувства ритма за контрольный период повысился на 50%, что составило большую часть группы (8 человек). Отличных результатов добились 2 ученицы, получив высокий результат по итогам контрольного тестирования, что составило 17% от общего числа детей.

Несмотря на успехи многих учеников, были дети, которым оказалось сложнее усвоить предложенный материал, так как к занятиям по хореографии они приступили недавно. В таких случаях важно учитывать особенности каждого ребёнка и применять индивидуальный подход на занятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что у многих детей в младшем школьном возрасте плохо развито чувство ритма. Причиной этому могут служить повышенная эмоциональная возбудимость и непоседливость на занятиях. Кроме того, скудная музыкальная осведомлённость или прослушивание только определённого типа музыки также может ограничивать способность ребёнка воспринимать и воспроизводить другие ритмические паттерны.

Задачей педагога в таком случае становится всестороннее обучение подрастающего поколения, а уроки хореографии содействуют в развитии не только музыкально-ритмических и двигательных навыков, но и в становлении музыкально-эстетического сознания, способности к художественному переживанию.

Разработанный специально для исследовательской работы комплекс упражнений, учитывающий особенности развития детей, доказал, что чувство ритма имеет свойство развиваться. Следовательно, внедрение в уроки хореографии заданий по ритмике важно и нужно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – М: Издательство «Медицина», 1966. – 349 с.
2. Кулагина И.Ю., Коллюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт», 2002. – 464 с.

3. Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский композитор, 1991. – 112 с.
4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – Ленинград: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1947. – 336 с.
5. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. Учебно-методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Издательство «Гном-Пресс», 1997 г. – 64с.
6. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в первом и втором классах музыкальной школы. Выпуск 1, М.: Издательство «Музыка», 1972. – 116 с.
7. Лифиц И. В. Ритмика: Учебное пособие для студентов средних и высших педагогических учебных учреждений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с.
8. Пархоменко К.Р. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/9074052/page:3/> (Дата обращения: 27.03.2024)
9. Пояркова Н. Н. Дипломная работа на тему «Развитие чувства ритма у младших школьников средствами искусства»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-na-temu-razvitie-chuvstva-ritma-u-mladshih-shkolnikov-sredstvami-iskusstva-1326797.html> (Дата обращения: 10.02.2024)
10. Семёнова Л.А. Переход от игровой деятельности к учебной [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://infourok.ru/perehod-ot-igrovoy-deyatelnosti-k-deyatelnosti-uchebnoy-754109.html> (Дата обращения: 05.03.2024)
11. Холопов В. Б. Роль ритма в системе выразительности танцевального языка в концепции А. Я. Левинсона: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ritma-v-sisteme-vyrazitelnosti-tantsevalnogo-yazyka-v-kontseptsii-a-ya-levinsona> (Дата обращения: 12.02.2023)
12. Шестакова Е. С. Выпускная квалификационная работа (Магистерская диссертация) «Развитие музыкально-ритмических способностей у младших дошкольников на музыкальных занятиях в дошкольном образовательном учреждении»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/275686823.pdf> (Дата обращения: 23.01.24)

Кормилицина Дарья Дмитриевна (автор)

Кухаренок Анна Александровна (научный руководитель)

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ХОРЕОГРАФИИ НА РАЗВИТИЕ ВЫВОРОТНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

Хореография – вид искусства, в котором художественные образы складываются из пластических движений и ритмически чёткой непрерывной смены выразительных положений человеческого тела. С помощью хореографии люди не только получают эстетическое удовольствие, но и множество людей занимаются этим видом искусство для поддержания здоровья или исправления каких-то проблем связанных с телом.[3]

Самая распространённая проблема среди маленьких детей в современное время – это прогрессивное появление косолапости стопы. Родители, которые не знают или уже не могут это исправить, отдают ребёнка на занятия по хореографии, чтобы избавиться от этой проблемы.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что по статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации 6,8 случаев из 100 приходятся дети с приобретённой и неисправленной косолапостью. В основном это развивается в возрасте детей старшего

дошкольного возраста, стопа которых не сформирована до конца, в результате чего появляются признаки косолапости из-за лишней подвижности голеностопного сустава.

Объект исследования – голеностопный сустав

Предмет исследования – развитие выворотности голеностопного сустава у детей старшего дошкольного возраста

Цель исследования – составить комплекс упражнений, способствующих развитию выворотности голеностопного сустава детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Рассмотреть понятие «выворотности» в хореографии;
2. Изучить строение голеностопного сустава;
3. Изучить специальную литературу по психологии и физиологии детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет);
4. Разработать комплекс упражнений, способствующий развитию выворотности у детей старшего дошкольного возраста;
5. Провести исследовательскую работу на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств посёлка Мирный».

Одной из важных характеристик танца является способность к развороту ног в выворотное положение, это играет одну из важных ролей в выполнении движений. Эта особенность обусловлена не только эстетическими критериями, но и анатомическими особенностями тела. Выворотность складывается из возможностей к развороту вне своей природы: тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Цель развития выворотности заключается в освобождении ног для более свободных и естественных движений, что ограничивается их привычной механикой в обычной жизни.

Выворотность в хореографии представляет собой одно из наиболее сложных аспектов техники танца, поскольку мышцы, отвечающие за эту способность, редко задействованы в обыденной активности.

Частая проблема детей не занимающихся хореографией это врождённая или приобретённая в процессе формирования стопы косолапость и плоскостопие. Решить проблему косолапости можно несколькими путями: 1. Ношение специальной обуви (корректирующей поворот стопы); 2. Занятия хореографией (развивая выворотность, через работу мышц и суставов).[9]

Очень важно развивать выворотность ног на начальном этапе обучения и возраст 5-6 лет, это самое подходящее время для этого, потому что в силу физических особенностей стопы данного возраста, то есть не сформированный голеностопный сустав, имеющий излишнюю подвижность, является хорошей «почвой» для предотвращения проблем косолапости и развитие правильного формирования стопы.

Прежде всего, чтобы не выполнять какие-либо упражнения, негативно влияющие на формирование опорно-двигательного аппарата, нужно знать, как и почему они так плохо на него влияют. И тут понадобятся знания анатомии и биомеханики движения.

Голеностопный сустав – это сустав между костями голени и стопой. Состоит он из трёх костей – это две берцовые и таранная кости. Большеберцовая кость, располагаясь с внутренней стороны голени, вместе с малоберцовой, расположенной с наружной стороны голени, образуют берцовую вилку, которая сочленяется с верхней поверхностью таранной кости стопы.[5]

Связочный аппарат голеностопного сустава в основном представлен коллатеральными, дельтовидными, передние и задние таранно-малоберцовые, и пяточно-малоберцовые связки. Эти связки участвуют в процессе сгибания и разгибания стопы, образуя пяточное (ахиллово) сухожилие. Связочный аппарат голеностопного сустава будет обеспечивать стабильность, которая так необходима для распределения нагрузки на стопу.[5]

Для успешной работы с детьми старшего дошкольного возраста необходимо тщательно изучить их психологические и физиологические особенности.

В дошкольном возрасте происходит важный этап развития, когда ребёнок начинает воспринимать взрослых не только как конкретных личностей, но и их иерархию в обществе. Из этого вытекает ведущая деятельность ребёнка – освоение линий поведения взрослых, то есть можно сделать вывод, что ведущая деятельность в этом возрасте - *ИГРОВАЯ*. Ведущей деятельностью является - игра. Дети примеряют на себя разные роли.

Ребёнок всё ещё учится через подражание, повторяя действия, манеру поведения, слова и интонацию в речи взрослых. В возрасте от пяти до шести лет формируется нравственные эмоции, такие как чувство дружбы, долга, доброты. Эмоции становятся более глубокими, радость от общения переходит в симпатию, привязанность, формируется система эмоциональных отношений.

Физическое развитие детей дошкольного возраста — это непрерывный процесс, который имеет свои особенности. Дошкольный возраст – важный этап жизни ребёнка, когда идёт интенсивное формирование опорно-двигательного аппарата, суставов, связок и мышц. Именно в этом возрасте специалисты начинают обнаруживать сколиозы, кифозы, прочие нарушения. В связи с тем, что связки и мышцы довольно слабые, а хрящевая ткань не до конца окостенела, возможны деформации стоп, что приводит к *плоскостопию и косолапости*.

Таким образом, мы можем сказать, что возрастные особенности старшего дошкольного возраста более осознанные, а от того они и становятся не до конца сформировавшимися. Действительно важная часть исследования - это помощь мышцам в закреплении и более быстром формировании, а так же через физическое давление на уроках привести к формированию личности ребёнка через психо-социальное воздействие.

Изучив все возрастные особенности данного возраста и строение голеностопного сустава, включая особенности его развития в период старшего дошкольного возраста, было принято решение начать исследование на базе Детской школы искусств посёлка Мирного. В коллективе «Делиция». Руководителем коллектива на сегодняшний день является Пимонова Елена Александровна.

Для исследовательской работы была взята группа подготовительного отделения, состоящая из 4 девочек и 2 мальчиков от 5-6 лет.

Для анализа прогресса в развитии выворотности голеностопного сустава, был составлен комплекс упражнений для измерения результатов.

Первое измерение было проведено в октябре 2023 года. Началось оно с определения начального уровня выворотности по трём упражнениям:

Упражнение №1.

Измерение выворотности сидя на полу. Мизинцы к полу – в положении сидя, развернуть стопы по позиции, максимально выворотной, доставая мизинцем до пола и измерить линейкой в сантиметрах расстояние между полом и мизинцем.

Критерии оценки:

«3 балла» - расстояние от мизинца до пола 0 – 2 см;

«2 балла» - расстояние от мизинца до пола 3- 6 см;

«1 балл» - расстояние от мизинца до пола 6 – 12 см;

Упражнение №2.

Ученик, сидя на полу, стопы соединены вместе, раскрывает согнутые в коленях ноги в стороны, стараясь достать коленями до пола. В этом положении спина должна быть максимально в ровном положении. Измерение - расстояние от пола до колена.

Критерии оценки:

«3 балла» - расстояние от колена до пола 0 – 3 см;

«2 балла» - расстояние от колена до пола 4 – 8 см;

«1 балл» - расстояние от колена до пола 9 – 12 см;

Упражнения №3.

Ученик встаёт спиной к стене по первой позиции, стараясь максимально развернуть стопы насколько позволяет выворотность и достать мизинцами до стены, таким образом, линейкой измеряются сантиметры от мизинцев до стены.

Критерии оценки:

«3 балла» - расстояние от мизинца до стены 0 – 2 см;

«2 балла» - расстояние от мизинца до стены 3- 6 см;

«1 балл» - расстояние от мизинца до стены 6 – 12 см;

Интерпретация баллов:

9-8 баллов – высокий уровень

7-5 баллов – средний уровень

4-0 баллов – низкий уровень

Проанализировав результаты измерения учащихся, можем выявить: 1 учащегося с высоким уровнем, 4 учащихся со средним уровнем и 1 учащегося с низким уровнем. Соответственно, можно заметить, что у многих учащихся плохо развита выворотность голеностопного сустава.

Следующим этапом следовало улучшить результаты. Учащимся был предложен комплекс упражнений, которые они должны были повторить и в процессе развить выворотность голеностопного сустава

Занятия хореографии проводились 1 раз в неделю по 30 минут в течении 6 месяцев. Занятия начинались с разогрева всего тела, начиная с головы и заканчивая стопами. Затем исполнялся комплекс упражнений направленный на развитие выворотности голеностопного сустава для группы детей 5-6 лет, комплекс включал в себя такие упражнения как:

Первое упражнение.

Исходное положение – сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, стопы сокращённые, руки во II позиции. Учащиеся разворачивают стопы в сокращённом положении в стороны, направляя мизинцы к полу. Важно следить за тем, чтобы стопы у детей были сокращённые, что позволит удержать колени в вытянутом положении.

Второе упражнение.

Исходное положение - сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, стопы сокращённые, руки во II позиции. Учащийся поднимает правую ногу над полом и, максимально разворачивая в голеностопном суставе, раскрывает в I позицию и обратно. Во время этого упражнения необходимо «вкручивать» ногу в тазобедренном суставе и держать колено вытянутым. После выполнения с правой ноги повторить то же самое с левой ноги.

Третье упражнение.

Исходное положение – сидя на полу, колени согнуты, стопы развёрнуты в I позицию, стопы сокращённые. Взявшись за внешний свод стопы, необходимо вытянуть ноги по полу, и раскрывая стопы в положение I позиции, сильно прижимая мизинцы к полу. В это время корпус наклоняется вперёд и прижимается к ногам.

Четвёртое упражнение.

Исходное положение – сидя, ноги вытянуты вперёд, стопы натянуты, руки во II позиции. Удерживая пятки и внутреннюю часть свода, большие пальцы со второй половиной внутреннего свода разводятся в стороны. Очень важно следить за хорошо натянутыми коленями и пятками, которые должны быть вместе.

Пятое упражнение.

Исходное положение – лежа на спине, ноги вытянуты, стопы сокращены по VI позиции, руки во II позиции. Лежа на спине, учащемуся нужно поднять правую ногу, образуя угол 90 градусов. Затем ученик разворачивает ногу в I позицию и опускает ее точно в сторону, стараясь достать до пола мизинцами, пятка стремиться наверх. Во время выполнения этого упражнения необходимо соблюдать выворотность в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Сложность заключается в том, чтобы сохранить выворотность в голеностопном суставе во время опускания ноги в сторону. Упражнение повторить с левой ноги.

После проведённого комплекса упражнений в марте 2024 года было проведено контрольное измерение. При итоговом измерении уровня выворотности у группы детей 5-6 лет было выявлено, что 3 детей достигли высокого уровня, 3 детей среднего уровня.

Проведя сравнительный анализ изначального и контрольного измерений было определено, что детей с низким уровнем выворотности уменьшилось на 2 человека, детей со средним уровнем

уменьшилось на одного человека, детей с высоким уровнем увеличилось на 2 человека. У учащихся заметно улучшилась выворотность при выполнении упражнений. Хочется отметить что, не смотря на то что занятия проводились один раз в неделю, упражнения усваивались довольно хорошо, но из-за проблем с неусидчивостью возникали трудности с задержанием того или иного положения.

Заключение

В заключение можно выделить, что из-за природного строения суставов в развитии выворотности появляются трудности, именно поэтому очень важно разрабатывать её в раннем возрасте, но стоит отметить, что этот процесс долгий и кропотливый, требующий терпения. Учитывая все физические способности детей старшего дошкольного возраста можно сделать вывод, что именно в этом возрасте благоприятнее всего воспитывать выворотность, так как мышцы стопы не сформированы, а значит педагогу будет легче всего поставить нужное положение стоп для хореографии, если речь идёт о профессиональной сфере, или для профилактики косолапости и т.п, если речь идёт о лечебной сфере.

Характер воспитания выворотности напрямую зависит от анатомических способностей строения опорно-двигательного аппарата ребёнка. Важно понимать и учитывать, что у каждого ребёнка уровень развития выворотности отличается: существует «природная» выворотность, которая даёт больше возможностей в танце, но это не значит, что её не нужно развивать.

Проведя исследование, можно отметить, что разработанный комплекс упражнений, применённый на занятиях по хореографии, поспособствовал улучшению выворотности голеностопного сустава у детей старшего дошкольного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ткачук М. Г., Степаник И. А. Анатомия: учеб. для студентов высш. учеб. заведений. М.: Советский спорт, 2010
2. Богомягкова С.Г. Методическое пособие «Упражнения партерной гимнастики для красивого движения», г. Братск 2018.
3. Мамыкина И. А., Шикарева Н. Д., Статья «Выворотность танцора с анатомической точки зрения», дополнительное образование МБУ ДО "ЦВР "Парус" г.о. Самара, 2018 г.
4. Пономарева И.П., Пономарева И.П., Дьякова Е.М., Сотников К.А., Крылов Д.В., Ващенко В.А. Анатомо-физиологические особенности стопы и причины развития её возрастных изменений //Фундаментальные исследования. – 2014.
5. Каблуков Денис Александрович, книга «Стопа балерины», Москва 2023 г.
6. В.И.Дубровский, В.Н.Федорова. Биомеханика / Учебник для средних и высших учебных заведений. – 2-е изд. – М.: Изд-во ВЛАДОСПРЕСС, 2004.
7. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М., 1981.
8. Возрастная психология. Электронный учебник. Автор-составитель: Кагермазова Л.Ц. [Электронный ресурс] Режим доступа:https://chukotkabezsirot.chao.socinfo.ru/media/2019/01/25/1274339953/Vozrastnaya_psixologiya_uchebnik.pdf (Дата обращения: 12.11.23)
9. Клычкова И.Ю, Лапкин Ю.А, Конюхов М.П, Кенис В.М. Современные представления о методах консервативного лечения косолапости [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.smdoctor.ru/disease/kosolapie/> (Дата обращения: 23.11.23)

Кучкульдинова Алия Вадимовна(автор)
Дьякова Алёна Сергеевна(научный руководитель)
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА (10-12 ЛЕТ)

Координация является одним из ключевых компонентов в процессе обучения и выполнения различных действий. Они включают в себя способность к ориентации в пространстве, быстроту реакции, способность к равновесию, точность движений, умение выполнять сложные двигательные действия и другое. Развитие этих способностей помогает детям лучше адаптироваться к условиям жизни и обучению, а также успешно заниматься различной активной деятельностью.

Актуальность: проблема заключается в том, что большинству людей трудно скоординировать свои движения из-за недостатка физической активности. Современный образ жизни часто предполагает сидячую работу и малоподвижный досуг, что приводит к снижению уровня координации. Так как развитие координационных способностей в повседневной жизни, является важной составляющей, тогда эту проблему можно решить путём регулярных тренировок.

Цель исследования: выявить влияние занятий хореографией на развитие координационных способностей у детей младшего подросткового возраста.

Объект исследования - возрастные особенности развития детей 10-12 лет.

Предмет исследования - развитие координации у детей 10-12 лет средствами занятий хореографией.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Выявить психологические особенности детей 10-12 лет.
2. Рассмотреть физические особенности развития детей 10-12 лет.
3. Изучить понятие «координация».
4. Рассмотреть способы развития координации в хореографии.
5. Подобрать упражнения для развития координации.
6. Разработать занятие на развитие координации.

Младший подростковый возраст - это период, когда ребёнок начинает активно интересоваться своим внутренним миром и осознавать свою индивидуальность. В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в познавательной сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, на выполнение определённой работы теперь школьнику требуется больше времени. Дети чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется. Это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях. В этом возрасте у детей часто возникают проблемы с самооценкой и уверенностью в себе, поэтому важно поддерживать их и помогать им развивать свои сильные стороны. Также в этом возрасте дети могут испытывать трудности в общении со сверстниками и взрослыми, поэтому родителям и учителям следует уделять больше внимания их эмоциональному состоянию и поддерживать их в трудных ситуациях.

Физическое развитие детей младшего подросткового возраста характеризуется активным ростом и изменением пропорций тела. В этом возрасте происходит скачок в росте, который сопровождается увеличением массы тела и развитием мускулатуры. У мальчиков и девочек одинаково возникает беспокойство и тревога из-за происходящих изменений. Они постоянно изучают физические изменения, сравнивая свои особенности с теми, что и у их сверстников. Также у подростков начинают формироваться половые признаки, что может привести к некоторым изменениям в их поведении и эмоциональном состоянии. Координация движений у детей 10-12 лет характеризуется тем, что они ещё не обладают достаточной силой и выносливостью для выполнения сложных движений, но уже могут контролировать свои

движения и действия, выполнять более сложные упражнения и задачи. Важно учитывать эти особенности при организации физического воспитания и спортивных занятий для подростков.

Координация – это способность человека управлять своим телом, движениями и действиями для достижения определённых целей или выполнения задач.

Координация полезна тем, что она способствует ориентироваться в пространстве, улучшает работу головного мозга, слитно работают все части тела, улучшает физические данные.

Развитие координации имеет огромное значение, так как согласованная работа мышц тела является условием нормального роста и развития.

Практика проходила на базе областного государственного автономного учреждения культуры «Центр татарской культуры» Руководители - Сайфульмулюкова Нурия Ильянуровна и Семёнова Татьяна Сергеевна, в вокально-хореографическом ансамбле «Кубалаяк». Возрастная категория 10-12 лет, смешанная группа.

Изначально была проведена первоначальная диагностика, для того чтобы увидеть уровень развития координации перед началом работы с детьми.

Для измерения уровня координации детей я использовала следующие упражнения:

Упражнение 1 «Дощечка»

Из стойки прямо поставить ноги друг за другом так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой. Глаза закрыты, руки разведены в стороны, стараться удерживать равновесии как можно дольше.

Упражнение 2 «Вокруг своей оси»

Необходимо встать прямо, выпрямить спину и развести руки в стороны. Из такого положения следует вращаться на месте по часовой стрелке в течении 30 секунд. После остановки необходимо встать в исходное положение и указательным пальцем дотронуться до кончика носа.

Упражнение 3 «Воздушные фигуры»

Руки вытянуты вперёд и одновременно описывают разные фигуры, например, левая-круг, а правая-квадрат.

Критерии оценивания:

5 баллов отлично - если ребёнок выполнил упражнение без ошибок.

4 балла хорошо - если ребёнок смог показать упражнение со второго раза.

3 балла удовлетворительно – если ребёнок смог показать упражнение с третьего раза.

2 балла плохо – если ребёнок не смог показать упражнение.

Проанализировав результат проведённой диагностики было заметно, что результат развития координации низкий: 0% детей с отличным результатом, 20% детей с хорошим результатом, 55% детей с удовлетворительным результатом и 25% детей с плохим. Общий результат группы - 2,9.

Далее был построен урок, в котором были включены упражнения на развитие координации: port de bras, demi и grand plie у станка, комбинации, танцевальные движения и игры.

Упражнение 1: Удержание равновесия

Исходное положение: стоя на одной ноге, вторую ногу сгибаем в колене и держим на весу 5-10 секунд, затем сход в исходное положение.

Упражнение 2: Вращательные упражнения

Исходное положение: основная стойка руки в сторону. Вращательные движения на четыре счета по часовой и против часовой стрелки.

Упражнение 3: Прыжковые упражнения

Различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и с продвижением, прыжки с поворотом на 90 и 360 градусов.

Упражнение 4: «Карлики и великаны» игра на внимательность, быстроту реакции

Игроки становятся в круг. Ведущий объясняет, что если он скажет КАРЛИКИ, все должны сесть на корточки, а если скажет ВЕЛИКАНЫ, все должны встать. Кто ошибётся, выходит из игры. Победителем становится самый внимательный игрок, то есть тот, кто останется в игре последним.

В начале марта была проведена повторная диагностика, можно увидеть, что на заключительном этапе выявлено: 25% детей с отличным результатом, 60% детей с хорошим результатом, 15% детей с удовлетворительным результатом, учащихся с плохим результатом не осталось. Общий балл группы стал намного выше - 4,1.

Сравнив два результата, которые были сделаны в начале сентября и в начале марта, можно увидеть, что на начальном этапе у группы «Кубалаяк» были неудовлетворительные результаты в развитии координации. Им было сложно найти баланс, скоординировать многие движения и тяжело работать с реквизитом в номерах. Но благодаря работе над координацией у детей улучшился результат.

Возникали сложности с поведением, дети баловались, не хотели учить новый материал и выполнять задания, но со временем они проявили доверие и стали относиться к занятиям более серьёзно.

Различные тесты, игры и упражнения были использованы для развития координации у детей. Однако, для получения наиболее точных результатов, необходимо было использовать комплекс методов и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Благодаря такому подходу, дети показали очень хорошие результаты как в классе, так и на сцене.

Заключение

В заключении можно сделать следующие выводы: координация движений является одним из важных компонентов физического развития и двигательной подготовленности человека. Занятия хореографией способствуют развитию координации, так как хореография включает в себя разнообразные движения, выполняемые в различных условиях и с различной скоростью.

Младший подростковый возраст характеризуется значительными изменениями в организме ребёнка, что делает этот период особенно благоприятным для развития координационных способностей. Занятия хореографией помогают детям младшего подросткового возраста адаптироваться к этим изменениям и успешно развивать координацию движений.

Для эффективного развития координации у детей младшего подросткового возраста на занятиях хореографией необходимо использовать различные методы и подходы, включая игровые формы, упражнения на равновесие, ориентацию в пространстве, а также музыкальное сопровождение. Важным условием успешного развития координации движений у детей является индивидуальный подход к каждому ребёнку.

Таким образом, занятия хореографией являются важным средством развития координации движений и всестороннего развития личности ребенка младшего подросткового возраста. Хореография может быть использована как инструмент для улучшения физического состояния, повышения уровня координационных способностей и обогащения эмоциональной сферы детей. Однако, несмотря на все преимущества занятий хореографией, для успешного развития координационных способностей необходимо постоянное совершенствование методик, использование новых подходов в обучении и учёт индивидуальных особенностей занимающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Анатомия и физиология детей школьного возраста / Н.А. Баёв, О.В.Погадаев: Кафедра анатомии и физиологии, 2003. -28 с.

2.Анатомия и физиология человека / М.Р.Сапин, В.И. Сивоглазов 2002.

3.Бернштейн, Н.А. Физиология движений и активности / Н.А. Бернштейн. – М.: «Инфа», 1990. – 494 с.

4.Введение в теорию физической культуры / А.А. Горелов, О.Г. Румба, В.Л. Кондаков В.Л.

5.Деснянская, Ж. А. Психология подросткового возраста и ранней юности: учеб. пособие по курсу «Психология подросткового возраста»/ Ж. А. Леснянская; Забайкал. гос. ун-т. - Чита: ЗабГУ, 2018. – 148 с.

6.Координационные способности спортсменов В.Б Иссурин, В.И Лях, 2019 - 122 с.

7.Луури, Ю.Ф. Физическое воспитание детей школьного возраста / Ю.Ф.Луури. – М.: Феникс, 2003. – 303 с.

8. Психолого-возрастные особенности подростков и их школьные проблемы [Электронный ресурс] Режим доступа: eduportal44.ru (дата обращения: 16.12.2023)

9. Психологические особенности подростков [Электронный ресурс] Режим доступа: https://shbmoukru.ru/files/психологические_особенности_подростков.pdf?ysclid=lrkck1d1cd865681021 (дата обращения: 15.12.2023)

10. Психофизиологическое развитие детей 10-14 [Электронный ресурс] Режим доступа: multiurok.ru (дата обращения: 16.12.2023)

11. «Роль координации в обучении хореографическим дисциплинам [электронный ресурс] <https://infourok.ru/rol-koordinacii-v-obuchenii-horeograficheskim-disciplinam-5695365.html?ysclid=lrowz14mm7233167707> (дата обращения: 15.01.2023)

12. Смоленова А.М «Возрастные особенности младших подростков» [электронный ресурс] Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2017/01/18/vozzrastnye-osobennosti-mladshih-podrostkov-10-12> (дата обращения: 17.12.2023)

Михайлова Мария Алексеевна (автор)

Дьякова Алёна Сергеевна (научный руководитель)

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 10-12 НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ

Музыкальность это неотъемлемая часть занятий хореографией, в танце всё связано с музыкой. Наряду с танцем музыка является одним из факторов эстетического воздействия на детей. Музыка будит фантазию, увлекает. Она может с огромной непосредственностью и силой передавать эмоциональное состояние человека, все богатство чувств и оттенков, существующих в реальной жизни, благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид искусства. Она имеет возможность передавать смену настроений, переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний. Ясная мелодия, чёткий ритмический рисунок — вот необходимые качества танцевальной музыки для детей.

Актуальность - существует природная музыкальность, то есть чувство ритма от природы. Некоторые дети одарены этим даром, а некоторые - нет. Большинство детей не обладают природной музыкальностью. Когда просматриваешь танцевальные номера у детей, очень сильно выделяются движения которые исполняются не под музыку. Движения исполняющиеся под музыку улучшают саму красоту номера и передают определённые эмоции. Занимаясь на занятиях хореографии упражнениями для развития музыкальности можно улучшить музыкальный слух, если этому уделять внимание. И обращать внимание на то, чтобы все танцевальные движения правильно исполнялись под музыку.

Объект исследования - возрастные особенности развития детей 10-12 лет.

Предмет исследования - развитие музыкальности у детей 10-12 лет с помощью занятий хореографией.

Цель исследования - выявить влияние занятий хореографии на развитие музыкальности у детей 10-12 лет.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Выявить психологические особенности развития детей 10-12 лет;
2. Рассмотреть физические особенности детей 10-12 лет;
3. Выяснить что такое музыкальность и способы её развития;
4. Изучить развитие музыкальности у детей 10-12 лет;
5. Подобрать упражнения для развития музыкальности;
6. Разработать занятие на развитие музыкальности.

Возраст 10-12 лет - это самый младший подростковый возраст. Этот период это переход от ребёнка к взрослому, от незрелости к зрелости. Подростки уже не дети и не взрослые. У них есть "чувство взрослости", но оно не подкреплено реальной ответственностью и проявляется в виде требований равенства, уважения, потребности в самостоятельности и серьёзном,

надёжном отношении со стороны взрослых. И когда эти требования игнорируются или не выполняются, негативные черты подросткового кризиса усугубляются в ребёнке. Основным мотивом поведения подростков является желание найти своё место среди сверстников. А отсутствие такой возможности часто приводит к социальной дезадаптации и правонарушениям.

Возникает потребность размышлять о себе и других, оценивать предметы и явления. Это желание соответствует новым интеллектуальным способностям учеников средней школы. В подростковом возрасте взаимосвязь между памятью, мыслительной деятельностью и интеллектуальными процессами приобретает самостоятельное значение. По мере развития младшего подростка содержание его мыслительной деятельности смещается в сторону осмысления понятий, которые глубже и полнее отражают связи между явлениями действительности. Этот период характеризуется усилением чувства независимости от взрослых и стремлением противостоять негативному влиянию, отвергая предложения взрослых и игнорируя их чувства.

Возраст 10-12 лет это период бурного и неравномерного физического развития:

1. Происходит ускорение роста, интенсивно происходит рост скелета и конечностей, а грудная клетка и таз отстают, отсюда долговязость;
2. Происходит увеличение массы мышц, мышечной силы, но мышцы не способны к длительному напряжению. Следите за тем, чтобы ребёнок не уставал при длительной физической нагрузке, давайте ему отдохнуть;
3. Диспропорция сердечно-сосудистой системы. Сердце растёт быстрее, чем сосуды. Отсюда появляются различные функциональные нарушения, например потемнение в глазах, головные боли.[8]

Возраст между 10 и 12 годами - лучшее время для развития таких качеств как скорость, мышечная сила, ловкость и выносливость. В этот период организм находится в стадии развития и подростки быстро утомляются, отвлекаются, их мышечная сила не до конца развита, и они остро реагируют на различные раздражители. Память носит преимущественно механический характер и основана на интенсивности впечатлений. В связи с этим процесс воспроизведения выученного материала у младших школьников характеризуется неточностями и ошибками, материал не сохраняется длительное время. Поясничный отдел позвоночника развивается быстрее других позвонков, а шейный - медленнее; органы опорно-двигательного аппарата в возрасте 12 лет способны выдерживать большие нагрузки и выполнять длительные задачи благодаря нейромодуляции, строению мышц, их химическому составу. Функциональные свойства мышц сильно изменяются в процессе онтогенеза. С этим часто связана скованность движений у детей и подростков, к 12 годам завершается формирование всех частей двигательного анализатора, которое особенно интенсивно происходит в период с 7 до 12 лет.

.Таким образом, в школьном возрасте формируются скелетная, дыхательная и мышечная системы. В связи с этим физическая активность и развитие мышц должны быть скорректированы с учётом особенностей школьного возраста.

Без музыкальности невозможно представить ни одного хореографа или танцора. Она помогает не только лучше понимать и чувствовать музыку, но и выражать свои эмоции и чувства через танец. Эмоциональное отношение к музыке позволяет танцорам создавать более глубокие и выразительные номера, а также лучше взаимодействовать с музыкой во время выступлений. Развитие слуха также важно для танцоров, так как оно помогает им слышать музыкальные акценты и ритмы, что позволяет им двигаться в такт музыке. Творческое воображение играет ключевую роль в создании новых и оригинальных танцевальных движений и комбинаций. Оно позволяет танцорам выходить за рамки стандартных движений и создавать что-то новое и уникальное. В целом, музыкальность является неотъемлемой частью танцевального искусства и необходима для достижения успеха в этой области.

Музыкальность включает в себя способность эмоционально откликаться на музыку, развитый слух, творческое воображение и умение согласовывать свои движения с музыкой.

Все эти компоненты взаимосвязаны и работают вместе, чтобы создать танцующего человека, который может полностью выразить себя через движение и музыку.

Развитие музыкальности у детей является важным аспектом их обучения танцам. Первоначальное внимание уделяется знакомству с различными музыкальными жанрами и ритмическими рисунками. Подбираются яркие и понятные музыкальные примеры, которые помогают детям создавать образы и воплощать их в танце. На следующих этапах обучения дети сталкиваются с более сложными музыкальными произведениями, что позволяет им развивать свои навыки и улучшать понимание музыки.

Исследование проводилось на базе областного государственного автономного учреждения культуры «Центра татарской культуры» в вокально-хореографическом ансамбле «Кубаляк». Коллектив существует с 2003 года. Руководители - Сайфульмулюкова Нурия Ильянуровна и Семёнова Татьяна Сергеевна. В ансамбле занимаются 15 детей, 6 мальчиков и 9 девочек. Возрастная категория 10-12 лет.

В начале учебного года была проведена первоначальная диагностика, с целью увидеть уровень развития музыкальности у детей. Для её выявления были взяты следующие упражнения:

Упражнение №1:

Детям задаётся определённый ритмический рисунок хлопками, который они должны самостоятельно повторить (прохлопать) под музыку.

Упражнение №2:

Марш, руки на поясе. Задача детей самостоятельно пройти под музыку данным движением.

Критерий оценок:

3 балла - ребёнок сделал всё чётко под музыку;

2 балла - ребёнок периодически сбивался с ритма музыки;

1 балл - ребёнок сделал всё не музыкально.

При проведении первоначальной диагностики было выявлено что 20% детей с хорошей музыкальностью, ещё 20% детей периодически сбивались с ритма музыки, 33% детей с плохим музыкальным слухом, 27% детей сделали всё не музыкально.

Далее, в течении полугода проходили занятия по хореографии где применялись упражнения для развития музыкальности. В них входили:

Хлопки разных ритмических рисунков;

Упражнение «Гармошка» заключается в передвижении танцора боком, посредством последовательного сведения-разведения носков и пяток;

Упражнение «Марш» шаг, при котором колени поднимаются параллельно полу, сохраняется определённый темп;

Упражнение «Моталочка» заключается в резком выбросе рабочей ноги от щиколотки вперёд.

После проведения контрольной диагностики были выявлены следующие результаты: 33% детей сделали упражнения без ошибок, 27% детей сделали упражнения с одной ошибкой, 40% детей периодически сбивались с ритма музыки.

При сравнении двух результатов сделанных в начале практической работы и в конце, можно увидеть, что на начальном этапе у многих детей были неудовлетворительные результаты по развитию музыкальности. Дети сильно путались и не слышали ритм музыки, не прислушивались и не понимали как правильно исполнять движения под музыку. Были трудности с тем, как правильно просчитать музыку, что где то нужно выдерживать паузы и

делать музыкальные акценты. Мы разобрали музыкальные четверти и как верно просчитывать музыку разных музыкальных размеров. После работы над развитием музыкального слуха, у детей улучшился результат. С разнообразием упражнений детям стало легче исполнять движения под музыку. Они стали выразительнее делать музыкальные акценты и выдерживать паузы. Таким образом, с помощью упражнений на развитие музыкальности, все танцевальные номера стали получать совершенно другую окраску, дети стали верно исполнять движения под музыку. От чего движения смотрелись более мелодично и правильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие музыкальности является важным аспектом занятий хореографией, так как все в танце связано с музыкой. Музыка пробуждает фантазию и увлекает, она может передавать эмоциональное состояние человека и богатство чувств. Для танцевальной музыки важны ясная мелодия и чёткий ритмический рисунок.

После сравнения двух результатов можно сделать вывод того, что у детей улучшился музыкальный слух. С разнообразием упражнений детям стало легче исполнять движения под музыку. Таким образом, благодаря упражнениям на развитие музыкальности, все танцевальные номера приобрели совершенно другой характер. Дети стали более точно исполнять движения под музыку, что сделало их более мелодичными и правильными. Проведя исследование, был получен результат того, что упражнения на развитие музыкальности положительно влияют на исполнение танцевальных движений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Годик М.А. «Спортивная метрология», 2002 - с. 74
2. Зимкина Н.В. «Физиология человека», 2005 - с. 73
3. Зимкина Н.В. «Физиология человека», 2005 - с. 86
4. Коц Я.М. «Спортивная физиология», 2002 - с. 32
5. Митина Л.М. «Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождения», 2005 - с. 314
6. Сорокина Н.В. и Кулганов В.А. «Развитие психологических функций», 2012 - с. 19
7. Холодов Ж.К. и Кузнецова В.С. «Теория и методика физического воспитания и спорта» учебное пособие, 1975
8. Анатомо-физиологические особенности детей 10-12 летнего возраста: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nsportal.ru> (Дата обращения 20.11.23)
9. Возрастные особенности младших подростков 10-12 лет: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2017/01/18/vozzrastnye-osobennosti-mladshih-podrostkov-10-12> (Дата обращения 28.11.23)
10. Образовательная социальная сеть. Развитие музыкальности у детей на уроках хореографии: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nsportal.ru> (Дата обращения 18.01.24)
11. Психология воспитания детей 10-12 лет: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.b17.ru/article/18841/> (Дата обращения 03.12.23)
12. Педагогические проблемы развития музыкальности учащихся: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-problemy-razvitiya-muzykalnosti-uchaschihsya-professionalnyh-horeograficheskikh-uchebnyh-zavedeniy> (Дата обращения 24.12.23)
13. Развитие музыкальности в процессе обучения хореографией. «Центр развития творчества детей и юношества им. А. Матросова» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/razvitie-muzykalnosti-v-processe-obucheniya-horeografii-4351898.html> (Дата обращения 15.01.24)
14. Физиологические особенности школьников 10-12 лет: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/anatomofiziologicheskie-osobennosti-shkolnikov-let-3611286.ht.ml> (Дата обращения 09.12.23)

Моль Анна-Мария Владимировна (автор)
Осташевская Елена Александровна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКВИЗИТА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
ПОСТАНОВКАХ В СТИЛЕ CONTEMPORARY DANCE**

Хореография — это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека переживать целую гамму чувств и эмоций.

Художественный образ в хореографическом произведении воплощается с помощью музыки, композиции и оформления (реквизита).

Несмотря на то, что хореография — это самодостаточная дисциплина, иногда необходимо использовать некие вещи — реквизит, которые помогут больше раскрыть тематику и смысл номера.

Реквизит является вспомогательной деталью, которая играет второстепенную роль и используется для того, чтобы создать необходимый фон, атмосферу. К реквизиту могут относиться различные аксессуары, дополняющие сценический костюм исполнителя, мелкие предметы быта и т.д.

Актуальность:

В наше время доступно большое множество различных театральных и хореографических атрибутов. В погоне за красочным номером может произойти перегруз постановки атрибутикой, которая не несёт значимой смысловой нагрузки, либо же имеет небольшой функционал и используется в номере незначительное время, отвлекая на себя все внимание зрителя.

Поэтому, особенности использования сценического реквизита и бутафории является актуальной темой для изучения.

Объект исследования — реквизит.

Предмет исследования — особенности использования реквизита в хореографии в стиле contemporary dance.

Цели исследования: выявить особенности использования реквизита в современной хореографии.

Задачи:

1. Рассмотреть понятие «реквизит»;
2. Определить роль реквизита в хореографическом произведении
3. Рассмотреть «функции реквизита»;
4. Определить значение понятия «бутафория»;
5. Рассмотреть современный танец и его направления;
6. Проанализировать особенности использования реквизита;
7. Изучить понятие «сценический реквизит»;

Хореография — это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека переживать целую гамму чувств и эмоций. Обучить искусству сочинения танца и создания танцевальных спектаклей можно лишь тех, кто имеет природные способности, призвание к этому роду деятельности, а также профессиональное образование.

Работая над хореографической постановкой, хореограф проделывает ряд работ.

Необходимые этапы работы хореографа включают в себя:

1. Замысел, разработка темы, драматургия, место и время действия;
2. Создание сценария с завязкой сюжета, развитием, кульминацией и развязкой;
3. Работа с музыкой;
4. Подбор исполнителей, световое оформление, костюмы, декорации;
5. Репетиции;
6. Запись характера танца, манеры исполнения, музыкального размера, движений, их порядка;

7. Композиция или составление перформанса из элементов, зарисовок, отдельных номеров, в соответствии с многочисленными правилами и понятиями;

8. Разработка и замысел реквизита или бутафории.

После того, как балетмейстер-хореограф закончил свою работу, по выработанному плану начинается представление, то есть танец [2].

Роль реквизита в хореографическом произведении

Несмотря на то, что хореография – это самостоятельная дисциплина, иногда необходимо использовать некие вещи, которые помогут больше раскрыть тематику и смысл номера.

Реквизит (от лат. *requisitum* требуемое, необходимое) — отдельные вещи или совокупность предметов подлинных или бутафорских, являющихся материальным оформлением хореографического произведения (скамейки, табуретки, гармошки, трещотки и многое другое).

Реквизит может быть:

а) вещи и предметы, как специально созданные для спектакля, так и взятые из реального быта, природы и включённые в его действие;

б) разного рода зооморфные чучела, куклы, скульптуры, сооружения, выполняющие роль «персонажа» представления и в этом качестве участвующие в его действии;

в) маски, костюмы – в тех случаях, когда они имеют самостоятельное значение, являются изобразительно-пластическим воплощением того или иного образа, и когда те, на кого они одеты, становятся как бы их принадлежностью, и задача исполнителей заключается в представлении, демонстрации этих масок, костюмов как сценических персонажей [3].

Реквизит и костюмы должны нести смысл и подходить к стилю танца. При этом они не должны отвлекать внимание зрителей от самой постановки. Работая над хореографическим сочинением, хореограф имеет в своем распоряжении невероятное множество сочетаний движений, разнообразие приемов. Пользуясь материалом народного, классического, историко-бытового, современного или бального танцев, он своей фантазией создает разнообразные хореографические сочинения различного жанра, стиля и характера.

К важным выразительным средствам предмета, также можно отнести и его размеры. Размеры вещи, а также ее форма психологически переживаются зрителем и способны многократно изменять восприятие одной и той же вещи на сцене.

Обычная вещь, представленная меньше типичных размеров, кажется нам детской или игрушечной и, следовательно, отсылает к миру детства. И наоборот, вещь или ее детали, показанные в неестественно преувеличенных размерах, понижают значимость находящегося рядом с ней человека.

Реквизит играет немаловажную роль в создании танца. Он поразительно меняет внешний вид и состояние танца, отображает образ жизни, как и сценический костюм, он способен показать индивидуальность и характер номера, передать его историческую ценность и национальную принадлежность [1].

Функции реквизита

Реквизит могут выполнять три основные функции.

Первая функция – так называемая персонажная, – когда какой-либо предмет выступает в роли значимого самостоятельного персонажа.

Так было в предсцениграфии ритуально-обрядовых действий, когда все без исключения используемые предметы, которые впоследствии стали принадлежностью бытовой жизни, имели свое метафорическое образное содержание:

- стол – это святая святых, престол;
- скатерть – покрывало, метафора неба-воздуха;
- закрытая бочка – храм, брачная комната, сосуд для вина, сосуд для солнечного света, преисподняя, женское лоно;
- корзина – сито для зерна и корзинка с новорожденным и т.д.

Понимание предмета, как самостоятельного сценического персонажа, возродилось – естественно, но на иной эстетической основе, в связи с новейшими открытиями пластического и театрального авангарда.

Примером данной функции может послужить главный персонаж из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», где он в начале является куклой, т.е. предметом, выступающим в дальнейшем в роли живого персонажа.

Вторая функция – игровая. Она предполагает использование исполнителем-актером тех или иных предметов реквизита для манипулирования в процессе игры, для демонстрации тех или иных своих навыков, умений, приемов, для демонстрации характерных черт персонажа или ситуаций, в которых он оказывается. Так в фольклорных и старинных традиционных театрах полено могло изображать младенца, гребень – прядку и т.д.; с помощью палки показывали скачущего на лошади всадника и т.д.

В качестве примера игровой функции может быть стул из модерн-балета Константина Килина «Траектория сна», поставленного на сценах Северского Музыкального театра, Московского театра Мимики и Жестов, где в одной из картин предмет является «пьедесталом», с которого исполнитель играет роль диктатора.

Третья функция реквизита – служить вещественным элементом обстановки реального места действия или атрибутом персонажа, обозначающим его положение, должность, специальность (скипетр, жезл, трезубец, булава, меч, посох, метла и пр.) или принадлежностью его бытовой, производственной и прочих сфер жизнедеятельности (зонт, чемодан, портфель, трость, кошелек, мобильный телефон и т.д.).

Примером данной функции может послужить балет Матса Эка «Квартира». В нем дана цепочка сцен, воспроизводящих события повседневной жизни, происходящих на личной территории человека — в пространстве его квартиры. Каждая ее часть (гостиная, кухня, ванная комната) обозначена тем или иным предметом — биде или креслом, дверью или кухонной плитой [4].

Бутафория и её значение

Термин «реквизит» корректно употреблять только по отношению к подлинным вещам, а искусственные вещи принято называть бутафорией.

Бутафория — это материальное оформление, представляющее собой поддельные вещи, употребляемые взамен подлинных.

Предметы бутафории отличаются дешевизной, прочностью и подчеркнутой выразительностью внешней формы. При этом бутафоры обычно отказываются от воспроизведения видимых зрителю деталей.

Бутафория нужна везде, где есть зрелище: в театре, кино, ТВ, шоу и так далее.

Что же такое бутафория?

Бутафория — это не просто копия или подделка настоящих предметов. Прежде всего, она визуально усиливает и подчеркивает те свойства оригиналов, которые важно показать в конкретном контексте.

Таким образом, бутафория является, прежде всего, знаком, и, так или иначе, несет информативную функцию.

Бутафорский предмет не обязательно должен быть точной копией настоящего.

Например, бутафорский нож может быть больше натурального и блестеть сильнее; чучело лисы может быть рыжее настоящего животного; бутафорские снеговики - обязательно с

оранжевой морковкой, в качестве «носа», с гнутыми ведрами на «головах», метлами в «руках» и т.п.

С одной стороны, благодаря таким легким преувеличениям нож все заметят, лису не примут за собаку, а снеговики вызовут теплые воспоминания о детских мультфильмах.

С другой стороны, эта условность бутафории повышает значимость контекста, в котором она демонстрируется.

Например, бутафорский пластмассовый лед, сам по себе, вне подходящего визуального контекста, может выглядеть как просто пластмассовые кубики, а помещенный, например, в витрину холодильника, сразу узнается, как кубики льда.

Можно сказать, что, в своем рабочем контексте, бутафорские предметы выглядят более настоящими, чем их оригиналы, и уже точно зрелищнее, и красивее [5].

Использование реквизита в хореографических постановках в современной хореографии

Реквизит играет важную роль в хореографической постановке. За счёт него, номер смотрится интереснее, ярче и понятнее, но не всегда реквизит в постановках используют правильно.

Для выявления особенностей использования реквизита в современных хореографических постановках, было проанализировано 3 хореографических произведения: «Black time» – «Парты», постановка Алексея Карпенко из проекта «Танцы на ТНТ», по мотивам фильма «Леон» и, также постановка Алексея Карпенко из проекта «Танцы на ТНТ» – «The Crying Game».

Постановка коллектива «Black time» – «Парты».

В этом номере, в качестве реквизита взяты парты, которые практически не используются исполнителями.

В начале, участники постановки сидят за партами и стучат по ним, как бы имитируя перелистывание страниц, в середине номера исполнители взяли листы бумаги, которые лежали на этих партах, подкинули их вверх, после чего убрали главный реквизит со сцены окончательно.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если без использования реквизита смысл постановки не меняется, то его можно не использовать совсем.

Также, в качестве недостаточно эффективной работы с реквизитом, можно привести в пример постановку Алексея Карпенко, по мотивам фильма «Леон», в исполнении Михаила Зайцева (Леон) и Валерии Шумовой (Матильда) из проекта «Танцы на ТНТ».

Постановка начинается с выхода Леона, который несет в руках чемодан, и Матильды, которая держит плюшевую игрушку, и фикус в горшке.

Сразу после выхода, они поворачиваются друг к другу спинами, садятся на пол, кладя чемодан и горшок рядом с собой.

В этой постановке, реквизит (чемодан, игрушка, фикус) был использован для красивой и наполненной смыслом финальной картинки, но во всей остальной постановке, реквизит не выполнял никакую функцию, а просто лежал на заднем фоне.

Также существует постановка Алексея Карпенко из проекта «Танцы на ТНТ» – «The Crying Game», в исполнении дуэта Артема Сидорова и Азизы Кондыбаевой.

Для данной постановки была создана конструкция из стены, окошка и лестницы соединенных вместе.

Реквизит в данном случае играет 2 роли: стена иллюстрирует две стороны жизни главных героев, окно дает возможность наблюдать им за жизнями друг друга, а лестница – олицетворяет жизненные пути героев, которые постоянно пересекаются.

В начале, пара бывших влюбленных, случайным образом встречаются на лестнице, и холодно смотря друг на друга, проходят мимо.

После случайной встречи, каждый из них по очереди погружается в воспоминания о былой любви, наблюдая за текущими отношениями бывших партнеров, через окно.

Им тяжело проживать это. Главные герои скучают друг по другу, им тягостно видеть в окне, как их несостоявшаяся любовь, как будто счастлива в новых отношениях и каждый из них думает, что желание вернуть прошлые отношения не взаимны, поэтому, постоянно пересекаясь друг с другом, они делают вид, что чувства между ними давно погасли.

Но вот, как-то они оба встречаются на этой же лестнице, и понимают, что все может вернуться.

В этой постановке, реквизит был как никогда кстати, потому что, если бы не было лестницы, которая олицетворяет жизненный путь, по которому идут главные герои, а также отражает их эмоциональное состояние во время случайных встреч, если бы не было окна в стене, которое позволяет увидеть зрителю другую сторону их жизни, но так, чтобы от основной сюжетной линии не отвлекаться, то пропала бы изюминка самого номера. Без реквизита постановка была бы поверхностная и не столь понятной для зрителя.

Проанализировав 3 хореографических произведения на определение особенностей использования реквизита, можно сделать вывод, что во всех трех постановках он был внедрен в номер, но не везде был логично использован.

На основе выявленных особенностей использования реквизита, а также проанализировав ошибки вышеупомянутых авторов, была создана хореографическая постановка «Сонный паралич», в которой художественно продемонстрировано одноимённое с самим названием произведения – физическое состояние человека.

В качестве реквизита в данной постановке используется кровать, которая выполняет третью функцию реквизита – служит вещественным элементом обстановки реального места действия или атрибутом персонажа.

В начале номера хронически уставшая Главная героиня бродит по квартире, мучаясь от бессонницы, пытаясь заставить себя уснуть. После того, как она легла на кровать ей все-таки это удается. Не успев погрузиться в сон, Главную героиню окутывает пелена ужаса и оцепенения – девушка понимает, что не спит, ее грудную клетку сдавливают ночные монстры, которые выползли из-под кровати, и она не может пошевелить ни единой клеткой своего тела. Как будто что-то приковало ее к кровати. Через мгновение девушке начинают мерещиться жуткие существа, которые все ближе подходят к ней не дают погрузиться в сон. Подкравшись совсем близко, монстры выдергивают девушку из теплой постели и измываются над несчастной, пугая, дергая и катая ее на кровати по всей комнате. Собрав волю в кулак, девушка дает отпор жутким существам, что еще больше затрудняет ее дыхание, из-за чего она грузом падает на кровать. Через мгновение, Главная героиня просыпается в холодном поту, схватившись за свою освобожденную грудную клетку. И она понимает, что все это всего лишь сон!

В данной постановке реквизит активно используется на протяжении всего номера, тем самым развивая действие и дополняя образность хореографического произведения.

Заключение

Хореография — это в первую очередь культура движений и искусство красиво преподнести себя в танце. Также это вид создания художественного образа, показанного без помощи речи. Чувства, мысли и переживания человека передаются с помощью движений и мимики.

Несмотря на то, что хореография — это самостоятельный и самодостаточный вид творчества, для большей выразительности постановки этого не всегда достаточно, поэтому балетмейстеры и используют реквизит.

При грамотном использовании, реквизит позволяет заиграть постановке новыми красками. Он делает номер ярче, интереснее, а также вовлекает зрителя и помогает ему включить воображение, чтобы лучше понять идею постановщика.

На примере трёх разных постановок, была рассмотрена работа с реквизитом. Эти примеры помогли понять: в каких случаях можно не использовать реквизит и почему, как работать с реквизитом, чтобы он не лежал без дела, раскрыл постановку и дал четко понять

зрителю замысел танца, а также стало ясно, в каких случаях реквизит действительно нужен, как он может дополнить постановку и почему реквизит так важен в хореографии.

Проведя анализ 3 хореографических постановок на выявление особенностей использования реквизита, можно сделать вывод, что во всех трех постановках он был введен в номер, но не везде был рационально использован, чего нельзя сказать про хореографическую постановку «Сонный паралич».

В данном произведении реквизит был необходим. Он нес в себе много функций и задач. Без них, было бы сложно полноценно передать задумку хореографической постановки.

В хореографической постановке «Сонный паралич», можно отметить максимальное использование и взаимодействие исполнителей с реквизитом. Несмотря на то, что хореография – это самостоятельный и самодостаточный вид искусства, балетмейстер может использовать реквизит для большей выразительности хореографической постановки.

Список использованной литературы:

1. Ротарь Т.В. Танец и его выразительные средства. Методическое пособие. В помощь студентам при подготовке к экзамену по предмету Композиция и постановка танца – Сыктывкар, 2009. – 114с.

2. Смирнов И.В. Работа балетмейстера над хореографическим произведением. – М.: 1979. – 125с.

3. Успенская М. Болеславский Р. Мастерство актера: Шесть первых уроков.: Издательский центр АСТ, 2022. – 197с..

5. Мелехов А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца.: учебное пособие / А. В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015. – 46с.

6. Что такое бутафория? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://3xt.ru/docs/bytaforiya.html> (Дата обращения: 06.09.2023г.)

Побединская Татьяна Андреевна (автор)

Лукьяненко Нина Андреевна (научный руководитель)

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7-10 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ

Выносливость – это способность организма противостоять утомлению во время физической активности. Она измеряется временем, на протяжении которого мышцы могут выполнять ту или иную задачу. Дети, у которых развита выносливость, добиваются больших успехов в танцах и спорте, гораздо лучше чувствуют себя в обыденной жизни. Поэтому данная тема важна для физического развития детей.

Актуальность заключается в том, что многие дети в младшем школьном возрасте не следят за дыханием, так как педагог не уделяет должного внимания этому процессу, поэтому дети недостаточно выносливы. Так внесение упражнений на развитие глубокого дыхания в правильные фазы движений позволяет придать танцу естественную пластику, а также выработать выносливость и силу у детей.

Объектом исследования является выносливость

Предмет исследования являются упражнения дыхательной гимнастики

Цель – выявить эффективность разработанного комплекса дыхательной гимнастики, направленного на выносливость у детей младшего школьного возраста в хореографии.

Для осуществления обозначенной цели служат следующие **задачи**:

- 1.изучить понятие дыхательной гимнастики и дыхательные практики в хореографии;
- 2.виды дыхания и как они влияют на развитие выносливости мышц тела;
- 3.дать определение понятию выносливость и как дыхательная гимнастика влияет на развитие выносливости у детей в хореографии;
- 4.определить развитие физиологических особенностей детей младшего школьного возраста;

5.рассмотреть упражнения, направленные на развитие выносливости и дыхательной системы на уроках хореографии;

6.разработать комплекс упражнений, направленный на развитие выносливости детей;

7.применить комплекс дыхательной гимнастики для развития выносливости на уроках по хореографии;

8.проанализировать результаты применения разработанного комплекса.

Дыхательная гимнастика — это непростая дыхательная система упражнений, которая направлена на укрепление физического состояния и здоровья человека. Дыхательная гимнастика развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма и имеет ряд преимуществ. Она основана на носовом дыхании.

Суть упражнений на дыхание заключается в активном поступлении кислорода в организм и повышение устойчивости организма к гипоксии, то есть к кислородному голоданию тканей. Полезно практиковать разные типы дыхания: *брюшное, грудное и полное*.

Умение управлять дыханием способствует, умению управлять собой. Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, избавляет от многих болезней.

Дыхательная гимнастика играет важную роль в развитии выносливости у танцоров и людей, занимающихся физической активностью. Она помогает улучшить работу лёгких, увеличить объём лёгких и улучшить кислородопотребление организма.

В хореографии дыхание, оставаясь физиологически правильным, может быть координировано с движениями; в зависимости от мышечной нагрузки оно может видоизменяться по частоте и глубине.

При нехватке кислорода клетки и ткани питаются недостаточно, а значит, не хватает сил на сам танец, с каждой секундой двигаться становится все сложнее. Чтобы дыхание нормализовалось нужно следить за контрастом движений, делать дыхательные разминки, перерывы, а главное научиться дышать во благо своему организму. Хореограф должен во время занятий чётко рассчитывать нагрузку, тем самым способствовать развитию выносливости. Организм должен срабатывать и стойки переносить переутомление, тем самым способствуя закаливанию и давая дополнительную возможность накапливать скрытые ресурсы для постепенного увеличения нагрузок.

Выносливость - это способность совершать работу заданного характера в течение длительного времени, способность противостоять физическому утомлению процессе мышечной деятельности. Выносливость танцора зависит от совершенства его техники, умение выполнять движения свободно, экономно, без излишних энергетических затрат, от уровня развития быстроты, силы, волевых качеств.

Выносливость бывает двух видов: общая и специальная.

Общая выносливость. Способность продолжительное время выполнять различные действия умеренной интенсивности без снижения эффективности. Например, долго бежать или кататься на лыжах со средней скоростью..Именно такой тип проявляется в обычной жизни и необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Специальная выносливость. Способность к продолжительным нагрузкам, характерным для конкретного вида спорта. В повседневной жизни специальная выносливость необязательна, но необходима профессиональным атлетам. Выделяют несколько типов специальной выносливости.

В физиологическом отношении младший школьный возраст – это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития детей.

Недостаточное знание особенностей детского организма может привести к ошибкам в методике физического воспитания и, как следствие, к перегрузке детей, нанесению ущерба их здоровью.

Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков его различна. Так, длина тела увеличивается в этот период в большей мере, чем его масса.

Грудная клетка все более активно участвует в дыхании, увеличивается её объем. К 11 годам начинают проявляться отличия в строении скелета мальчиков и девочек: таз у девочек более широкий, имеется тенденция к расширению бёдер. Увеличивается в размерах и укрепляется мышечная система ребёнка.

Завершается формирование структуры лёгочной ткани, увеличивается диаметр воздухоносных путей (трахеи, бронхов). Увеличение слизистой оболочки перестаёт создавать серьёзную опасность при заболеваниях дыхательной системы. Частота дыхания уменьшается в 10 лет до 20 раз в минуту.

В сердечно-сосудистой системе продолжается тенденция к уменьшению частоты пульса (с 5 до 11 лет уменьшается со 100 до 80 ударов в минуту) и увеличению артериального давления.

В младшем школьном возрасте необходимо воспитывать у ребёнка интерес к своему здоровью, а значит и к физическому развитию, которое напрямую зависит от его физиологических особенностей.

Вместе с тем растущая физическая выносливость, повышение работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей остаётся характерным повышение утомляемости и нервно-психической ранимости, вызванные дополнительными школьными нагрузками и эмоциональной насыщенностью занятий.

Комплекс упражнений, способствующий развитию выносливости детей младшего школьного возраста на занятиях хореографией

Дыхание – настолько естественный для нас процесс, что чаще всего мы даже не замечаем, как дышим. Но стоит только перекрыть кислород – жизнь замедляется. Не меньшую роль дыхание играет во время тренировки и выступлений: ведь если научиться управлять своим дыханием, то можно значительно облегчить нагрузку.

Цели дыхательной гимнастики в хореографии были обозначены ещё *А. Н. Стрельниковой*:

1. развитие путём упражнений дыхательных мышц;
2. развитие большей подвижности грудной клетки и правильное её формирование в процессе роста ребёнка;
3. обучение владению дыхательным аппаратом, умение выделить типы дыхания и пользоваться ими;
4. выработка ритма дыхательных движений и способности пользоваться дыхательным аппаратом в соответствии с потребностью организма в кислороде;
5. обучение правильному дыханию во время выполнения упражнений и сочетание дыхания с движением;
6. обучение контролю за совершенствованием дыхательных функций организма.

Обобщение всего вышесказанного позволяет сделать вывод, что комплекс дыхательных упражнений на начальном этапе освоения классического танца имеет **две основные цели**:

Общая. Повышение физиологических показателей дыхательной системы: тренировка дыхательной мускулатуры и развитие лёгочной ткани.

Специальная. Работа с техникой дыхания: освоение навыков дыхания, учитывающих особенности классического танца и применимых в ежедневной практике на уроках хореографии и репетициях.

I. Упражнение «ладошки» (разминочное)

II. Упражнение «насос» («накачивание шины»)

III. Упражнение «большой маятник» («насос» + «обними плечи» или «наклон вперёд» + «наклон назад»)

Для выявления изначального уровня развития выносливости была проведена диагностика, которая состояла из следующих упражнений:

1. Прыжки «**Saute**».

Критерии оценки: 64 прыжка.

1 балл – 35-44 прыжка

2 балла - 45-58

3 балла – 59-64

2. Упражнение «Vurpee».

Критерии оценки:

1 балл – 2-3 упражнения, методическое исполнение не верное, делали с остановками и передышками, не хватало сил на выпрыгивания, не следили за дыханием;

2 балла – 4-5 упражнений, методическое исполнение не точное, старались исполнять без остановки и следить за дыханием, но не всегда это удавалось;

3 балла – 6-7 упражнений, правильное методическое исполнение, выполнение без остановки, уделяя внимание правильному дыханию.

3.«Grand battement jetè» лежа на полу.

Критерии оценки:

1 балл – 8-10 бросков, методическое исполнение не верное. Выполняли с остановками и передышками, не хватало сил на выбросы ноги, во время опускания, не следили за дыханием;

2 балла – 11-14 бросков, методическое исполнение не точное, старались исполнять без остановки и следить за дыханием, но не всегда это удавалось;

3 балл – 15-19 бросков, выполняя методические рекомендации и не остановится во время музыки, уделяя внимание правильному дыханию.

Интерпретация баллов:

0-4 баллов – низкий уровень;

5-7 баллов – средний уровень;

8-9 баллов – высокий уровень.

При измерении первоначального уровня развития выносливости у группы детей 7-10 лет было выявлено, что у 7 учащихся - 41% учеников низкий уровень выносливости, у 8 учащихся - 47% учеников средний уровень и 2 учеников - 12% учеников высокий уровень. Комплекс упражнений направлен на развитие выносливости (общая выносливость – аэробная и специальная – специфическая) для группы детей 7 - 10 лет. Данный комплекс применялся в период январь – апрель 2024 года. Включает в себя следующие упражнения.

Ход урока:

1. Поклон.
2. Разминка на середине зала и проработка дыхательной гимнастики упражнение «Ладонки», «Насос»
3. Координация и Изоляция
4. Низкие прыжки «Saute» на развитие выносливости.
5. Спокойная ходьба по залу, медленно перетекающая в медленный бег, а так же комплекс упражнений на дыхание «большой маятник»
6. Упражнение на развитие выносливости «Скручивание»
7. Упражнение на развитие выносливости «Jumping Jack».
8. Упражнение на выносливость «Vurpee»
9. Расслабление на полу
10. Проработка дыхания с упражнением на выносливость Grand Battement Jeté.
11. Кросс. Продвижение в пространстве.
12. Упражнение на выносливость «Динамичная планка»
13. Поклон.

После проведенного комплекса упражнений в апреле 2024 года было проведено контрольное измерение. Учащиеся показали следующие результаты:

При итоговом измерении уровня выносливости у группы детей 7-10 лет было выявлено, что 3 учеников достигли высокого уровня - 18% , 10 учащихся среднего уровня - 59% и 4 учеников остались с низким уровнем развития выносливости - 23%

Проведя сравнительный анализ изначального и контрольных измерений, было определено, что детей с низким уровнем выносливости уменьшилось на 1 человека, детей со средним уровнем уменьшилось на одного человека, детей с высоким уровнем увеличилось на 2 человека

У учащихся заметно улучшилась выносливость, это произошло благодаря систематическим занятиям, то есть упражнения исполнялись и прорабатывались из урока в урок. Именно поэтому выполнения упражнений и танцевальных движений стали с большей амплитудой и уверенностью. Хочется отметить, что несмотря на достаточно хорошую физическую подготовку, не все упражнения из комплекса давались ученикам с лёгкостью, так как дети были невнимательны и совсем не следили за дыханием, а также в какой момент делать вдох и выдох, часто путали чем именно вдыхать - ртом или носом, но благодаря многократному объяснению и повторениям удалось добиться хорошего результата. Упражнения, связанные с активным движением - прыжки «Saute», упражнение «Jumping Jack», упражнение «Динамичная планка», упражнение «Grand Battement Jeté», упражнение «Bugree», давались проще ученикам, так как это упражнения из системы общей физической подготовки, но несмотря на это мы уделяли время на разбор каждого движения, вдоха и выдоха как это были привычные упражнения, но несмотря на это уделялось время на разбор каждого движения, вдоха и выдоха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя исследование, было выявлено, что занятие дыхательной гимнастикой положительно влияет на развитие выносливости у детей младшего школьного возраста, это способствует улучшению кровообращения, насыщению организма кислородом и улучшению общего самочувствия. В данной работе была поставлена цель выявить влияние занятий дыхательной гимнастикой на развитие выносливости у детей младшего школьного возраста.

Были трудности с объяснением, так как дети не понимали суть упражнений. В связи с тем, что ученики не работали над дыханием, приходилось останавливаться и по несколько раз и объяснять снова. В учебной форме дети не воспринимали упражнение в серьёз, именно поэтому приходилось делать это больше в игровой форме.

Так на основе работы А. Н. Стрельниковой была определена актуальность и важность данной темы в хореографии, появился прогресс спустя три недели работы над дыхательной системой. В ходе выполнения упражнений дети улучшают свою способность к физической нагрузке, увеличивают выносливость и контролируют дыхание. Это особенно важно на занятиях по хореографии, где требуется не только знание движений, но и умение поддерживать высокий темп и исполнять сложные композиции.

Пройдя вводное тестирование, диагностируя плохой результат у детей, исследовав научную литературу и интернет ресурсы был составлен комплекс упражнений для развития выносливости. Спустя определённый период времени систематических занятий, результат улучшился. А значит можно отметить, что цель, поставленная в курсовой работе – достигнута, и задачи выполнены. Таким образом, дыхательная гимнастика является неотъемлемой частью тренировок по хореографии для детей 7-10 лет, способствует развитию выносливости, улучшает координацию и качественно влияет на достижение лучших результатов на выступлениях и конкурсах. Рекомендуется включать упражнения дыхательной гимнастики в регулярные тренировки и следить за их правильным выполнением для достижения оптимальных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. – М.: Просвещение, 2018.
2. Верещагин Н.К., «Дыхание», изд.1-го Московского государственного университета, 1930г
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991 г. – 536 с.
4. Ершова С.О, РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ В СИСТЕМЕ ФКиС И В ХОРЕОГРАФИИ
5. Оленева А. В, И. А. Степаник, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург, 4 октября - декабрь 2020. Дыхательная гимнастика в хореографическом образовании
6. Зимкин Н. В. Физиологическая характеристика силы, быстроты и выносливости: очерки. М.: Физкультура и Спорт. 1956
7. Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусства и культуры ; 4-е изд. М. : Лань ; Планета музыки, 2018

8. Макеева Н.В. Основы обучения дыханию в хореографии : Методический доклад, 2020 г.
9. Ошевенский Л.В. Изучение состояния здоровья человека по функциональным показателям организма
10. Н.В. Перегудова, старший преподаватель кафедры «Физическая культура», Дыхательная гимнастика как средство развития выносливости, Новокузнецкий институт (филиал) Г. Новокузнецк, 2015 г
11. Попова Е.Я. «Основы обучения дыханию в хореографии», Изд-во «Искусство», М., 1968г.
12. Щетинин, М.Н. Стрельниковская. Дыхательная гимнастика для детей / М.Н. Щетинин. – М.: Сфера, 2007.
13. Янсен П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость / пер. с англ. Мурманск.: Изд-во Тулома, 2006
14. Давыдов В. В. Младший школьный возраст как особый период в жизни ребенка [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/hrestomatia/24.php (Дата обращения: 12.02.2024)
15. Боровинская Я. Н. Влияние дыхания в повседневной жизни и спортивно - профессиональной сферы [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dyhanija-v-povsednevnoj-zhizni-i-sportivno-professionalnoj-sfere/viewer> Дата обращения: (23.02.2024)
16. Алексеев Н. В. Развитие общей выносливости у легкоатлетов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/11552/2/Alekseev.pdf> (Дата обращения: 30.02.2024)
17. Малышева Н. В. «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ВЫНОСЛИВОСТИ» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://infourok.ru/diplomnaya-rabota-na-temu-metodicheskie-osobennosti-povysheniya-urovnya-vynoslivosti-starsheklassnikov-na-urokah-lyzhnoj-podgoto-5106694.html> (Дата обращения 11.03.2024)
18. Падерина А. С. "Выносливость как одна из главных физических способностей" [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/12/02/kurovaya-rabota> (Дата обращения: 14.03.2024)
19. Спортивный клуб единоборств МАГМА, Выносливость. Определение понятия. Виды выносливости. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/fizicheskaja-kultura-chikurov-a-i/5-6-vynoslivost-opredelenie-poniatiia-vidy-vynoslivosti> Дата обращения: (14.03.2024)
20. Куркенова Г.О. Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1464/Куркенова%20ГО.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Дата обращения: 26.03.2024)

Соколова Ульяна Евгеньевна (автор)

Кухаренок Анна Александровна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ УЗБЕКСКОГО ТАНЦА НА ПРИМЕРЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ «ЛЯЗГИ»

Во все времена, танец объединяет нас и помогает нам знакомиться с особенностями культуры всех народов мира. Танцевальная культура узбекского народа представляет собой одно из наиболее сложных художественно-культурных явлений, что обусловлено определенным взаимодействием с культурными традициями народов, танцевальные традиции которых формировались под прямым воздействием разных религиозных и бытовых обычаев. Одним из интересных явлений народной танцевальной культуры является узбекский национальный танец, бытовавший еще в IV-VIII вв. и обнаруженный на наскальных рисунках. Однако в репертуаре современных любительских и профессиональных коллективов узбекские

танцы встречаются крайне редко. Отчасти это обусловлено тем, что узбекский танец остается наименее изученным в танцевальной культуре народов.

В настоящее время культура, обычаи и традиции Узбекистана начинают терять свою значимость, современный узбекский народ стал забывать свои традиции и обычаи. Народный Узбекский танец в настоящее время исполняют в более современной манере, забывается народная узбекская лексика, которая исполнялась много лет тому назад, на смену ей приходят современные движения.

Объект исследования – танцевальная культура Узбекского народа.

Предмет исследования – хорезмский узбекский танец «Лязги» особенности его исполнения.

Цель – на основе изученного материала танцевальной культуры Хорезма осуществить хореографическую постановку «Лязги».

Задачи:

1. Изучить особенности исполнения узбекского танца;
2. Ознакомиться с региональными особенностями Узбекского танца;
3. Изучить основные движения и характер исполнения танца «Лязги»;
4. Создать на основе изученного материала постановку «Лязги».

Узбекский танец зародился много веков назад, когда люди своими движениями описывали явления природы, процесс сбора урожая или исполняли различные ритуалы. Во времена Великого шелкового пути узбекские танцоры были востребованы при дворах китайских императоров – облаченные в мерцающие ткани, они были подобны сказочным персонажам. С тех пор танцы передавались из поколения в поколение, храня в себе традиции, а также реальный или уходящий быт.

В пещере Соймалитош, близ перевала Кугарт Ферганских гор найдены более 40 тысяч рисунков, в одном из которых можно увидеть изображение танцующих людей и окружность, символизирующую солнце. В этих рисунках нашли своё отражение гармония человека с природой, толкование первобытным художником богослужения и вознесения человеком молитвы. До недавних пор у хорезмских клоунов существовал танец «Гул уфори» в переводе (Цветочный запах), история гласит, что уже в начале средних веков танцоры из Туркестана поразили своим искусством китайских императоров. Китайский историк Лю Ян Син пишет:

«Ташкентские молодые парни, встав на корточки у огня, начинают танцевать словно жеребенки или птица. Выполняют различные ритмические действия ногой [3].

К сегодняшнему дню узбекские танцы, как и прежде, рассказывают о какой-либо истории или о событии, их широкий репертуар показывает важность танца для культуры страны.

Большое внимание танцоры уделяют мимике лица и движениям рук, чтобы показать эмоции, заложенные в постановке. Можно увидеть, как танцоры зачастую сначала подносят руки к сердцу, а затем вытягивают к небу. Таким образом они показывают, что их движения исходят от всего сердца.

Сейчас принято выделять два вида узбекского танца: классический и народный. Классический предназначен для постановки на сцене. Ему специально обучаются и исполняют не только в республике, но и по всему миру. Народный можно встретить в семейном кругу, на свадьбах и больших народных празднествах.

Классический узбекский танец подразделяется на три школы: ферганская, бухарская, хорезмская.

Ферганская школа:

Отличается плавностью и мягкостью, а в основе ее представлений лежат лиричные истории. Чаще всего это танец о разлуке девушки с любимым или, наоборот, о долгожданной встрече возлюбленных. В ферганских народных танцах наиболее часто встречаются «говорящие движения», элементы пантомимы. Множество танцевальных композиций – это настоящие миниатюрные спектакли, сценки, иллюстрирующие различные события из жизни

юной девушки – например, разнообразные бытовые ситуации: сбор хлопка, создание шелковой ткани, выпекание лепешек.

Бухарская школа:

Бухарский узбекский танец отличается от других примитивными движениями и простой хореографией. Все это отражает культуру Узбекистана. Все движения крайне разнообразны, то мягкие, плавные, то резкие, ломкие. Ноги танцоров всегда слегка согнуты, голова приподнята вверх.

Во время исполнения танцевальных движений часто используются дополнительные музыкальные инструменты: кайраки и занги. Кайраки представляют собой две пластины из железа и камня, а занги – маленькие колокольчики на сафьяновом браслете.

Хорезмская школа:

Хорезмская хореография отличаются от плавных неспешных танцевальных движений.

Наиболее яркие проявления характера отражаются в сюжетных хореографических композициях. В основу жанра заложены четкие движения рук. Композиции Хорезма имеют названия «Чайка», «Перепелка», «Бой петуха» и т. д. Так же присутствуют сатирические пляски профессиях: «Рыбак», «Парикмахер» и другие.

По движениям и стилистике легко догадаться о ком тот или иной замысловатый узор телодвижений.

У хорезмской школы весьма сложная техника исполнения, задействованы не только руки и ноги, но и мышцы шеи и спины. От танцора требуется не только физическая подготовка, но и актерское умение перевоплощаться в изображаемого героя.

Особенность хорезмской школы заключается в резких и сложных движениях, но простых жестах кистей и ног, которые отражают живость и душевные порывы исполнителя. Часто танцовщики воссоздают бытовые и рабочие сцены или подражают животным – изображают голубей, баранов, быков, чаек и другую фауну своей родины.

Самый популярный танец у Хорезма «Лязги». История лязги окутана легендами и мифами, что делает этот танец магическим и загадочным. Наиболее известная легенда повествует о боге, создавшем человеческое тело, в которое он затруднялся вдохнуть жизнь, потому что Душа не захотела входить в темное внутреннее пространство тела. Однако все изменилось, как только Душа услышала звуки неотразимой музыки: Душа, очарованная энергичными музыкальными ритмами, проникла в тело, постепенно наполнив его жизненной энергией. Поэтому лязги начинается постепенно: последовательно приводить в движение пальцы и кисти, затем руки, плечи, шею, корпус и ноги, приводя все тело в движение, сопровождающееся мелкой дрожью, с комбинацией поворотов, наклонов, мелких проходов, приседаний, подскоков и специфических движений шеи [2].

Другая легенда гласит: однажды после вечернего приема, хорезмский шах собрал своих жен наложниц, чтобы они станцевали ему. Среди жен он выделял одну, обладающую природной грацией,

умением заворочить танцем. Остальные жены не хотели оставаться в тени красавицы. Одна из соперниц во время танца подкинула ей под ноги бусы и конфеты.

Существует и другая легенда, созданная для более яркого восприятия и изучения танца, в которой жены, пришедшие к горной речке, чтобы набрать воды, как бы случайно, уронили любимице шаха на руки тяжелый кувшин и сломали пальцы. Когда шах изволил повеселиться, девушке пришлось танцевать именно со сломанными пальцами так: покачивая пальчиками и делая вид что все в порядке, что так и должно быть. Так со стороны красиво она вышла из положения - через боль передала всю красоту необычного движения – так и появилось еще одно характерное движение рук и кистей танца «Лязги» - покачивание пальчиками [2].

Отличительными особенностями «Лязги» являются полу согнутые ноги и быстрые шаги,

«порхающие» движения кистей рук, в «Лязги» преобладает как крупная, так и мелкая тряска плечами руками и кистями, особенность движение шеи и головы с лево на право и

наоборот, оно добавляет игривости в движении, могут встречаться мелкие покачивания тела, так же большое внимание уделяется яркой, задорной мимике лица, вплоть до работы бровей в танце, так как музыка у лязгов звучит экспрессивная и задорная.

На основе хорезмской легенды о сотворении богом человека была поставлена хореографическая постановка «Лязги»: Представленная постановка состоит из двух частей медленная, тягучая и вторая быстрая, ритмичная.

Либретто

Действующие лица: 7 девушек.

Давным-давно, Аллах создал человека что бы он познал возможности движений своего тела и научился им управлять. Для того, чтобы ему изучить это, необходимо была душа. Вдохнул Аллах в тело душу, чтобы человек начал понимать возможности своего тела.

И в тот момент происходит прекрасное, как душа с первых звуков неотразимой музыкой лязги, очарованная энергетическими ритмами, проникла в тело, постепенно наполнив его жизненной энергией. С начала душа начала пробуждаться с движения пальцев рук, затем начали подключаться кисти, благодаря этому танец начинается плавно, медленно, постепенно приводя все части тела в движение.

После слияния души и тела человека, он начал изучать свои способности, в этот момент Аллах создал еще 6 человек, что бы они вместе с первым человеком искали, сравнивали возможности своих движений, в процессе изучения, подключился корпус и ноги каждый хотел выделиться, показать на сколько он познал свое тело, эти попытки показали их единение. Люди радовались, что они танцуют, испытывали наслаждения от музыки и от общего дела, которое они пределали.

В танце люди стали одним целым, каждое движение человека вытекало в движения других. Этот танец сплотил их, после чего они пришли к общему мнению что каждый человек в движении прекрасен по-своему и не будет худшего или лучшего в мире.

Заключение

Народный узбекский танец зародился много веков назад, тогда узбекский народ своими движениями описывали какие-либо явления природы, призывали духов, изображали повадки животных и исполняли различные ритуалы. Национальный узбекский танец необычайно выразителен. Он олицетворяет собой всю красоту узбекской нации. Главные отличия узбекского танца от других танцев народов Востока – это акцент на сложные и выразительные движение рук и богатая мимика.

В Узбекистане на сегодняшний день узбекский танец делится на народный и классический, изучив танцевальные особенности Узбекистана было выяснено что в классическом танце выделяют три основных классических узбекских школы танцев: ферганская, бухарская, хорезмская, танцы могут иметь сюжетную основу. В них отразились жизнь народа, его труд.

В целом узбекский национальный танец представляет собой уникальное явление. Все школы узбекского танцевального искусства близки сердцу простого народа Узбекистана. Сегодня значительным делом становится пропаганда национальных танцев как борьба с массовой западной культурой, современное общество должно не забывать свои национальные танцы такими, какие они были заложены много лет тому назад, тогда это позволит сохранять и передавать из поколения в поколение национальные танцы своей страны.

Список использованной литературы:

Электронная литература:

1. Бухарский танец – Культура Узбекистана [Режим доступа] -

- <https://almalyk.ucoz.ru/publ/5>(дата обращения 20.03.2024)
2. Лязги легенда о душе [Режим доступа]-
<https://old.asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20230930/lyazgi-legend-a-o-dushe-kotoraya-zatantsevala-pod-zvuki-neotrazimoi-muziki?ysclid=lugzv2yqbc744689869> (дата обращения 28.03.2024)

Основная литература:

3. Авдеева Л.А. Танцевальное искусство Узбекистана-Т.: Изд-во Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1960 год-192с.
4. Жалилова Ш.Ш. Классификация традиционной хореографической культуры узбекскоготанца-М.: Изд-во Молодой учёный, 2021 год – 368с.
5. Каримова Р.З. Узбекский танец-Т.: Изд-во Литература и Искусство, 1987 год-398с.

Секция 7. НАРОДНОЕ ПЕНИЕ И ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Анджаева Дарья Андреевна (автор)

Голещикина Татьяна Леонидовна (научный руководитель)

РАСПЕВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ТУЕСОК»

Голосовые органы человека - самый сложный и нежный музыкальный инструмент во вселенной, и люди, одарённые музыкальным слухом и вокальными способностями, должны понимать истинное предназначение своего дарования. Человек, вступающий на путь вокального искусства всю жизнь несёт ответственность за свой поступок, так как он становится глашатаем, певцом - пробуждающим чувства, эмоции, мысли и душу.

Взгляды ведущих специалистов на отдельные проблемы постановки голоса совпадают, но имеются и принципиальные различия, которые на первый взгляд могут показаться незначительными. А в результате, образуются разные школы, отстаивающие свою методику обучения. Различия проводятся потому, что является главным в процессе пения. У одних - это система фонационного дыхания, у других - работа генераторной системы. Актуальность данной темы обусловлена в создании методики распевания детей, для улучшения вокальных навыков.

Предметом исследования является: Влияние распевания на вокально-хоровую работу детского народно-певческого коллектива.

Цель: сформировать вокальные навыки у детей за счет правильного распевания.

Задачи:

- изучить что включает в себя вокальные навыки;
- выявить какие вокальные трудности появляются при подготовке номера с детьми;
- подобрать правильную методику для преодоления вокальных трудностей при подготовке вокального номера в работе с детьми дошкольного и школьного возраста и продемонстрировать её на практике.

Все больший интерес в области музыкальной педагогики, вопросах музыкального воспитания и обучения детей проявляется в детском музыкальном фольклоре и фольклоре для детей. Обучение детей на его основе становится востребованным.

Народно-певческие коллективы объединяют детей как правило с различными музыкальными данными.

Музыкальный руководитель, хорошо зная особенности физического и интеллектуального развития детей разного возраста, сможет открыть их возможности, развить задатки, учитывая его индивидуальность.

В хоровой практике различаются 4 основные возрастные группы:

1. Подготовительная (3-5 лет)
2. Младшая (5-8 лет)
3. Средняя (8-11 лет)
4. Старшая (12-16 лет)

По Мере роста ребёнка, механизм голосового аппарата изменяется. К 12 - 13 годам строение голосовой мышцы усложняется, и она начинает управлять всей работой голосовых связок.

Колебание связок перестаёт быть только краевым, оно распространяется на всю голосовую складку и голос делается сильнее, компактнее.

В связи с ростом голосового аппарата, детский голосовой диапазон нельзя определить, как постоянный.

Даже для одного возраста он разный и зависит от систематических упражнений, овладение голосовыми регистрами, а также от индивидуальных различий.

К 10 - 12 годам происходит разделение детских голосов на аль и дисконт (сопрано).

Развитие голоса у детей происходит в три основных этапа:

Пред мутационный

Мутационный (13 - 15 лет)

После мутационный (16 - 17 лет)

Народная манера пения – это особый комплекс вокально- исполнительских средств и приёмов, сложившихся на основе местных культурно-бытовых традиций.

Характерные черты народной манеры пения у детей – естественность звукоизвлечения, взаимосвязь певческого «звуковедения» с разговорно-речевой интонацией.

В основе выразительного пения, формирования слуха и голоса лежат вокально-хоровые навыки. По словарю русского языка, навык – это умение, созданное упражнениями, привычками.

Вокальные навыки – это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции.

К основным вокальным навыкам относятся: певческое дыхание; слуховые навыки; дикция; артикуляция; звукообразование.

Певческое дыхание

Дыхание является энергетическим фактором, от которого зависит сила и длительность звука, его тембровые краски. В пении мы сталкиваемся с той же системой органов, что и в речи. Однако пение нельзя рассматривать как растянутую речь.

Пение связано с образованием специфического, певческого звука, где высота остается строго постоянной в соответствии с музыкальной мелодией. Различают следующие типы дыхания.

Грудное дыхание. При нем наиболее активно работают мышцы грудной клетки. Внешние дыхательные движения сводятся к активным движениям стенок грудной клетки, особенно ее верхне-среднего отдела. Диафрагма малоподвижна. Живот при вдохе втянут. Разновидностью грудного дыхания является ключичное дыхание, при котором очень энергично работают мышцы верхнего отдела грудной клетки, плечевого пояса и шеи. Оно неприемлемо для пения, т.к. в этом случае дыхание поверхностное, мышцы шеи напряжены, ограничены движения гортани и потому затруднено голосообразование.

Грудо-брюшное (косто-абдоминальное дыхание). Активны мышцы грудной и брюшной полостей, а также диафрагма.

Брюшное или диафрагматическое дыхание. При этом типе дыхания активно сокращаются диафрагма и мышцы брюшной полости, в частности, видимые нами мышцы брюшной стенки, при относительном покое стенок грудной клетки.

Слуховые навыки

К слуховым навыкам в пении относятся: - слуховое внимание и самоконтроль; - дифференцирование качественных сторон певческого звучания, в том числе и эмоциональной выразительности; - вокально-слуховые представления о певческом звуке и способах его образования. Для того, чтобы правильно и эффективно развивать вокально-певческие навыки, необходимо соблюдать важнейшее условие – певческую установку, то есть правильное положение корпуса, головы, правильное открывание рта во время пения.

Под вокальным слухом понимается способность улавливать не только особенности правильного певческого звучания, отличать их от неправильного, но и ощущать работу голосового аппарата, мышечно понимать то, что делает другой певец при том или ином звучании. Умение не только слушать звучание голоса, но и представлять себе ясно его работу во время пения, ощущать, что делается в голосовом аппарате, — это и есть вокальный слух, которым должен владеть каждый певец и педагог по вокалу.

Дикция

Дикция - навык правильного произнесения литературного текста в пении.

Чёткость дикции - развивается на основе чёткой артикуляции сначала отдельных гласных, слогов, а затем целых фраз. Чёткость, разборчивость дикции зависит от скорости проговаривания согласных звуков.

Артикуляция согласных звуков требует особого внимания.

Согласные звуки различают на звонкие (голосовые) – Б, Д, Г, В, З, Ж, Л, М, Н, Р; глухие (безголосовые) – П, Т, К, Ф, С, Ц, Ш, Ч, Щ, Х. Звонкие звуки имеют парные глухие: б – п, д – т, з – с.

В произношении согласные могут быть твёрдыми (ц, ш, ж), мягкими (ч, щ).

По месту образования шума согласные делятся:

- губные – «б», «п», «в», «ф», «м».

- язычные – «д», «т», «з», «с», «ж», «ш», «ч», «щ», «х», «ц», «ч», «н», «л».

Артикуляция - работа органов речи: голосовые связки, мягкое небо, маленький язычок и нижняя челюсть являются активными звукообразующими органами, а зубы, твердое небо и верхняя челюсть – пассивными. Все вместе они образуют артикуляционный аппарат.

Для пения очень важно, чтобы кончик языка был подвижным, чтобы были активными губы, нижняя челюсть была свободной, а мягкое небо имело положение приподнято вытянутое. Нужно помнить, что ротовая полость является резонатором, от которого зависит качества звука. Только при хорошей артикуляции во время пения текст доходит до слушателя.

Звукообразование

Процесс пения начинается с вдоха, во время которого воздух нагнетается через ротовую и носовую полости, глотку, гортань, трахею, бронхи в расширенные при вдохе легкие.

Затем под воздействием нервных сигналов (импульсов) из головного мозга голосовые складки смыкаются, происходит закрытие голосовой щели. Это совпадает с моментом начала выдоха. Сомкнутые голосовые складки преграждают путь выдыхаемому воздуху, препятствуют свободному выдоху. Воздух в подскладочном пространстве, набранный при вдохе, под воздействием выдыхательных мышц сжимается, возникает подскладочное давление. Сжатый воздух давит на сомкнутые голосовые складки, т.е. приходит во взаимодействие с ними. Возникает звук.

Чтобы добиться точного и правильного пения от детей, нужно работать над ошибками, которые возникают при подготовке номера и стараться сразу их исправлять. Так же нужно понять, из-за чего именно произошли эти ошибки и не точное пение.

Общие проблемы в пении школьников – это неточное интонирование, крикливое пение, открытый звук и невнятная дикция. В работе с детьми такого возраста мы опираемся на игровую методику, которая вызывает положительный эмоциональный отклик у детей и позволяет быстро достигнуть хороших результатов. Руководителю следует помнить о том, что у детей такого возраста голосовой аппарат только начинает формироваться. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное, голосовые складки смыкаются неплотно. Педагог при работе с детьми обязательно должен руководствоваться принципом «Не навреди!» и относиться к детскому голосу осторожно и бережно.

Прежде всего, необходимо продумать песенный репертуар. Основными требованиями к нему являются:

– художественная ценность;

– доступность текста и мелодии;

– соответствие интересам ребёнка.

Каждое занятие в ансамбле народной песни «Тусок» начинается непосредственно с самого главного- распевания. Для начала в работе используются упражнения на дыхание: набирать воздух через нос, и на выдохе произносить звук «ш», далее, снова набирали воздух и уже на выдохе три раза произносить отрывисто звук «Ш», при этом должна работать опора.

Затем в работе с детьми необходимо развивать хорошую артикуляцию, для этого используется не сложная но эффективная распевка «Веники-веники», данная распевка позволяет развить четкую дикцию, артикуляцию и память . Так же я столкнулась с такой проблемой как плохая память. Из-за того, что дети не понимают значение некоторых слов , у них возникает проблема с запоминанием текста. В этом случае педагогу необходимо объяснить понятия некоторых слов в распевке, для улучшения продуктивности работы в ансамбле. Поскольку работа проходит с детьми младшего школьного возраста мы не используем в работе гармонические распевки . в таком возрасте, при условии что дети с глубокого детства не занимались вокалом, необходимо развивать мелодический слух, чтобы в процессе перейти на многоголосные вокальные произведения.

В результате, можно сделать следующий вывод: Основными вокальными навыками, формирующимися в пении детей младшего школьного возраста, являются дыхание, дикция, артикуляция, звукообразование. Начальным этапом пения является распевание. Пение вокальных упражнений способствует развитию вокальных навыков. Физиологические возможности и вокальные способности у детей разные, поэтому вокальные упражнения следует подбирать индивидуально для каждого ребенка.

Список литературы

1. https://studopedia.ru/26_121608_uprazhneniya-na-razvitiye-zvukovedeniya.html
2. https://ozlib.com/979572/iskusstvo/folklornyj_ansambl_samostoyatel'naya_ispolnitel'skaya_forma
3. <https://www.teacherjournal.ru/categories/24/articles/1108>
4. <https://poisk-ru.ru/s45134t11.html>
5. <https://infourok.ru/osobennosti-formirovaniya-vokalnogo-sluha-4195784.html>
6. <https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2017/03/01/pevcheskoe-dyhanie-i-ego-rol-v-protse-sses-raboty-na>
7. <https://studbooks.net/1060691/kulturologiya/vvedenie>

Арышева Ксения Андреевна (автор)

Ядрошникова Татьяна Александровна (научный руководитель)

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДЕТСКОГО НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВЕРЕСЕНЬ» ПОС.СВЕТЛЫЙ ДШИ №3

Объект исследования: Музыкальный материал в работе с детьми.

Предмет исследования: Подбор музыкального материала для детского народно-певческого коллектива.

Цель: изучить принципы подбора музыкального репертуара для детского народно-певческого коллектива.

Актуальность исследования: в современных условиях необходимо уделить особое внимание формированию репертуара, так как от него зависит будущее коллектива, успех у зрителя, приход новых исполнителей, участие в фестивалях и конкурсах.

Задачи:

-выявить жанровые разнообразия музыкального фольклора и возрастные особенности детского народно-певческого коллектива

-рассмотреть важность правильного подбора репертуара в детском народно-певческом коллективе

-выявить принципы и методы подбора музыкального репертуара для детского народно-певческого коллектива

-использовать принципы подбора репертуара в работе с детским ансамблем народной песни «Вересень».

Самым наглядным показателем работы детского хора является его выступление на публике — концерт. Успех концерта зависит от многих причин

— и главных и второстепенных. Едва ли не главную роль в успехе концерта играет его программа. В свою очередь, программа определяется репертуаром хора. «Репертуар – лицо хора, его визитная карточка. Ещё не слышно хора, но зная его репертуар, можно в определённой мере точно судить о творческом лице коллектива, его исполнительских возможностях». репертуар играет не мало значимую часть в музыкальном образовании и в эстетическом воспитании его участников, в повышении их вокально-хорового мастерства, в развитии музыкального вкуса исполнителей и аудитории. А.В. Свешников сказал: «Пение в хоре является как бы народной общедоступной музыкальной школой, в которой музыка, познается не отвлечённо, без связи с окружающей жизнью, а идет с ней, украшает, обогащает её.» Вся трудовая, религиозная и семейная жизнь народа сопровождается своимипеснями, которые связаны с календарём, календарными праздниками и обрядами (закливание и встреча весны, поздравления с новым годом, колядки, масленичные песни), связаны с различными событиями в личной и семейной жизни людей (песни на рождение ребёнка, крестильные песни, колыбельные, детские игровые хороводы, величальные, свадебные, похоронные, поминальные и духовные стихи), Эпические песенные жанры (былина, сказ, скоморошины и небылицы, баллады, исторические песни), лирические песни (песни о любви – счастливой и неразделённой, трагической, протяжные песни.

Таким образом, жанры музыкального фольклора, неразрывно связаны с жизнью народа. Любое изменение в быте простого люда или всей страны тут же находило свое отражение в песенном творчестве.

Народно-певческие коллективы объединяют детей как правило с различными музыкальными данными. Музыкальный руководитель, хорошо зная особенности физического и интеллектуального развития детей разного возраста, сможет открыть их возможности, развить задатки, учитывая его индивидуальность. В моем случае я работаю с детьми дошкольного и школьного возраста.

У младших школьников голос имеет чисто детское звучание, рост ребёнкаэтого возраста идёт плавно и нет существенных изменений. По Мере роста ребёнка, механизм голосового аппарата изменяется. К 12 - 13 годам строение голосовой мышцы усложняется, и она начинает управлять всей работой голосовых связок. Колебание связок перестаёт быть только краевым, оно распространяется на всю голосовую складку и голос делается сильнее, компактнее. В связи с ростом голосового аппарата, детский голосовой диапазон нельзя определить, как постоянный. Даже для одного возраста он разный и зависит от систематических упражнений, овладение голосовыми регистрами, а также от индивидуальных различий. К 10 - 12 годам происходит разделение детских голосов на альт и сопрано. Создание концертной программы на примере детского коллектива раскрывает для его участников жизнь русского народа, наглядно демонстрирует его эстетические ценности, художественные вкусы, по этому в детском народном певческом коллективе особая роль принадлежит воспитательной функции репертуара. Проблема репертуара- главная проблема в исполнительском искусстве. От профессионального подбора произведений зависят перспективы развития коллектива, рост мастерства исполнения, а также, что наиболее важно для воспитания подрастающего поколения – формирование нравственно-эстетических качеств участников.

Принципы доступности материала:

- Техническая доступность
- Возрастная категория
- Теситурные возможности
- Состав коллектива (род)
- Темп произведения
- Тематика произведения
- Принцип соответствия возрастному и количественному составу.

На примере ансамбля народной песни «Вересень» пос. Светлый, ДШИ №3 разберём методы и принципы подбора репертуара для фольклорной игровой программы «Капустная вечерка». При подборе музыкального репертуара для данного мероприятия, были использованы следующие принципы: доступности материала, жанрового разнообразия, соответствия возрастному и количественному составу. Основываясь на выше указанных принципах подбора репертуара, были выбраны следующие произведения музыкального фольклора: «А мы просо сеяли», «Горенька новая», «А, вы кумушки, домой». Игровая песня «А мы просо сеяли». Особенности произведения заключаются в сюжете фольклорной игры. Конфликт происходит между мальчиками и девочками. Например: мальчики начинают - «А мы просо сеяли, сеяли», девочки отвечают - «А мы просо вытопчем, вытопчем». Сюжет игровой песни построен в форме: вопрос - ответ. Плясовая песня «Горенка новая». Характер исполнения веселый, темп подвижный. Введены элементы трехголосия давались коллективу с трудом, поэтому была проведена работа над отдельным заучиванием партий. Так же, хореографическое воплощение данной песни имеет плясовой характер, что подразумевает собой введение несложных дробей и припотов. Так же, в данной песне были введены шумовые инструменты: ложки, трещетки, бубен. Хореографическое воплощение в сочетании с шумовыми инструментами и исполнением песни, давалось коллективу с трудом. Была проведена игровая программа, в которую был включён данный музыкальный материал. Участники ансамбля познакомили зрителя с интересным праздником заготовки капусты, справились со своей задачей отлично и получили положительные отзывы

Ванчугова Варвара Евгеньевна (автор)

Голецкихина Татьяна Леонидовна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ СЦЕНАРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРЯДА НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ТУЕСОК»

Обряды, обычаи и традиции сопровождают человека в течение всей его жизни и своей красотой, торжественностью делают жизнь более яркой, вносят в нее разнообразие и радость. Обрядность способствует укреплению связи между человеком и обществом. Своеобразие обрядности как средства воспитания проявляется в том, что она оказывает глубокое эмоциональное воздействие на сознание человека. Участие в праздниках и обрядах вызывает у человека ощущение своего единства с коллективом, воспитывает чувство долга и личной ответственности перед людьми и обществом в целом. Актуальность данной темы, обусловлена тем, что основой работы с народно-певческим коллективом являются традиционные обряды и праздники нашего народа. Отсюда следует, что не имея навыков написания грамотного сценария для театрализованной постановки какого-либо обряда, преподаватель показывает свою некомпетентность в вопросе воплощения народных традиций на сцене. Главной задачей педагога народно-певческого коллектива является умение правильно донести до зрителя обряд в театрализованном представлении. Он должен соблюсти эту тонкую грань между сценическим воплощением и фольклором.

Особые приемы сценарной композиции и драматургии помогают в решении данной проблемы. Используя сценарные и режиссерские навыки, мы тем самым прививаем интерес подрастающему поколению к народному творчеству. Но для этого необходимо проводить с детьми фольклорные театрализованные представления, тем самым обогащая их внутренний мир, погружая их в творческую атмосферу.

Объектом исследования является: фольклорный обряд.

Предметом исследования является: сценарий театрализованной постановки на основе фольклорного обряда.

Цель исследования: Выявить особенности написания сценария театрализованной постановки на основе фольклорного обряда.

Задачи, которые были поставлены, для написания данной работы:

- Рассмотреть основные народные праздники и обряды;
- Определить место, которое занимают народные обряды и праздники в сценариях театрализованных представлений;
- Изучить особенности написания сценария театрализованной постановки;
- Разработать сценарий театрализованного представления на основе народно обряда.

Разработка литературного сценария - важная часть при создании народного праздника. Массовый народный праздник имеет специфические средства эмоционального воздействия. Это прежде всего живое слово, создающие образы, речь ведущего, занимающая в себе важную роль, соединяющая эпизоды, поэтическое слово, имеющее сильное воздействие на зрителей, а также средства искусства, которые эмоционально настраивают участников массового праздника, усиливают воздействие происходящего на сценической площадке событий, передают чувства действующих лиц, дополняют и двигают вперед действия. Наиболее распространенные разновидности праздников и обрядов, в которых народные традиции и фольклор являются основой организации событийного материала и массового действия, показывают, что с их помощью можно активизировать аудиторию, втянуть ее в общение, предложить осязаемый стереотип отношений и поведения. Эта деятельная сторона народных традиций и фольклора, столь важная для методики их использования в сценарно-режиссерском замысле праздников и обрядов, проявляется в наиболее повторяющихся типах театрализованного действия в качестве реального канала проявления активности личности. Поиск и обоснование таких каналов активизации, программирование в замысле включения человека в массовое действие чрезвычайно актуальны, так как избавляют от указанной нами часто повторяющейся ошибки сценарной разработки праздников и обрядов - пассивной роли в них аудитории, ее преимущественно зрительской позиции.

Можно выделить следующие типы активной деятельности, характерные для театрализованного фольклорного действия, основанного на сложившихся народных традициях.

Костюмирование участников, стимулирующее их активность, выступающее своеобразной движущей силой театрализованного фольклорного действия, позволяющее участникам войти в роли традиционных народных персонажей сложившейся ритуалистики. Использование в театрализованных праздниках и обрядах - традиционных народных аллегорических, мифологических и сказочных персонажей, создающих персонализированную фольклорную образность, вызывает сегодня много споров, частые методические просчеты в сценарно-режиссерских замыслах, - пишет С.К. Борисов. В связи с этим подчеркнем, что для замысла и воплощения народного праздника большое значение имеет точное соотношение документального материала и выразительных средств искусства, реального и игрового действия, органичность их синтеза.

Коллективная импровизация, представляющая собой спонтанную художественную реакцию человека на отмечаемое событие, выражается в хоровом пении, массовых танцах и праздниках. Этот вид не организованной художественной самодеятельности, потребность в которой всегда живет в народе, отражается, прежде всего, в фольклорных формах. Для народного творчества традиционно характерна хоровая и танцевальная импровизация. Она буквально пронизывает все разновидности массового фольклорного действия, стимулирует создание огромного пласта песенного и хореографического народного репертуара. Импровизационное народное творчество всегда окрашено эмоционально и поэтому может служить для передачи чувств, отношения к тому или иному событию. Все это делает хоровую или танцевальную импровизацию важнейшим структурным элементом народного действия. Создание сценария театрализованного обрядового действия требует от сценариста знания и понимания существа предмета, коим является обряд как одна из форм народной культуры.

Изучая и анализируя произведения различных видов искусства, мы видим, что в разном материале, в разных принципах построения художественного образа их объединяют одни и те

же характеристики. Так, прежде всего, всем произведениям искусства присуще отражение жизни в её индивидуальной конкретности и неповторимой характерности. Посредством каждого художественного произведения происходит утверждение идеи, раскрытие личностного отношения автора к изображаемой действительности. Каждое произведение искусства - это обращение автора к уму, эмоциям и фантазии широкого круга людей.

Чтобы разработать сценарий театрализованного действия, необходимо пройти все стадии творческого процесса создания любого художественного произведения, в основе которого лежит глубокое познание жизни. Без изучения и творческой переработки впечатлений и знаний действительности невозможен процесс создания художественного замысла, а значит - и процесс его реализации и воплощения в конкретном произведении искусства.

В практике работы над сценариями различных форм и разновидностей театрализованных представлений и праздников выделяют три ключевых этапа работы сценариста :

I этап - создание идейно-художественного замысла сценария;

II этап - отбор сценарного материала;

III этап - монтаж сценарного материала в сценарий театрализованного действия;

Названные этапы работы над сценариями театрализованных действий, вбирают в себя все стадии творческого процесса создания художественных произведений. В свою очередь, акцент на данных этапах помогает сценаристу сосредоточиться на ключевых моментах творческого процесса работы над сценарием. Интересен подход к этому вопросу О.И. Маркова, который в своём пособии выделяет шесть основных этапов работы над сценариями театрализованных представлений :

-создание смыслового каркаса (выбор и анализ темы, анализ проблемы, разработка сценических заданий блокам, эпизодам и единицам сценической информации);

-разработка замысла (всего сценария, блоков, эпизодов и единиц сценической информации);

-разработка сюжета (всего сценария, блоков, эпизодов и единиц сценической информации);

-отбор художественных средств;

-монтаж (единиц сценической информации, эпизодов, блоков);

-литературная запись сценария (литературная обработка сценария).

Такой подход к творческому процессу работы над сценарием вполне оправдан и помогает, особенно начинающему сценаристу, ничего не пропустить в ходе его творческой деятельности, следовать от одного этапа к другому, последовательно выполняя творческие задачи, стоящие перед ним на каждом этапе работы. Вместе с тем, сколько бы этапов работы мы ни выделяли, чтобы создать полноценный сценарий театрализованного действия, сценаристу необходимо овладеть множеством творческих операций, которые потребуется выполнить на каждом этапе его творческой деятельности.

Изучив технологию разработки сценария театрализованного представления, я приступила к написанию сценария театрализованного представления на основе Масленичного обряда.

Работа началась с ознакомлением с таким праздником как Масленица.

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем.

Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднования привязана к православной Пасхе и меняется каждый год. Символом моего сценария стало чучело. На протяжении всей постановки артисты будут искать пропавшее чучело, конфликтом и развязкой сценария является то, что без наличия на празднике Масленицы чучела не

наступит весна. По этому в конце представления чучело будет найдено. Кульминацией будет являться появление и сжигание чучела. Исходное событие постановки будет происходить на Ярмарке.

Работа над постановкой началась в конце октября. В связи с сложившимися обстоятельствами, сценарий театрализованного представления «А мы Масленицу да встечали», было необходимо сократить и добавить часть концертной программы.

Таким образом мы видим, что работа сценариста не останавливается на написании сценарной композиции какого-либо мероприятия, на протяжении всей работы над постановкой, сценарист должен продумывать каждую реплику и каждое событие происходящее на сцене, чтобы в конечном итоге получить положительный результат.

Список литературы

1. Андреев В.В. Праздники и обряды на Руси. - М.: Вече, 2018. - 400с.
2. Мери Дуглас. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу Архивная копия от 16 ноября 2011 на Wayback Machine / Пер. с англ. Р. Громовой под редакцией С. Баньковской; вст. ст. и комм. С. Баньковской. — М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле. М., 2000. 288 с.
3. Молчанов А. В. Букварь сценариста. - М.: Эксмо, 2020. - 336с.
4. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. ред. О.А.Пашина. - СПб.: Композитор, 2008.- 336с.
5. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников: учебное пособие. / Сост. О.И. Марков. - Краснодар: КГУКИИ, 2004. - 365с.

Михайлова Маргарита Андреевна (автор)

Ядрошникова Татьяна Александровна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССУРЫ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРЯДА НА ПРИМЕРЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКИ «НА ИВАНА КУПАЛА СОЛНЦЕ ЗАИГРАЛО»

Праздничный календарь, на протяжении многовековой истории русского народа, никогда не был стабильным и раз и навсегда закрепленным. Исторические эпохи, сменяя друг друга, накладывали на него свой отпечаток, из-за происходящих социальных и политических преобразований. Наиболее значимые изменения произошли во времена крупнейших переломных моментов истории: после крещения Руси, в эпоху преобразований Петра I и после Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Актуальность исследования состоит в том, что в силу социальных, экономических и исторических изменений в обществе, большая часть духовного наследия и элементов праздничного обряда русского народа оказалась утеряна. В будущем может сложиться критическая ситуация, при которой последующие поколения лишатся самых ценных пластов народной культуры, тем самым разрушить связь с историей наших предков. Исходя из этого, проблема изучения и возрождения народных праздников остается актуальной. Особые приемы режиссуры и драматургии как никогда помогают в решении данной проблемы. Особенно важным в данном случае является постановка театрализованных представлений на детских фольклорных коллективах и ансамблях народного пения. Именно так можно привить подрастающему поколению интерес и любовь к народной культуре. Используя режиссерские навыки, мы также можем добиться интереса зрителя любого возраста к народной культуре, воплощая на сцене традиционные обряды.

Объектом исследования являются народные обряды и праздники. Предметом исследования будут являться особенности режиссуры театрализованной постановки на основе народного обряда.

Цель работы состоит в изучении фольклорного обряда через принципы режиссуры и драматургии.

Для проведения исследования были поставлены некоторые задачи:

- Определить место народных обрядов и праздников в театрализованном действии;
- Изучить особенности режиссуры фольклорного обряда;
- Разработать сценарий театрализованного обрядового представления;
- Реализовать на практике приемы режиссуры и драматургии фольклорного обряда.
- Под понятием театрализованного действия подразумевается театрализованное представление, праздник или обряд. Само театрализованное действие - это реальность, быт, социальные отношения, связанные с художественностью, искусством, эмоционально-образным выражением, посредством использования режиссерских приемов.

В свою очередь, понятие “театрализация” - это явление, принадлежащее области искусства, обращение к эмоциональной сфере человека, художественное творчество с использованием выразительных средств театрального искусства.

“Действие” представляет собой развитие определенной реальности с учетом всех ее противоречий, за счет которых данная реальность приобретает присущий ей характер, необходимый для создания полноценного театрализованного действия.

Для более глубокого понимания раскрываемой темы, следует отметить характерные особенности театрализованного действия, которые отличают его от других видов творчества:

- В основе сценария всегда лежит документальный или литературный материал;
- Театрализованное действие подразумевает создание психологии ситуации, в которых действуют и развиваются персонажи и сюжет;
- Полифункциональность, т.е. решение сразу нескольких задач: дидактической, информационной, эстетической, коммуникативной;
- Многообразие форм, пространственных и стилевых.

Для подробного рассмотрения методики использования народных традиций в театрализованном действии, следует обратиться к русскому фольклорному театру, как одному из видов народного искусства. Под понятием фольклорного театра сейчас подразумевается не “просто народные” публичные действия, а совершенно новое явление, которое выступает особой формой сохранения и передачи наследия народной культуры. Начавший, в свое время, развиваться фольклорный театр прошел путь от скоморошины с сатирой до фольклорных драм, реализуемых по сей день. Ученые фольклористы подчеркивают коллективность творческого процесса и импровизацию, как основу фольклорного театра. При этом, предполагается использование принципа “комбинации блоков”, который дает возможность варьирования сюжета. В фольклорном театре существует возможность выбора сцен, перестановки структуры постановки, в целях реализовать какой либо режиссерский замысел, что дает большую подвижность и вариативность действий.

Именно этот принцип является очень важным для соединения театрализованных постановок с фольклором, он позволяет использовать “блоки” не только как часть художественного репертуара, но и как основу эпизодов массового театрального действия, включающего в себя аудиторию.

Еще одним аспектом понимания места народных обрядов в театрализованной постановке является их восприятие в контексте идейного, эстетического и нравственного развития общества.

Использование в театрализованной постановке народный обряд или праздник, невозможно не опираться на существующие традиции и фольклор. Необходимо также не забывать о региональных особенностях того или иного действия. При этом, функция таких постановок будет двойка: как содержательная поэтично- музыкальная основа и как традиционное ритуальное действие.

Рассматривая использование народных традиций, обрядов и праздников, следует выделить воспитательные возможности, которые придают театрализованному действию активный характер:

- Органичная связь с жизнью русских людей, которые ценят традиции в мировоззренческом смысле;
- Ознакомление с историей;
- Память о героических свершениях;
- Уважение к старшим.

Также, к отличительным чертам театрализованной постановки на основе народного обряда принадлежит функциональный характер, определенность назначения, которая привязана к событиям в жизни людей.

Рассматривая народные обряды как художественное театрализованное действие, можно отметить, что они обладают устойчивостью действия как в фольклорном, так и в современном виде, передавая тем самым атмосферу предлагаемого события, обряды и праздники дают возможность для проявления чувств, эмоций, которая необходима, как актеру, так и зрителю.

Таким образом, рассматривая использование народных обрядов и праздников в театрализованной постановке, можно сказать, что для режиссера они представляют особый инструментальный воплощения замысла. Который в свою очередь может существовать и развиваться самостоятельно, внутри театрализованной постановки и массового праздничного действия. Также не стоит забывать о воспитательной функции, стоящей за фольклорным материалом. Все в совокупности дает активное включение аудитории в театрализованное действие на основе народного обряда или праздника.

Важным аспектом в работе над театрализованной постановкой является разработка литературного сценария. Народный праздник имеет специфические средства эмоционального воздействия: живое слово, создающее образы, которое должно соединять между собой эпизоды и усиливать воздействие происходящих на сцене событий, а также передавать чувства действующих лиц и двигать действие вперед. Сценарий должен правдиво отражать содержание того или иного обряда и обладать исторической достоверностью.

В театрализованных обрядах и праздниках часто используются мифологические персонажи, что требует точного воплощения их образа на сцене и органичности их присутствия. При написании сценария, включающего в себя те или иные обрядовые действия, следует иметь в виду трансформацию праздника в сознании людей и не забывать включать элементы, которые актуализировали бы тему в глазах зрителя.

Написание сценария требует описание не обряда в его первоначальном виде, а театрализованного представления, темой которого является обряд или праздник. В первую очередь необходимо определить тему и идею постановки. Темой здесь является основной круг явлений жизни, который закладывает автор, то есть ответ на вопрос: О чем этот сценарий? Идеей же будет выступать главная мысль или вывод из сценария. Тема задается в начале театрализованной постановки, а к идее режиссер должен подвести зрителя к концу произведения.

Существуют основные требования, которым должен подчиняться сценарий:

- Логичность построения тем;
- Нарастание действия;
- Завершенность каждого эпизода;
- Конкретность построения.

Не стоит также забывать о законах драматургии

Работу режиссера при постановке театрализованного представления можно определить как творчески-организаторскую. Режиссерская деятельность заключается в отборе и разработке эмоционально-выразительных средств и приемов воздействия на зрителя:

- Создание эпизодов и их организация в целостную программу;

- Использование режиссерских методов театрализации;
- Сочетание творческой, исследовательской, исполнительской и педагогической деятельности в процессе подготовки театрализованной постановки;
- Использование разнообразных выразительных средств - художественных, игровых и технических;
- Использование отдельных компонентов и структурных элементов композиции, приемов монтажа (например: последовательного или контрастного), типов связок (сюжетных, конфликтных, проблемных);
- Подбор фольклорного материала, в том числе музыкального, хореографического и литературного.

Отдельно можно выделить костюмирование участников, которое стимулирует их активность, выступает движущей силой фольклорного действия, позволяет актерам войти в роли традиционных народных персонажей.

Важнейшим из выразительных средств будет являться музыка. Фольклорные песни сопровождали все праздники и обряды. С их помощью можно передать атмосферу эпизода, задать ритм всему действию. Правильным будет использование живой музыки, в исполнении народных ансамблей. При подборе музыкального материала, необходимо позаботиться о его соответствии происходящему действию. Каждый обряд предполагал исполнение определенного жанра музыкального фольклора. Для воспроизведения эпизода обряда, связанного с природой, надо уделить особое внимание звуковому сопровождению: шумы, пение птиц, треск костра и т.д.

В народном действии, музыка может быть сюжетной, иллюстрировать какое-либо действие или фоновой. Музыкальное сопровождение может отражать внутренний мир героя или быть контрастной по отношению к действию. Помимо этого, музыка несет ассоциативную роль, являясь знаком для определенного события.

Рассмотрим практическое применение приемов режиссуры и драматургии на примере театрализованной постановки “На Ивана Купала Солнце заиграло”.

За основу сценария данной постановки был взят праздник - Иван Купала. Корни праздника уходят в далекое языческое прошлое, открывая нам множество интереснейших обрядов. В народном сознании этот день был наполнен магией: расцветали целебные травы, роса становилась средством от всех болезней, огонь и вода защищали от злых духов и сглаза. Конечно же, одной из главных составляющих праздника было гадание на венках, которые предсказывали развитие личной жизни гадающей девушки.

Сюжет сценария разворачивается вокруг главной героини Настасьи и ее подруги Марьи. Разберем сценарий, руководствуясь основами драматургии. Экспозицией в данном случае является появление группы девушек на рассвете, перед началом обряда собирания росы. Завязкой сюжета выступает появление мужчин, проходящих мимо поляны. Настасья и Марья обращают внимание на Ивана, который им обоим приходится по душе. Далее начинается основное действие: девушки плетут венки, запускают их в воду. Кульминационный момент - венок Настасьи тонет, она отправляется искать Ивана, чтобы спросить о его чувствах к ней. Развязка действия наступает после обряда отгонения ведьм, когда Иван и Настасья находят друг друга. Финал знаменуется примерением главных героинь, торжеством любви и добра.

В постановке использован принцип комбинации “блоков”, которые полноценно показывают обряды, происходившие на Ивана Купала. Главной целью режиссера здесь является - воплотить на сцене максимально приближенный к подлинному обряд, доснести до зрителя его историческую и культурную ценность.

Таким образом, работа режиссера, в данном случае, многогранна, она сочетает в себе, как и традиционные задачи, так и задачи организатора, исследователя, ученого, музыканта, хореографа. Данная ситуация складывается за счет многогранности фольклорного материала, который может быть использован в постановке театрализованного действия. При подборе основной темы, музыкального оформления и средств художественной выразительности,

режиссер должен максимально информативно и исторической точностью донести до зрителя смысл праздника.

Список литературы

1. Борисов С.К. Основы драматургии театрализованного действия. – Челябинск, 2007. - 207с.
2. Мишина Т.В. Театрализация как метод режиссуры театрализованных представлений и праздников - Международный научный электронный журнал, № 8- 2021. 32-36с.
3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. ред. О.А.Пашина. - СПб.: Композитор, 2008.- 336с.
4. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники - СПб.: Терра - Азбука, 1995. - 176 с.
5. Шароев И.Г. Театр народных масс. М., 2008. С. 120–127.
6. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учеб. пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч.1.- 400с.

Секция 8. ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Азарова Алиса Алексеевна (автор)

Ефимова Ирина Викторовна (научный руководитель)

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРИОД ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История Томска известна многим местным жителям и также многие знают о том, что в Томской губернии было множество купцов и золотопромышленников, но обычно понимание развития города заканчивается примерно на этом. Мало кто знает известных деятелей, когда и как добывали золото и как это повлияло на губернию. Это и стоит изучить.

Цель: Сформировать понимание ценности и привлекательности Томского золотопромышленного периода для экскурсионной деятельности

Задачи:

1. Дать характеристику золотопромышленного периода и самых значимых деятелей томской «золотой лихорадки».

2. Выявить людей, которые заработали большое состояние с помощью золотодобычи

3. Определить объекты, связанные с золотопромышленным периодом истории Томска

4. Проанализировать экскурсионные услуги в Томске на предмет золотопромышленного периода истории Томска

Объект исследования: Золотопромышленный период Томской губернии

Предмет исследования: Томский золотопромышленный период в экскурсионной деятельности

Золотопромышленный период Томской губернии – это исторический период, когда добыча золота стала одним из основных направлений экономической деятельности региона. Этот период пришёлся на конец XIX – начало XX веков, когда в Томской губернии были обнаружены богатые золотые месторождения.

«Золотая лихорадка» — неорганизованная массовая добыча золота на новооткрытых месторождениях, которая характеризуется стихийным наплывом старателей и хищническими методами добычи (Энциклопедический словарь экономики и права).

Своё начало Томский золотопромышленный период берёт в 1827 году, когда Томские купцы Андрей и Федот Поповы получили разрешение на добычу золота в Сибири. Несмотря на то, что купцы начинали с Тобольска, золото получилось найти именно в Томской губернии, что и сделал старообрядец Егор Лесной, но предпочёл держать свою находку в тайне. К моменту экспедиции его уже не было в живых, зато его воспитанница Вера смогла помочь в поиске золотой жилы. Местом, где лежало золото, оказалась река в Кемеровской области под названием Сухой Бериккуль. Это означало, что золото придётся промывать. [1]

Федот Иванович Попов, племянник известного в то время купца 1-й гильдии Андрея Яковлевича Попова, получил разрешение на добычу золота в Сибири (Томской губернии) в 1826. Снарядил туда более 40 экспедиций и многие из них оказались успешными. В одной поучаствовал сам, но неудачно – провалился под лёд и вскоре умер от чахотки. Всё имущество перешло брату, что положило начало их династии золотопромышленников.

Когда Попов открыл золото, многие люди пустились по его следам и из простых рабочих и мелких предпринимателей, вдруг превратились в богатейших золотоискателей и заняли первенствующее место в городском обществе. Городской уклад быстро менялся и принимал всё новые и новые формы: госслужащие отказывались от своей работы и шли искать золото под покровительством уже занявших удобные места золотопромышленников.

Количество золота в реке было невероятно большим, что не могла не привлечь других людей. Одним из таких стал самый известный золотопромышленник «золотой лихорадки» - Иван Дмитриевич Асташев. Сделав себе карьеру чиновника в Томске переехал в Санкт-

Петербург ради дальнейшего карьерного роста. Прознав о золотых промыслах в Сибири мужчина понял, что дело прибыльное и завёл дружбу с Поповыми, которые и помогли новому золотопромышленнику развиваться в этом деле в 1833 году. [4]

«Асташев тонко занялся обработкой «первого золотопромышленника» Ф.И.Попова. Оказывая ему, как влиятельный чиновник, различные услуги, он так расположил его к себе, приобрел такое доверие, что Попов подчинился влиянию Асташева и подарил ему 40 000 рублей на расходы по поискам золота».

Асташев проявил себя как идеальный предприниматель: он ездил по городам Европы, изучая горную добычу, сам проводил экспедиции в Тайгу, к золотым промыслам, изобретал собственные способы добычи. За тридцать шесть лет под управлением Асташева было промыто чуть менее полутора миллиардов пудов золотоносного песка, чистого золота было добыто три тысячи четыреста семьдесят пудов.

Несмотря на невообразимый успех Асташева стоит так же упомянуть и других деятелей. Таких как, на пример, «томский герцог» Философ Горохов, что родился в бедной семье и без образования начал работать в государственных учреждениях. Пиком его карьеры стала должность Томского губернского прокурора, которую он получил в 1833г, но вскоре забросив карьеру занялся расширением личных золотых приисков, что не могло совмещаться с государственной службой. Эти прииски достались ему благодаря семье жены, купцам Филимоновым. [2]

По словам одного из авторов "Сибирского вестника", который был свидетелем расцвета и падения этой золотопромышленной компании, "Горохов вел такую роскошную жизнь, что в Томске ни до, ни после него так не жил никто. Золото компаньоны сыпали горстями, зато и оно к ним лилось рекой. Богатый и бедный несли ему свои сбережения, и проценты он платил невероятные: от 50 до 100 в год. После краха у компании оказался дефицит более двух миллионов". На месте, где сейчас располагается Дом офицеров, Горохов выстроил дом с большим садом, где он устраивал пиры. Вино гости пили из хрустальных бокалов вместительностью, равной бутылке шампанского, а ели из фарфоровых тарелок с видами Томска. В доме была библиотека с раскрашенными картонными муляжами книг.

Его объявили банкротом в 1855 году и свои последние годы жизни Философ Горохов провёл в небольшом домике рядом со своим поместьем. Это «обратная сторона» золотой промышленности томской губернии, показывающая необходимость в определённых личностных чертах золотоискателя.

Следы золотопромышленного периода идут сквозь Томск, но самое большое скопление находится недалеко от центра города: Краеведческий музей, Дом офицеров, здание мэрии города - всё это ранее принадлежало золотопромышленникам. Асташеву, Горохову, Кухтериним. Все они внесли огромный вклад в визуальный облик Томска и его историю. Далеко не все жители города, ежедневно проходя мимо старых каменных зданий, знают об их истории, что делает золотопромышленный период Томской области достаточно интересным объектом для изучения. [3]

Наверняка многие видели заброшенное здание на набережной Томи (ул. Набережная реки Томи, 25), но мало кто знает, что это здание когда-то принадлежало Философу Горохову, о котором упоминалось ранее. Это были склады его мукомольного производства. До сих пор в верхней части здания можно увидеть полустертые буквы «Горохов».

В общественности золотопромышленники понимались как люди, которым повезло. Повезло со знакомствами, наличии торговой удачи, да и в целом удачи как таковой. Далеко не каждый золотоискатель сумел начать развиваться в этой области и часто в итоге люди уходили промывать золото к другим золотопромышленникам, при этом получая приличную оплату труда.[1]

Золотопромышленники вкладывали деньги в развитие города и вся деятельность в Томске крутилась вокруг них. С помощью финансовой поддержки золотой элиты города был построен томский государственный университет, первый в Сибири частный банк, Троицкий кафедральный собор (располагался на территории нынешней площади Новособорной в

Томске) и другое. Многие предприятия появлялись ради того, чтобы заработать денег на золотопромышленниках и даже самых мелких рабочих. И у купцов это получалось отлично. Многие здания Томска относятся к времени «золотой лихорадки», но принадлежали не золотопромышленникам, а купцам. Это всем известная мэрия Томска, здание Губернской аптеки, дом Купчихи Орловой (художественный музей) и магазин Голованова. Главное отличительной архитектурной чертой того времени являются большие деньги и творчество архитектора Лыгина.

Золотопромышленный период пришёл неожиданно, но очень сильно повлиял на развитие Сибири и Томской губернии в первую очередь. Благодаря ему Томск стал важной точкой на карте государства и пришёл к тому, что мы видим сейчас.

Список литературы

1. Гид по городу. 8 каменных домов, которые стоит увидеть в Томске [Электронный ресурс]. Томский обзор. Режим доступа: <https://obzor.city/article/539808---gid-po-gorodu-8-kamennyh-domov-kotorye-stoit-uidet-v-tomske> (Дата обращения: 05.04.2024)

2. Золотая лихорадка по-томски: историческая справка [Электронный ресурс]. РиаТомск 2016. Режим доступа: <https://www.riatomsk.ru/article/20160318/zolotaya-lihoradka-tomsk-istoriya/> (Дата обращения: 05.04.2024)

3. Тайная жизнь города: золотая лихорадка в Томской губернии [Электронный ресурс]. Томский обзор 2021. Режим доступа: <https://obzor.city/article/659601---tajnaja-zhizn-goroda-zolotaja-lihoradka-v-tomskoj-gubernii> (Дата обращения: 07.04.2024)

4. Томское купечество [Электронный ресурс]. Краеведческий дайджест МБ «Сибирская» Томск 2004. Режим доступа: <http://www.irbis.tomsk.ru/fulltxt/100555.pdf> (Дата обращения: 07.04.2024)

Гарейшин Эдуард Арнольдович (автор)
Мирюгина Елена Сергеевна (научный руководитель)
**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ**

На протяжении всей истории для человека особый интерес представляли новые неосвоенные земли. Арктика - суровая и загадочная, особенно влечёт своей неизведанностью и недоступностью. В сегодняшних реалиях покорение Арктики возможно не только учёными и исследователями, но и простыми людьми - туристами, стремящимися узнать что-то новое, увидеть что-то непривычное глазу, отличное от пейзажей мест жительства и курортных видов южных направлений отдыха. Арктический туризм - способ показать людям первозданную красоту Арктики.

На территории российской Арктики сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального культурного, исторического и археологического наследия. Арктическая зона России предлагает туристам множество возможностей для отдыха и путешествий.

Актуальность изучаемой темы связана с тем, что основные территории Арктической зоны России расположены в её азиатской части.

Объектом исследования данной работы является арктический туризм.

Предметом исследования является арктический туризм в азиатской части России.

Цель работы – выявить перспективы развития арктического туризма в азиатской части России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Дать характеристику арктической зоны.
2. Дать понятие и перечислить основные виды арктического туризма, а также изложить особенности его организации.
3. Дать характеристику арктических регионов России.

4. Изучить современное состояние, проблемы и перспективы развития арктического туризма в азиатской части России.

Арктика - северная полярная область Земли, включающая Северный Ледовитый океан и окружающие его окраины материков Евразия и Северная Америка. Климат Арктики обусловлен её расположением в арктическом и субарктическом климатических поясах. Для Арктики характерны суровые длительные зимы, масштабный ледовый покров, обширные, не тронутые цивилизацией территории; места обитания редких видов животных, птиц, морских млекопитающих; уникальные природные явления: полярный день и полярная ночь, северное сияние.

Ещё одной характерной чертой Арктики можно считать её население - коренные малочисленные народы севера, которые исторически проживали в Арктике - территории расселения своих предков, ведут традиционный образ жизни и хозяйствования, имеют свой язык и культуру. Основываясь на многовековом опыте предшествующих поколений, коренные малочисленные народы севера сумели адаптироваться к суровым природно-климатическим условиям и создать уникальную цивилизацию.

Туризм в Арктике представляет собой особый вид туристской деятельности, что обусловлено её экстремальными природно-климатическими условиями и отсутствием инфраструктуры. Арктическим туризмом можно назвать посещение Арктики в рекреационных, познавательных, спортивных, религиозных и иных подобных целях, не связанных с получением прибыли и осуществлением трудовой деятельности.

Федеральным агентством по туризму разработан Национальный стандарт Российской Федерации по арктическому туризму, который введён в действие 30.06.2022 [3]. Он определяет арктический туризм как туризм в Арктической зоне Российской Федерации, направленный на популяризацию её исторического, культурного и природного потенциала. Внедрение данного Стандарта способствует повышению безопасности и качества туристических услуг. Он учитывает сложные климатические условия и связанные с ними риски, в них прописаны рекомендации к экскурсионным программам и прокладке маршрутов, требования к организации безопасности, гидам, снаряжению, инфраструктуре, информационным материалам.

Особенности географического положения, специфические природно-климатические условия, самобытность и уникальная культура коренного населения делают Арктику привлекательной с туристической точки зрения. Основными видами арктического туризма на сегодняшний день являются: этнокультурный, событийный, экологический, спортивный, промысловый, экстремальный.

Рассмотрев характеристики Арктической зоны, становится очевидным, что Арктика существенно отличается от остальных регионов. Учитывая географические, природно-климатические и экономические особенности Арктики, при организации арктического туризма представляется важным обратить особое внимание на:

- удалённость и труднодоступность, которая влияет не только на сложность физического перемещения, но и существенно повышает расходы на организацию тура;
- снаряжение туристов;
- выбор способов передвижения;
- усиленные меры безопасности, постоянные контакты со службами поисков и спасения, предупреждения об изменении погоды, обучение инструкторов-проводников;
- разработку карт маршрутов, схем передвижения и стоянок;
- получение разрешительных документов при прохождении маршрутов по пограничным зонам и закрытым территориям;
- природоохранные мероприятия, просветительскую работу, направленную на повышение экологической сознательности всех участников туристской деятельности;
- правильное поведение с представителями коренного населения, вежливость и уважение их традиций, образа жизни.

Арктическая зона Российской Федерации по территории является самой обширной в мире. В рамках данной работы рассматривается арктическая зона России в её азиатской части, которую составляют Ямало-Ненецкий автономный округ; городской округ город Норильск, муниципальные районы Таймырский, Долгано-Ненецкий, Туруханский в Красноярском крае; Чукотский автономный округ; улусы (районы) Абыйский, Аллаиховский, Анабарский (Долгано-Эвенкийский), Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, УстьЯнский и Эвено-Бытантайский в Республике Саха (Якутия).

Регионы Арктической зоны России изначально находятся не в равных условиях из-за различий экономико-географического положения, что оказывает решающее влияние на уровень развития туристической отрасли. Арктика - территория с низко развитой инфраструктурой, в т.ч. транспортной системой - неотъемлемой частью туризма. Отличительными чертами транспортной системы регионов Арктики в азиатской части России является малая плотность наземных путей сообщения или их полное отсутствие, ярко выраженный сезонный характер. Авиа и морской - самые дорогостоящие виды транспорта, являются основой жизнеобеспечения для большинства районов. Малая авиация является единственным круглогодичным средством передвижения.

Базой для организации арктического туризма в азиатской части России являются особо охраняемые природные территории - заповедники и национальные парки, призванные беречь, изучать, проводить мониторинг состояния Арктики - как уязвимой и ранимой природной экосистемы. Они используются в качестве механизма создания баланса между освоением и сохранением арктических территорий.

Весьма перспективным для развития экологического туризма стал проект возрождения природного парка «Берингия». Живописные фьорды и бескрайние тундры, многотысячные птичьи базары, огромные стада китов и лежбища моржей, памятники древней культуры морских зверобоев - всё это ежегодно привлекает всё больше туристов. При этом экскурсии организованы таким образом, чтобы земля заповедника оставалась нетронутой, сохраняя свой естественный облик. Однако, основная масса посетителей национального парка - это жители Чукотки. Количество гостей, прилетающих в парк из центральной России невелико - около 500 человек, примерно 100 из них - пассажиры круизных лайнеров [14].

Помимо заботы о сохранении природы, на особо охраняемых природных территориях Арктики ведётся работа по привлечению общественного внимания к проблеме сохранения традиционных ремёсел коренных народов севера. Так, в государственном природном биосферном заповеднике «Таймырский» в Красноярском крае ежегодно проводится «Фестиваль ремёсел Хатанги» с мастер-классами и выставками работ ручного и ремесленного труда.

Показательным проектом арктического событийного туризма является праздник «День оленевода» на Ямале. С каждым годом растёт поток туристов, желающих посетить Ямал именно в дни празднования. В основе праздника лежит национальная праздничная обрядовая культура кочевых народов, происходит знакомство с этническими обычаями и традициями, проводятся концерты, конкурсы и состязания по традиционным видам спорта.

В силу наличия в рассматриваемых в данной работе регионах развитой системы судоходных рек, в летний навигационный период осуществляется организация речных круизов на теплоходах с заходом в арктические территории. Варианты морских круизов в азиатской части арктической зоны России представлены значительно скромнее, чем в европейской. Это связано это с тем, что моря восточной арктической зоны крайне сложны для судоходства из-за особой ледовой обстановки. Один из немногих морских круизов - экспедиционный тур по Чукотке на остров Врангеля с отправлением из Анадыря и проходом через Берингов пролив. Частично по территории азиатской части проходит морской круиз «Легендарный северный морской путь» от Анадыря до Мурманска с посещением острова Врангеля, мыса Дежнева, Новосибирских островов, Северной Земли и Земли Франца-Иосифа.

Что касается мест размещения во время путешествий, то туристам чаще всего предлагаются ночёвки в чумах, охотничьих и рыбацких домиках, палатках, реже в летних домиках с минимальным набором удобств. В городах и крупных посёлках есть немногочисленные гостиницы и гостевые дома.

В рамках данной работы уместить всё многообразие видов путешествий и маршрутов, предлагаемых туристам в регионах азиатской части Арктической зоны России, не представляется возможным. Помимо вышеприведенных примеров, предлагают вертолетные туры, сплавы на катамаранах и катерах с рыбалкой на хариуса и тайменя, туры "по следам" ГУЛАГа, к заброшенным полярным метеостанциям, экологические пешеходные маршруты, экспедиционные и фототуры к природным красотам гор, озёр, водопадов и морских бухт, с наблюдением за птицами, китами, ластоногими животными. Необходимо отметить, что местных туроператоров, имеющих сайты и предлагающих туры в сети Интернет, практически единицы. Чаще арктические туры предлагаются туристическими фирмами Москвы, Санкт-Петербурга.

ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» опубликованы экспертно-аналитические материалы "Развитие туризма в Арктических регионах России". В них приведены данные о количестве турфирм в регионах Арктики[4]:

- Ямало-Ненецкий автономный округ: в 2019 г. - 29, в 2021 г. – 41;
- Красноярский край: в 2019 г. - 333, в 2021 г. – 304;
- Республика Саха (Якутия): в 2019 г. - 63, в 2021 г. – 68;
- Чукотский автономный округ: в 2019 г. - 2, в 2021 г. – 3.

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» с 2015 г. ежегодно публикует результаты исследования, посвященного развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов [15]. На базе данных рейтингов за 2018 г. и за 2023 г. сделана выборка для регионов, имеющих арктические территории.

Таблица 1. Рейтинг туристической привлекательности регионов Арктической зоны России

Наименование субъекта РФ, расположенного в Арктической зоне		2018 год		2023 год	
		Позиция в рейтинге	Баллы	Позиция в рейтинге	Баллы
Красноярский край	Азиатская часть	32	69	21	82,3
Республика Карелия	Европейская часть	38	62,5	25	77,1
Мурманская область	Европейская часть	46	57,5	51	54,3
Архангельская область	Европейская часть	49	53,3	53	52,9
Республика Коми	Европейская часть	68	34,6	66	39,5
Республика Саха (Якутия)	Азиатская часть	70	32,8	71	35,9
Ямало-Ненецкий автономный округ	Азиатская часть	78	22,6	74	34,6
Чукотский автономный округ	Азиатская часть	84	11,7	82	16,8
Ненецкий автономный округ	Европейская часть	85	9,3	83	15,6

Из данных таблицы видно, что среди регионов азиатской части Арктической зоны России лидирует Красноярский край и за пять лет его позиции существенно улучшились. Остальные регионы стабильно находятся в нижней части рейтинга и особой положительной динамики не наблюдаются.

Сервис путешествий tutu при поддержке Минвостокразвития реализовал информационный проект "Аналитика туризма по регионам России", рассказывающий о возможностях по приему туристов и статистике туризма [10]. По его данным туристический поток в 2022 г. составил: Ямало-Ненецкий автономный округ - 328,2 тыс. чел., Красноярский край - 1 492,5 тыс. чел., Республика Саха (Якутия) - 237,5 тыс. чел., Чукотский автономный округ - 30,1 тыс. чел.

Опять же на первом месте Красноярский край, явный аутсайдер – Чукотский автономный округ. Следует сделать оговорку о лидерских показателях Красноярского края, т.к. только его северная часть расположена в Арктической зоне, а статистика приведена по региону в целом. Другие районы Красноярского края также весьма привлекательны для туристов – сам г. Красноярск и парк "Роев ручей", Красноярские столбы, парк Ергаки и др.

Экономика туризма в арктические районы азиатской части России крайне затратная. Проблема доступности региона негативно сказывается на стоимости транспортных услуг, что отражается на цене конечного туристического продукта. Так, при организации морского круиза необходимо привлекать суда ледового класса, единственного вида транспорта, способного пройти по Северному Ледовитому океану. Отсюда стоимость такого круиза составляет свыше 1 млн. рублей на человека. Также существенно удорожают туры вертолетные перелеты, без которых зачастую невозможно добраться до целей путешествия.

Как было сказано выше, в арктических районах азиатской части России имеют место сложности с наличием комфортных мест размещения туристов, плохо развит туристический бизнес на местном уровне. Из-за небольшого опыта в организации туристской деятельности сохраняется низкий уровень предоставления сервисных услуг и ощущается нехватка профессиональных кадров. Для успешной работы туристического комплекса необходимы профессионально подготовленные экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы-проводники, владеющие иностранными языками, всем разнообразием материала, представляющего интерес для туристов, и способные квалифицированно вести туристов по маршруту. Всё это говорит о низком уровне инфраструктурных туристско-рекреационных ресурсов, в значительной степени определяющих туристическую привлекательность территорий.

Отрицательным фактором, влияющим на развитие арктического туризма, является низкий уровень его популяризации. Арктические регионы не отождествляются у россиян с местом для проведения своего отдыха, многие не знают и не понимают, что может предложить Арктика, кроме холода и снега, чем там можно заниматься, поэтому выбирают для отдыха привычные места, которые к тому же стоят намного дешевле. По результатам исследования Аналитического центра НАФИ [16] главными барьерами для путешествий в Арктическую зону россияне называют высокую стоимость билетов, транспортировки (38%), низкую транспортную доступность (30%), суровый климат (30%), удаленность от текущего места жительства (28%), отсутствие опыта подобных путешествий (28%), высокую стоимость поездки в эти регионы (25%) и недостаточную информированность об этих регионах (24%).

С принятием «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 [1], на высшем уровне была закреплена задача превращения Арктической зоны России в привлекательный туристический продукт. Для каждого региона в азиатской части российской Арктики в ней предусмотрены направления развития туризма, формирование этноэкологических, культурно-этнографических, рекреационных кластеров.

Уязвимость экосистем Арктики и большое количество особо охраняемых природных территорий в азиатской части России делает перспективным развитие именно экотуризма, который подразумевает минимальное антропогенное воздействие на места пребывания и содействует сохранности природных объектов, что является обязательным условием развития любого вида деятельности в Арктике. Национальные парки, заповедники, государственные заказники должны выступить ключевыми площадками для его формирования. На их базе могут

формироваться экологические тропы, образовываться туристические центры и проводиться информационно-просветительская деятельность.

В целях раскрытия потенциала арктического туризма регионов азиатской части России представляется целесообразным также делать акцент на развитие научно-познавательного, экспедиционного, событийного и этнографического туризма. Это предполагает непосредственное участие коренных малочисленных народов Севера, что в свою очередь обеспечит сохранение их богатого культурного наследия и улучшит их социально-экономическое положение.

Перспективу имеют так называемые «образовательные туры», рассчитанные на школьников. Данная категория туристов имеет возможность получать скидки на транспортные услуги и их туры могут быть финансируемыми за счет средств государственной поддержки. Важным аспектом развития является рекламно-информационное обеспечение и популяризация арктического туризма в средствах массовой информации и сети Интернет.

Несмотря на все сложности, арктический туризм в азиатской части России набирает популярность. Для успешного развития арктического туризма регионы должны обладать не только природным потенциалом, но и благоприятными социально-экономическими условиями и хорошей транспортной доступностью, должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, которая будет как создавать возможности для пребывания туристов, так и способствовать охране и препятствовать разрушению естественных природных ландшафтов Арктики. При грамотной организации арктического туризма в азиатской части России, учитывающей уникальность данных территорий, он способен стать новым перспективным видом деятельности, ориентированным на сохранение и использование природных ресурсов, историко-культурного наследия, для обеспечения социально-экономического развития регионов.

Список использованной литературы

1. Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 "О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" // Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972>.

2. Указ Президента РФ от 02.05.2014 № 296 (ред. от 05.03.2020) "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации" // Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377>.

3. ГОСТ Р 59850.3-2021. Арктический туризм. Часть 3. Безопасность активных видов туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Общие положения. – Москва: Российский институт стандартизации, 2021. – 8 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200182007?section=text>.

4. Развитие туризма в Арктических регионах России. Информационно-аналитические материалы ФАНУ "Востокгосплан". – Москва, 2023. – 29 с. URL: https://vostokgosplan.ru/wp-content/uploads/23082023-turizm_arktika-final.pdf.

5. Арктический туризм в России / отв. редактор Ю.Ф. Лукин; [составитель туристского справочника по регионам Н.К. Харлампыева]; Сев. (Арктич.) федер. ун-т; Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Архангельск: САФУ, 2016. – 256 с.

6. Матвеевская А.С., Погодина В.Л. Особенности организации экологического туризма в Арктике // Арктика: общество, наука и право: сб. статей / под ред. Н.К. Харлампыевой. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2020. – С. 200-206. URL: [119017-Арктика-2018-эл.версия.pdf](https://vostokgosplan.ru/wp-content/uploads/23082023-turizm_arktika-final.pdf).

7. Воротников А. М., Паньшина В. А. Государственно-частное партнерство – актуальный инструмент развития туристско-рекреационного потенциала Арктической зоны Российской Федерации // Журнал исследований по управлению. 2018. № 12. С. 47-51. URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/26410/view> (Дата обращения: 05.03.2024).

8. Месаблишвили Д.З. Генезис развития туризма в Арктике. Арктификация и туризм // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 12 (часть 2) – С. 293-299. DOI: 10.17513/vaael.3170. URL: <https://vaael.ru/article/view?id=3170>.

9. Логунцова И.В. Особенности развития туризма в Арктической зоне России // Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 87. Август 2021 г. – 2021. – С. 39-47. DOI: 10.24412/2070-1381-2021-87-39-47. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-turizma-v-arkticheskoy-zone-rossii/viewer>.

10. Аналитика туризма по регионам России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tutu.ru/c/traveldata/> (Дата обращения: 15.02.2024).

11. Арктический туризм: специфика и проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://goarctic.ru/news/arkticheskij-turizm-spetsifika-i-problemy/> (Дата обращения: 04.03.2024).

12. Биосферный заповедник "Таймырский". Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://zapovedsever.ru/?ysclid=lup7zooyvec575157400> (Дата обращения: 05.03.2024).

13. День оленевода. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nordfest.com/> (Дата обращения: 05.03.2024).

14. Национальный парк "Берингия". Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://park-beringia.ru/> (Дата обращения: 05.03.2024).

15. Национальный туристический рейтинг – 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2023> (Дата обращения: 18.02.2024).

16. Россияне назвали барьеры путешествий в Арктику. Исследование Аналитического центра НАФИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nafi.ru/analytics/rossiyane-nazvali-barery-puteshestviy-v-arktiku/> (Дата обращения: 13.03.2024).

Горобец Софья Артуровна (автор)
Ефимова Ирина Викторовна (научный руководитель)
МОЯ ПРОФЕССИЯ БОРТПРОВОДНИК

С исторической точки зрения, профессия бортпроводника появилась относительно недавно. Ранее аналогичными функциями занимался второй пилот самолёта, что ставило под угрозу безопасность пассажиров. В XXI веке профессия бортпроводника становится всё более актуальной и социально значимой. Несмотря на незамысловатость профессии, бортпроводник должен иметь не только значительный запас знаний и практических навыков, он должен обладать сильным характером, уметь общаться с пассажирами, быть выносливым, быстро принимать решения, сдержанно и спокойно вести себя в экстренных ситуациях, так как именно его спланированные действия помогут спасти жизни пассажиров.

Актуальность данной темы определяется тем, что в наше время профессия бортпроводника достаточно престижная и одновременно очень увлекательная. Во время полета можно постоянно общаться с пассажирами, а в перерывах между рейсами можно гулять по незнакомому городу, изучая достопримечательности. Однако, учитывая все эти преимущества, необходимо разобраться в следующих вопросах: всем ли может подойти профессия бортпроводника, как можно попасть в данную профессию, какие недостатки есть в профессии бортпроводника.

Цель работы – через комплексную характеристику профессии бортпроводника определить пригодность обычного человека к выполнению этих трудовых функций.

Для достижения этой цели поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить историю профессии;
2. Изучить обязанности бортпроводника;
3. Рассмотреть медицинские требования, выдвигаемые к профессии;
4. Дать психологическую характеристику бортпроводника;
5. Рассмотреть авиакомпании, в которых наиболее перспективно найти работу;
6. Провести социологическое исследование для определения выбора профессии;
7. Сопоставить требования к профессии с возможностями и способностями обычного человека;
8. Обобщить опыт, сделать выводы.

Объектом исследования является профессиональная карьера бортпроводника.

Предмет исследования – это требования к профессии, преимущества и недостатки профессии.

История профессии бортпроводника начинается с первых коммерческих перелетов, когда пилоты начали нанимать помощников для обслуживания пассажиров на борту. В 1928 году авиакомпания Boeing Air Transport начала нанимать первых официальных бортпроводников для своего нового самолета Boeing 80. В обязанности бортпроводников входили встреча и размещение пассажиров, обслуживание их во время полета. С развитием авиации и появлением более крупных самолетов, роль бортпроводников стала более сложной и ответственной. Они стали отвечать за обеспечение безопасности пассажиров, оказание первой помощи, обслуживание на борту и решение различных проблем. В 1950-х годах появились первые профессиональные стандарты и требования к подготовке бортпроводников [12].

Первостепенной задачей бортпроводника является обеспечение комфортного и безопасного перелета пассажиров, которая включает в себя проведение инструктажа пассажиров перед взлетом, посадкой и в случае ЧП. Кроме того, бортпроводник занимается оказанием первой помощи в случае необходимости. Во время полета бортпроводник должен следить за исправностью аварийно-спасательного оборудования.

Помимо основных обязанностей бортпроводника, к кандидатам на данную должность предъявляются весьма серьезные требования: образование не ниже полного среднего (11 классов), владение английским языком на уровне не ниже Intermediate, знание правил безопасности полетов, умение работать в команде, наличие таких навыков как стрессоустойчивость и вежливость, опрятный внешний вид. Самым важным вопросом можно считать возраст бортпроводника. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Возраст кандидатов на место стажера варьируется от 19 до 29 лет (в некоторых компаниях возрастная планка колеблется от 18 до 24 лет) [11]. Однако, по данным одной из самых крупных авиакомпаний России «Аэрофлот», льготный пенсионный возраст для женщин начинается с 45 лет, а для мужчин – с 50 лет [5]. Из этого можно сделать вывод, что основной возраст бортпроводника 18-50 лет.

Работа бортпроводником требует хорошей физической подготовки, так как она связана с постоянными перемещениями по салону, обслуживанием пассажиров и выполнением различных задач. Бортпроводники должны проходить медицинское освидетельствование как минимум один раз в год. Все бортпроводники проходят врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), чтобы проверить способность организма выдержать турбулентность, нехватку кислорода, смену давления и другие "испытания" [10]. Существует определенный перечень заболеваний, который не позволит пройти комиссию и стать бортпроводником, либо продолжить карьеру. Этот список может быть представлен заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, инфекционными и онкологическими заболеваниями, а также психическими заболеваниями [13].

Считается, что самолет относится к самым безопасным средствам передвижения. Однако, тот факт, что самолет во время движения находится между небом и землей, вызывает стресс сам по себе. Значит бортпроводник должен быть уверенным в себе и не бояться высоты. Кроме того, сама работа в воздухе связана с высоким уровнем стресса, так как от бортпроводников зависит безопасность пассажиров. Они должны уметь контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в критических ситуациях.

Кроме того, есть ещё одно качество, которое является важным для бортпроводника. Это качество называется эмпатия, или по-другому, осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. Бортпроводнику необходимо уметь понимать чувства и эмоции пассажиров, чтобы своевременно реагировать на их запросы и пожелания [1].

При выборе места работы бортпроводником следует учитывать ряд важных характеристик авиакомпаний. Самым важным фактором авиакомпании является её репутация, так как она влияет на безопасность полетов и уровень обслуживания пассажиров. Положительная

репутация авиакомпании способствует увеличению ее конкурентоспособности на рынке, т.к. клиенты чаще выбирают компанию с хорошей репутацией. Помимо этого, чем выше репутация авиакомпании, тем больше шансов у бортпроводника на успешную карьеру [3].

Не малую роль при выборе авиакомпании имеет размер компании. Крупные авиакомпании обычно предлагают более стабильные условия работы, включая высокую заработную плату, социальные пакеты и возможности карьерного роста. Однако, в таких компаниях может быть высокий уровень конкуренции и строгие требования к сотрудникам.

При выборе авиакомпании следует обращать внимание и на тип её флота и возраст самолетов. Флот авиакомпании представляет собой совокупность всех воздушных судов (самолетов), которыми располагает данная авиакомпания для выполнения воздушных перевозок. Это самолеты различных моделей, типов и вместимостей, которые могут использоваться для различных видов авиаперевозок, от региональных до международных.

Особо следует обращать внимание на частоту и направление полетов, осуществляемых авиакомпанией. Частота полетов влияет на количество рабочих часов и возможность путешествовать. Некоторые авиакомпании предлагают частые полеты на короткие расстояния, в то время как другие летают реже, но на более длинные дистанции. Некоторые авиакомпании специализируются на международных рейсах, в то время как другие выполняют только внутренние рейсы.

Не следует забывать и про условия работы бортпроводника. Условия работы включают заработную плату, социальный пакет, возможности для профессионального развития и карьерного роста, а также возможности для обучения и развития [4].

Перспективность авиакомпании может меняться в зависимости от различных факторов, таких как экономическая ситуация, политическая обстановка, конкуренция на рынке авиаперевозок. В 2024 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 110 авиакомпаний (имея в виду авиапредприятия с действующими сертификатами эксплуатанта коммерческой гражданской авиации). В целом на такие крупнейшие российские авиакомпании как «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «S7 Airlines», «Utair» и «Уральские Авиалинии» приходится 69,6% общего пассажирооборота на внутренних и международных воздушных линиях [9]. Следовательно, будет целесообразно рассмотреть ряд авиакомпаний из этого списка для будущего трудоустройства. Был проведен сравнительный анализ условий труда бортпроводника с действующим свидетельством в приведённых ниже авиакомпаниях (Таблица 1). Из приведённых данных в таблице можно сделать вывод, что все вышеперечисленные компании имеют примерно одинаковые условия труда.

Таблица 1. Сравнение условий труда в крупнейших авиакомпаниях России

	Аэрофлот [8]	Победа [6]	Уральские авиалинии [7]
Заработная плата	от 100 тыс. рублей (до вычета налога) и более в зависимости от налета часов	от 100 000 р. при налёте 80 ч.	Стабильная оплата труда и социальный пакет
Бонусы	-медицинское обслуживание -программа добровольного медицинского страхования -отдых и лечение в российских оздоровительных центрах -детские путевки и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений -корпоративная пенсионная программа негосударственного пенсионного обеспечения -льготные авиабилеты для сотрудников и членов их семей	-Welcome-бонус 30 000 р. после месяца работы в компании -сезонные премии по результатам работы -скидки на рейсы группы компаний «Аэрофлот» до 90% для вас и вашей семьи -медицинские осмотры за счёт компании и ДМС со стоматологией	-льготные авиабилеты для сотрудников и членов их семей -обеспечение форменной одеждой
График работы	гибкий график рабочего времени и отдыха	налетать 70-90 ч. за месяц	гибкий график рабочего времени и отдыха
Отпуск	отпуск до 70 дней в году	70 дней в году	70 дней в году

Рейсы/флот	-эксплуатирует пять типов воздушных судов – Airbus A320Family, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER. -широкая география полётов по России и миру	-самолёты Boeing 737-800 -широкая география полётов по России и миру	и внутренние и международные рейсы
Знание английского языка	не ниже Pre-Intermediate	на уровне elementary и выше	не ниже «Intermediate»
Обучение	-первоначальное обучение за счёт авиакомпании, выплата стипендии для кандидатов без опыта работы -обучение стандартам сервиса "Аэрофлота" для кандидатов, имеющих свидетельство бортпроводника -изучение и повышение уровня знаний английского и других иностранных языков	-бесплатное переобучение за 10 рабочих дней -обучение в собственном авиационном учебном центре в Москве -бесплатный перелёт в Москву на обучение -бесплатные курсы по английскому языку	-возможность профессионального развития и карьерного роста; -обучение стандартам сервиса, а/к "Уральские авиалинии»

В рамках написания статьи было проведено интервью с действующим бортпроводником. Оно помогло получить информацию о профессии, учитывая различные аспекты, такие как личные предпочтения, рыночные тенденции, перспективы карьерного роста и уровень удовлетворенности от работы. Исходя из ответов реального человека, можно получить обоснованное представление о том, насколько выбранная профессия соответствует ожиданиям, способностям и целям. Это является важным этапом на пути к построению успешной и удовлетворительной карьеры.

Для этих целей были разработаны стандартные вопросы, которые были разделены на четыре блока, каждый из которых был дополнен личными вопросами. Первый блок вопросов касался самой профессии – определённые требования к ней, необходимое образование, прохождение собеседования. Во втором блоке вопросов рассматривались особенности работы такие, как график, отпуск, рейсы. Третий блок вопросов был посвящён важным качествам профессии и рассматривал критерии внешнего вида и личные качества, необходимые в данной профессии. В последний блок вопросов был посвящён плюсам и минусам профессии бортпроводника.

Ответы интервьюируемого бортпроводника подтвердили всю информацию о профессии, приведенную ранее в данной статье. Проанализировав всё интервью, можно резюмировать, цитируя один из ответов: «Самой лучшей авиакомпании не существует, везде свои плюсы и минусы» и «Это одна из самых неординарных профессий со своими ценностями, графиком и обычаями. Множество путешествий, знакомства с людьми из разных городов и стран и многое другое. В других профессиях такого нет».

На основе анализа требований авиакомпаний и интервью с действующим бортпроводником можно составить перечень требований и важных особенностей профессии, чтобы соотнести их с собственными возможностями и способностями. Вот некоторые из возможных мотивов, почему обычные люди хотят стать бортпроводниками.

Одним из главных привлекательных аспектов профессии бортпроводника является возможность путешествовать по миру. Работа бортпроводника позволяет увидеть мир, познакомиться с новыми людьми и культурами, что в свою очередь расширяет сознание и кругозор.

Бортпроводники имеют возможность общаться с пассажирами различных национальностей, возрастов и профессий. Это позволяет расширить кругозор, научиться работать с людьми из разных культур и сформировать межкультурные навыки общения.

Профессия бортпроводника требует отработанных коммуникативных навыков, умения работать в стрессовых ситуациях, обучения первой помощи и безопасности на борту. Для тех, кто стремится к развитию личностных и профессиональных навыков, это может быть

стимулом. Для многих людей работа бортпроводником может стать стартовой точкой для дальнейшего профессионального роста в авиационной отрасли, например, перехода на позицию старшего бортпроводника, инструктора или менеджера воздушного судна.

Неоспоримым фактом при выборе профессии является хорошая заработная плата. Зарплата бортпроводников зависит от авиакомпании, опыта работы и количества часов налета, но она далеко не бюджетная. Помимо высокой зарплаты, у бортпроводника есть социальный пакет, который включает в себя медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск, возможность обучения.

Кроме всего перечисленного выше, стоит отметить и наличие бонусов, как бесплатное питание во время рейсов, так и обеспечены форменной одеждой, что значительно экономит личный бюджет. Хорошим бонусом являются скидки на авиабилеты. Бортпроводники и члены их семьи могут получить скидки на авиабилеты, что значительно экономит личный бюджет, учитывая цены на перелёты.

Естественно, как и каждая профессия, профессия бортпроводника не лишена недостатков. К самым негативным моментам можно отнести ненормированный рабочий день. Работа бортпроводника связана с ночными рейсами, задержками рейсов, сменой часовых поясов. Учитывая высокую нагрузку как физическую, так и эмоциональную, существует возникновение риска для здоровья. Работа бортпроводника связана с перепадами давления, ограниченным пространством, риском заражения инфекционными заболеваниями. Сюда можно добавить и стрессовые ситуации, т.к. работа бортпроводника связана с конфликтными пассажирами, нестандартными ситуациями, угрозой терактов [2].

Исходя из всех перечисленных достоинств и недостатков профессии бортпроводника, можно прийти к выводу, что эта профессия является уникальной и перспективной, т.к. бортпроводник играет важную роль в авиационной индустрии, обеспечивая безопасность, комфорт и удовлетворение потребностей пассажиров на борту самолета. Эта профессия требует от бортпроводника не только профессионализма и ответственности, но и дружелюбности, терпимости и готовности помогать в различных ситуациях. Кроме того, профессия бортпроводника предоставляет множество возможностей для карьерного роста и профессионального развития. Авиакомпании постоянно обновляют свои самолеты и внедряют новые технологии, что требует от бортпроводников постоянного обучения и повышения квалификации. Также многие авиакомпании предлагают своим сотрудникам программы лояльности, включая скидки на авиабилеты, бесплатное проживание в гостиницах и другие бонусы.

Бортпроводник должен быть физически и эмоционально подготовлен к работе в условиях переменчивости расписания, долгих перелетов и разнообразных климатических условий, а также иметь хорошие коммуникативные навыки, знания о безопасности на борту, т.к. могут возникнуть нестандартные ситуации, такие как медицинские чрезвычайные случаи, поведение пассажиров или технические неполадки на борту.

В целом, профессия бортпроводника – это отличный выбор для тех, кто хочет работать в сфере авиации, получать стабильный доход и иметь возможность путешествовать по всему миру. Она также подходит для девушек, которые стремятся к активной и интересной жизни, хотят расширить свой кругозор и познакомиться с новыми людьми.

Список использованной литературы

1. Биндер Дэнис. Гендерная дискриминация в авиационной отрасли: эффективность раздела VII [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernaya-diskriminatsiya-v-aviatsionnoy-otrasli-effektivnost-razdela-vii> (Дата обращения: 21.02.2024)
2. Гератеволь З. Психология человека в самолете. – М., изд-во Иностранная литература, 1956. – С. 72-75.
3. Джонсон Д.А. Советы авиапассажирам. – М., изд-во Транспорт, 1989. – С. 52-87.
4. Дорошев В.Г. Системный подход к здоровью летного состава в XXI веке. – М., изд-во Паритет Граф, 2000. – С. 257-269.
5. Приглашаем кандидатов на вакансию «бортпроводник» для работы в Москве. [Электронный

- ресурс].- Режим доступа: <https://vacancy.aeroflot.ru/ru-ru/view?id=81&categoryId=2> (Дата обращения: 09.03.2024)
6. Сайт авиакомпании Победа. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://pobeda.aero/information/about> (Дата обращения: 21.02.2024)
 7. Сайт авиакомпании Уральские авиалинии. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.uralairlines.ru/about_us/ (Дата обращения: 21.02.2024)
 8. Сайт авиакомпании Аэрофлот. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about> (Дата обращения: 21.02.2024)
 9. Статистика Минтранса: сколько у России сейчас самолетов и каких [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59791.html> (Дата обращения: 21.02.2024)
 10. Стрельцова, Полева. Профессия стюардесса [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/styuardessa/> (Дата обращения: 21.02.2024)
 11. Стюарды и стюардессы: история профессии и требования. Справка. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://ria.ru/society/20081207/156681051.html> (Дата обращения: 09.03.2024)
 12. Тарасова Е.А. Профессия бортпроводника: преимущества и ограничения [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/professiya-bortprovodnika-preimuschestva-i-ogranicheniya> (Дата обращения: 21.02.2024)
 13. Требования к состоянию здоровья, на основании которых определяется годность к летной работе, работе по управлению воздушным движением, работе бортпроводником, бортоператором, пилотом авиации общего назначения и обучению в учебных заведениях гражданской авиации [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://sudact.ru/law/prikaz-mintransa-rf-ot-22042002-n-50/federalnye-aviatsionnye-pravila-meditsinskoe-osvidetelstvovanie/prilozhenie-n-3/> (Дата обращения: 18.03.2024)

Мельникова Наталия Михайловна (автор)

Мирюгина Елена Сергеевна (научный руководитель)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

С каждым годом все больше нарастает интерес к событийному виду туризма и становится наиболее приоритетным направлением. Прежде всего это связано с тем что, туристы получают намного больше эмоций и впечатлений от посещения различных масштабных мероприятий региона. Такого рода события являются наиболее запоминающимися и помогают привлечь приезжих повторно, что в свою очередь выгодно и важно для экономики региона.

Событийный туризм - это вариант познакомиться со страной или регионом, его культурой, традициями, менталитетом и обычаями не просто посещая музеи, достопримечательности, экскурсии и т.д., а почувствовать себя частью этой культуры, принимая участие в различных мероприятиях: гастрономических, музыкальных фестивалей и конкурсах, национальных праздниках, фестивалях кино и театра, цветочных выставках и спортивных мероприятиях.

Изучаемая тема актуальна по причине того, что развивая событийный туризм и обеспечивая ему хорошую рекламу в регионах Сибирского Федерального округа, можно привлечь большое количество приезжих из других регионов, что способствует значительному росту доходов предприятий и соответственно развитию туристской инфраструктуры регионов. И самое главное, то в чем помогает событийный туризм - это помнить об обычаях, культурных традициях и о народном творчестве нашей страны.

Объектом исследования данной работы является событийный туризм.

Предметом исследования - событийный туризм в Сибирском Федеральном округе.

Цель работы – проанализировать современное состояние событийного туризма в

Сибирском Федеральном округе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Изучить сущность и понятие событийного туризма;
- 2) Изучить особенности организации событийного туризма;
- 3) Дать характеристику состоянию событийного туризма в России;
- 5) Привести краткую характеристику Сибирского федерального округа;
- 6) Проанализировать состояние событийного туризма в Сибирском Федеральном округе.

Событийный туризм представляет из себя очень обширное понятие. Проанализировав различные точки зрения из источников можно выявить то, что событийный туризм - это такой вид туризма, при котором поездки связаны с какими-либо событиями[1]. Под событием могут пониматься мероприятие или ряд мероприятий, связанных с различной культурной, этнографической, спортивной, деловой или гастрономической направленностью. Соответственно, посещение событийных мероприятий предполагает также совмещение с другими видами туризма: с культурным туризмом, деловым, спортивным и др. Отличается от традиционных форм путешествий тем, что акцент делается на участие в конкретных событиях. Такой подход позволяет туристам не только посетить новые места, но и познакомиться ближе с местной культурой.

Для лучшего понимания и представления о событийном туризме, также важно учесть его составляющие и то, на чем он основывается. Прежде всего, в основе событийного туризма, лежат мероприятия самой разной направленности: культурной, спортивной, этнографической и.д.р.

Следует отметить что, для создания событийных мероприятий используются различные ресурсы: кадровые, инфраструктурные, культурные, природные, информационные и организационно-управленческие[11]. При этом инфраструктурные ресурсы включают в себя как собственно туристскую инфраструктуру, подразумевающую наличие средств размещения, питания и транспорта, так и специализированную, предназначенную для организации событийного туризма. Как правило, мероприятия, привлекающие туристов, рассчитаны на массового зрителя. Поэтому для комфортного пребывания туристов необходимы специальные площадки, оборудованные современными техническими средствами - стадионы, концертные площадки, деловые центры[12].

Организация событийного туризма имеет ряд уникальных особенностей, которые отличают его от других видов туризма и требуют особого подхода к планированию и проведению мероприятий. Стоит рассмотреть важные особенности организации событийного туризма, которые влияют на его успешное развитие и привлекательность.

Прежде всего, при организации событийного мероприятия следует учитывать возможные проблемы и трудности:[10]

- невозможно точно предсказать стабильность спроса на новые события и учесть все аспекты их проведения, т.к. предпочтения и интересы аудитории могут меняться со временем
- необходимо заострить внимание на обеспечении безопасности туристов, а также на их максимальном комфорте, что, в свою очередь, требует значительных вложений.

- событийные туры являются довольно дорогими. Это может стать проблемой, как и для туристов так и для организаций в целом. Для компаний может встать вопрос о крупных финансовых затратах, так как организация подобных мероприятий требует крупных вложений. Это может стать проблемой особенно для малого и среднего бизнеса. Туроператоры серьёзно рискуют собственными денежными средствами – бронируют места на крупные мероприятия международного или национального масштаба, так как бронирование билетов происходит за несколько месяцев, иначе билетов может просто не достаться.

При организации событийного туризма нужно учесть следующие затрудняющие факторы, которые могут возникнуть: [3]

- 1) затруднения с размещением больших групп;

- 2) ограниченный срок получения визы;
- 3) серьёзные финансовые вложения;
- 4) малый срок проведения мероприятий

При разработке событийного тура нужно уделять повышенное внимание следующим факторам: [8]

- 1) чёткое определение временных рамок нахождения туриста на целевом событии;
- 2) разработка и проработка оперативного плана -куда идти, где питаться и т. д.;
- 3) учёт всех элементов события;
- 4) любые дополнительные услуги нужно оговаривать заранее, чтобы не возникло недопонимание с клиентом;
- 5) управление рисками и их проработка: любое дело не обходится без накладок, а тем более туристическая поездка в место проведения определённого события. Обязанность любого туроператора – предусмотреть все возможные риски и подготовить подходящие пути решения возникших проблем.

Также в организации немаловажным составляющим является событийный календарь, который помогает систематизировать и продвигать событийное мероприятие на внутреннем и международном рынках[7]. Событийный календарь–это систематизированный список мероприятий, проводимых в регионе, представленный вместе с их описанием, датой и местом проведения, обычно приводится в электронном варианте[6].В рамках проекта в России существует национальный календарь событий.

Особенности организация событийного туризма, такие как многообразие мероприятий, культурное обогащение и привлечение новых посетителей, делают этот вид туризма привлекательным и востребованным. Важно учитывать особенности аудитории, а также стремиться к созданию уникального опыта для туристов. Правильное планирование ,координация и продвижение событийных мероприятий позволяют достичь успеха и удовлетворения как для организаторов, так для участников.[4]

Национальный календарь событий - федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры в рамках реализации

федеральной программы продвижения российского туристского продукта "Visit Russia/Время отдыхать в России". Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается ТОП-200 лучших событий года, которые получают статус Национального.[6]

Строгая оценка производится по целому ряду критериев:

- масштабность,
- массовость,
- охват аудитории,
- транспортная доступность,
- развитость инфраструктуры,
- медиа активность и другие.[8]

Получить статус «Национальное событие» смогут только те якорные события, которые отвечают требованиям креативности, оригинальности и, разумеется, безопасности.

Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) составляется рейтинг событийного потенциала регионов Российской Федерации. Основная цель составления рейтинга заключается в определении ключевых факторов, влияющих на развитие региона как событийной дестинации, оценке уровня их фактического состояния и степени интеграции в социально-экономическую сферу в каждом субъекте федерации. [8]

Согласно результатам рейтинга событийного потенциала регионов за 2023 год, составленным выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ), в пятёрку лидеров входят:

1. Санкт-Петербург и ЛО
2. Свердловская область
3. Республика Башкортостан

4. Республика Татарстан
5. Краснодарский край [8]

Также среди участников рейтинга были отмечены регионы с наибольшей динамикой роста :[8]

1. Республика Башкортостан (динамика роста за 10 лет +8 позиций, с 11 на 3 место);
2. Новосибирская область (динамика роста за 10 лет +27 позиций, с 34 на 7 место);
3. Красноярский край (динамика роста за 10 лет +13 позиций, с 21 на 8 место);
4. Пермский край (динамика роста за 10 лет +28 позиций, с 37 на 9 место);
5. Калининградская область (динамика роста за 10 лет +10 позиций, с 20 на 10 место).

Были выявлены региональные тренды событийной индустрии на 2024 год по восстановлению отрасли:[8]

- **рост количества регулярных мероприятий:** в 2023 году их стало на 15% больше, чем было в 2022 - в том числе за счёт появления крупных проектов в регионах;

- **рост количества международных мероприятий:** в 2023 году мероприятий, проводимых в актуальном периоде и запланированных к проведению в среднесрочной перспективе, стало на 20% больше, чем было зафиксировано в 2022 году, когда событийная индустрия ощущала на себе последствия отмены мероприятий в связи с санкциями;

- отказ регионов от предоставления налоговых льгот отрасли, при этом **более 40% регионов используют меры финансовой поддержки мероприятий**

- **восстановление международного авиасообщения:** показатели транспортной доступности регионов стали выше, регулярные международные рейсы совершаются не только в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, крупные транспортные потоки вернулись в города Сибири - Новосибирск и Красноярск, Урала, Поволжья, а также на юг России.

А также изменение приоритетов развития отрасли на внутренних и внешних рынках:

- **приоритетное развитие внутреннего событийного рынка,** рост внутреннего туристического потока и деловых мероприятий в регионах;

- смена приоритетов в работе с внешними рынками, рост количества крупных международных деловых мероприятий **за счёт сотрудничества со странами БРИКС, ШОС, дружественными государствами;**

- **усиление конкуренции между регионами** как событийными и туристическими дестинациями и повышение значимости факторов успешного продвижения региона: уникального предложения, бренда, стратегии развития, активности региональной власти;

Среди трендов сегмента корпоративных мероприятий выделяют:[9]

- **Изменение географии проведения** российских мероприятий, увеличение общего количества мероприятий в целом на российском рынке;

- **Приоритет нестандартных площадок и локаций,** которые возможно трансформировать под идею и задачи мероприятий;

- Превалирование небольших по срокам подготовки и проведения, а также по количеству участников мероприятий — **подбор решений в формате «здесь и сейчас» ;**

- **Высокие требования к качеству контента мероприятия,** сохранение фокуса на человеке, «осмысленность» мероприятий;

- **Омоложение целевой аудитории** и связанные с этим особенности коммуникаций с ними как с участниками мероприятий и партнёрами;

- Прозрачность взаимодействия между всеми игроками рынка, искренность как основа для построения долгосрочных партнерских отношений; - **Высокие требования к эффективности и окупаемости** корпоративных мероприятий.

Прежде чем приступить к анализу событийного туризма в СФО, необходимо дать характеристику СФО. Сибирский федеральный округ - один из 8 федеральных округов Российской Федерации, площадью которого составляет 4 362 миллионов км²

В состав округа входят 10 субъектов Российской Федерации[10]. Административным центром СФО является город Новосибирск.:[10]

- 3 республики -Алтай, Тыва, Хакасия;
- 2 края -Алтайский, Красноярский;
- 5 областей -Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская.

Состояние событийного туризма в Сибирском Федеральном округе в целом можно охарактеризовать как динамичное и разнообразное. Регионы СФО активно развивают событийный туризм, проводя множество интересных мероприятий, фестивалей и концертов, привлекая тем самым внимание туристов. Однако, для дальнейшего развития событийного туризма в СФО необходимо уделять внимание качеству проведения мероприятий, развитию инфраструктуры, продвижению региональных событий на международном уровне и улучшению условий для туристов. В целом, событийный туризм в СФО имеет хорошие перспективы и может стать одним из ключевых направлений развития туристической индустрии этого региона.[5]

Рассмотрим подробнее состояние событийного туризма в каждом субъекте СФО. В рамках данной работы были проанализированы событийные календари каждого из 10 субъектов СФО. У каждого событийного мероприятия была выделена тематика из следующих:

1. национальная культура;
2. вид хозяйственных занятий;
3. народные промыслы;
4. народное творчество;
5. история;
6. религия;
7. искусство;
8. гастрономия;
9. спорт;
10. развлечения;
11. наука;
12. бизнес;

Чтобы проанализировать событийные мероприятия регионов по преобладающим тематикам, данные были сведены в таблицу (Приложение 1). Таким образом, можно сделать вывод, что:

- мероприятий, связанных с **национальной культурой** больше в Томской области;
- мероприятия по тематике **вид хозяйственных занятий** разделили между собой Томская область Красноярский край;
- в области **искусства** лидирует Омская область;
- по большему количеству мероприятий с тематикой **гастрономия** занимает Республика Хакасия;
- мероприятий основанных на **народных промыслах** больше в Иркутской области;
- мероприятия в области **народного творчества** разделили между собой Томская, Иркутская и Кемеровская области;
- больше всего мероприятий связанных со **спортом** в Иркутской области;
- в области **науки и развлечений** лидирует Кемеровская область;
- по тематике **бизнес** в Новосибирской области и Республике Хакасия;
- в области **религии** 1 мероприятие у Омской области;
- по тематике **история** в Омской и Новосибирской областях;
- 1 мероприятие по тематике **экология** в Алтайском крае.

Необходимо отметить что, анализируя событийные мероприятия в каждом регионе СФО в большинстве выделяются мероприятия основанные на национальной культуре. Это прежде всего связано с уникальностью и разнообразием местных народов населяющих СФО, с их обычаями, традициями и историей. Такие мероприятия могут быть особо привлекательными для туристов, так как многие туристы интересуются изучением культурных особенностей других народов. Также, события на основе национальной

культуры позволяет продвигать местное население, сохранять традиции и ценности, что очень важно для сохранения культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Список использованной литературы:

1. Бабкин. А.В. Специальные виды туризма: учебник. / А. В. Бабкин. - 2018.-с.216.
2. Глушкова В.Б. Федеральные округа России: учебник./В.Г.Глушкова.2016.-с.173.
3. Колесникова Н. В. Организация событийного туризма в регионе : учебник. / Н. В. Колесникова, В. И. Шевченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, 2015.- с.47.
4. Иванин Ю. А. Особенности организации событийного туризма // электронный журнал«Концепт».–2018.-с.3 [Электронный ресурс]- Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-sobytiynogo-turizma/viewer> (дата обращения 16.04.2023).
5. Киреева Ю. А. Событийный туризм как драйвер развития туристского рынка в регионах России/ Ю. А. Киреева.: Директ-Медиа, 2022. - с.146 [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiynyy-turizm-kak-drayver-razvitiya-turistskogo-rynka-v-regionah-rossii/viewer> (дата обращения 22.02.2024).
6. Кравчук Т.А./А.Ю.Стафеева,Ю.А.Руденко.Событийный календарь как форма продвижения региона/2015.-с.2.[Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiynyy-kalendar-kak-forme> (дата обращения 22.12.2024).
7. Национальный календарь/Лучшие события. [электронный ресурс]-Режим доступа: <https://eventsinrussia.com/about>(дата обращения 23.05.22).
8. Островская.Д.В/событийный потенциал регионов/[Электронный ресурс]- Режим доступа <https://ruef.ru/assets/files/news/8> // 2024.-с.156.
9. Рейтинг событийного потенциала регионов//ВНИЦ//[Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://rnc-consult.ru/tpost/zyooc1zgm1-reiting-sobitiynogo-potentsiala-regionov> 2023.
10. Сибирский федеральный округ/[Электронный ресурс]-Режим доступа: <http://sfo.gov.ru/okrug/>(дата обращения 15.03.2024).
11. Фисунова Д.И. Солодилова А.С./Технология организации событийных мероприятий/ 2022.- с.289 [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya>
- 12.Юлгушева.А.Р.Тенденции развития событийного туризма в России///А.Р.Юлгушева.2016.- с.4 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru//2016/43-03-02_002 (дата обращения 14.03.2020).

Панкина Вероника Александровна (автор)
Ефимова Ирина Викторовна (научный руководитель)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ КРУИЗОВ В РОССИИ

Круизный туризм – это путешествие на речном или морском водном транспорте, включающее в себя береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей портовых городов, а также разнообразные развлечения на борту круизного судна.

В последние годы круизные путешествия становятся все более популярными среди туристов. Этот вид туризма является одним из самых перспективных, быстрорастущих и инвестиционно-привлекательных видов туризма. Исследование развития круизного туризма в России позволит оценить текущее состояние отрасли, выявить тенденции и перспективы развития, поэтому тема является актуальной.

Цель работы – определить перспективы развития круизного туризма в Российской Федерации.

Задачи для достижения поставленной цели:

1. дать характеристику классификации круизного туризма;
3. изучить и охарактеризовать географию круизного туризма;

4. изучить и проанализировать аспекты развития и современное состояние круизного туризма в России;
5. провести анализ предложений круизных маршрутов в России крупными туроператорами и судоходными компаниями;
6. изучить и сопоставить благоприятные и негативные факторы, влияющие на развитие круизного туризма в России;
7. определить проблемы и перспективы развития круизного туризма в России.

В первую очередь, необходимо рассмотреть теоретические аспекты круизного туризма в целом. Круизы разделяются на морские и речные.

Морской круиз - путешествие обычно по замкнутому кругу с радиальными поездками из портов во внутренние районы стран. Их можно разделить следующим образом: прибрежные круизы - это круизы, которые организовываются в водах, которые прилегают к прибрежной зоне материков. Трансатлантические круизы - основная цель этих путешествий - переплыть на пассажирском корабле Атлантику. Кругосветные круизы предусматривают одно длительное путешествие для завершения плавания вокруг Земли. Экспедиционные круизы: маршруты проходят в практически недоступных или экстремальных местах планеты. [2]

Круизы по внутренним водным артериям принято называть *речными круизами*. Прогулочные круизные рейсы обычно предлагают короткие путешествия на несколько часов, во время которых пассажиры могут насладиться красотами окружающей природы и панорамой городов с борта судна. Экскурсионные круизные рейсы предлагают более продолжительные путешествия, во время которых пассажиры могут посетить различные порты и достопримечательности на суше. [5]

География круизных путешествий включает в себя множество различных маршрутов и направлений по всему миру. Одним из самых популярных направлений для круизов является Карибское море. Круизы по Средиземному морю традиционно считаются наиболее доступным и популярным вариантом морского путешествия. Другие популярные направления для круизов включают Аляску, Гавайи, Австралию и Новую Зеландию, Азию, Африку и Южную Америку. Самые экзотические круизы — это круизы по Антарктиде.

Маршруты речных круизов привязаны к средним и крупным судоходным рекам. Наибольшее развитие речные круизы получили в Европе. популярные маршруты речных круизов проходят по Сене, Эльбе, Дунаю (через семь стран), Рейну (и его притокам). Первое место в речных круизах удерживает Германия, далее следуют Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Австрия. Круизы по Юго-Восточной Азии пользуются большой популярностью среди туристов всего мира – это Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Камбоджа. Круизы в США по Восточному побережью Америки так же пользуются огромным спросом у туристов всего мира. [7]

В России в силу природных особенностей, более развит речной круизный туризм, нежели морской. Наиболее популярными являются круизы по Волге, Оке, Каме, Лене, Енисею, Дону, Иртышу и другим рекам. Туристы предпочитают круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, в Казань и Астрахань, на Соловки, уникальные маршруты по Оке и круизы до Великого Новгорода. В последние годы стали популярными туры по рекам Лена, Енисей и озеру Байкал. Из-за особенностей географического расположения нашей страны у круизного отдыха существует сезонность. Как правило, речная навигация действует в период с конца апреля по середину ноября. Точные даты регулируются и могут корректироваться в зависимости от региона и погодных условий. [7]

Большое значение для развития речных круизов имеет инфраструктура. В 2021 г. в России эксплуатировалось около 1500 средних и крупных пассажирских судов, в 2022 году на российских верфях велось строительство 367 судов. В 2023 году российские верфи сдали 18 судов для пассажирских перевозок. На российских реках в круизах плавают 2-х палубные, 3-х палубные и 4-х палубные теплоходы. Сравнив данные всех проектов теплоходов был сделан вывод, что больше всего по рекам России плавают четырёхпалубные теплоходы. 4-х палубные

лайнеры являются самыми комфортабельными и современными. 2-х палубные - наименее комфортабельные. [6]

На территории Российской Федерации на 2023 год в общей сложности насчитывается более 180 портов, из них 117 портов в России речного типа. Самыми крупными портами в России являются: большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный, порт Мурманск. Новороссийский морской порт - крупнейший порт Чёрного моря и крупнейший порт России. [4]

Организаторами речных круизов являются туроператоры, а также судоходные компании, имеющие право осуществлять туроператорскую деятельность. На крупные круизные компании «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Донинтурфлот», «Созвездие» и «ГАМА» приходится более 60% всего российского рынка речных круизов. [9]

В ходе проведения анализа предложений речных по России крупных компаний туроператоров и судоходных компаний России был сделан вывод, что основные направления маршрутов речных круизов находятся в Европейской части России. В основном - это туры по крупным рекам Волга, Ока, Москва-река, Ладожскому озеру и озёрам Карелии. В восточной части России туроператоры предлагают путешествия по крупным рекам Енисей, Лена, Обь, Иртыш, зимние и летние туры по озеру Байкал.

Речной круизный сезон 2023 г. показывает рост турпотока до 20% по сравнению с 2022 годом. Наиболее востребованные направления в 2023 году в целом не изменились – это круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, в Казань и Астрахань, на Соловки, маршруты по Оке и круизы до Великого Новгорода. Особое внимание уделялось судоходству на озере Байкал. [9]

Круизный туризм имеет большой спрос в России, но у него есть и ряд проблем, которые нужно решать: это проблема обмеления рек, ограниченная инфраструктура: отсутствие удобного доступа к пирсам, недостаточное развитие системы причалов и сервисных услуг для туристов, недостаток информации о возможностях речных круизов, высокая стоимость круизов. [1]

Несмотря на эти проблемы, у круизного туризма в России есть потенциал для развития. Уже в настоящее время в регионах России, наиболее привлекательных для развития круизного туризма, как региональные, так и федеральные власти в той или иной степени стараются создать благоприятные условия для его развития. Правительство России утвердило «Стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», где круизный туризм определен как «путешествие на круизном судне по обозначенному маршруту в культурно-познавательных, досуговых, оздоровительных, профессионально-деловых и других целях» и включен в состав видов туризма, «развитие которых требует формирования специальных мер государственной поддержки, снятия административных и социально-экономических ограничений развития». Стратегией предусматривается строительство и реконструкция с участием региональных бюджетов и средств частных инвесторов речных пассажирских вокзалов, причалов, развитие инфраструктуры для обслуживания пассажиров. Кроме того, в рамках концепции запланировано расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Ещё одна важная задача, обозначенная в концепции — это подготовка кадров. В российский круизный туризм активно внедряются современные технологии.

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта. Большая часть поручений касается поддержки судоходных компаний, осуществляющих речные и морские круизы. Такие компании могут получить господдержку в размере 320 млн р. для покрытия части затрат по лизингу. В рамках новых поручений будут выделены средства судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки. Средства помогут им компенсировать часть затрат по лизингу.

Не исключено, что финансирование будет более масштабным. Правительству также поручено "рассмотреть вопрос выделения средств на оказание финансовой поддержки российским судоходным компаниям, осуществляющим речные круизные перевозки". Эти деньги должны быть направлены на выплаты зарплат работникам, уплату страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды, а также на осуществление других платежей в целях сохранения численности работников. [3]

Россия имеет благоприятные предпосылки для развития круизного туризма, в первую очередь благодаря разнообразию водных ресурсов страны – речных и морских (на Черноморском, Каспийском и Балтийском морях). Перспективы развития российского круизного туризма зависят от того, насколько успешно будут решены многочисленные проблемы – обновление флота круизных судов, улучшение береговой инфраструктуры, повышение туристской привлекательности территорий, сопредельных с местами швартовки круизных судов. Причем все эти вопросы необходимо решать с учетом требований синей экономики («Синяя» экономика объединяет отрасли, так или иначе связанные с Мировым океаном). Это предполагает организацию взаимодействия всех участников круизного процесса – круизных компаний, владельцев круизных судов, федеральных и региональных органов исполнительной власти, местных администраций. [8]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галимова Лейсан Исмагиловна, Галимов Шамиль Шагитович Морские круизы в России: современное состояние и проблемы развития // Современные проблемы сервиса и туризма. [Электронный ресурс]. 2021. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/morskie-kruizu-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-problemy-razvitiya> (Дата обращения: 05.04.2024).
2. Глушко А.Н. География туризма / А. Н. Глушко, А.М. Сазыкин // М.: ТИДОТ ДВГУ. [Электронный ресурс]. 2002. Режим доступа: https://tourlib.net/books_tourism/glushko.htm (Дата обращения: 05.04.2024).
3. Государство поддержит речные круизы Статья на сайте Ассоциации туроператоров России. [Электронный ресурс]. 2007—2024. Режим доступа: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51627.html> (Дата обращения: 01.04.2024).
4. Морские порты РФ Статья на сайте РусРесурсЛогистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rrlog.ru/morskie-porty-rf/> (Дата обращения 06.04.2024г.)
5. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов // М.: Академия, 384 с. [Электронный ресурс]. 2006. Режим доступа: https://tourlib.net/books_tourism/osipova.htm (дата обращения 05.04.2024).
6. Речные круизы на теплоходах. Теплоходы по проектам (по моделям). Статья на сайте rusreki.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rusreki.ru/river_ship_proect.htm (Дата обращения 06.04.2024)
7. Самойленко А.А. География туризма: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 368с. [Электронный ресурс]. 2006. Режим доступа: <https://turizm-uirp.ucoz.ru/files/Samoilenko-GeografiaTurizma.pdf> (Дата обращения 01.04.2024)
8. Смирнов Сергей Николаевич Круизный туризм в синей экономике: проблемы и перспективы // ЭСПР. 2022. №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kruiznyy-turizm-v-siney-ekonomike-problemy-i-perspektivy> (Дата обращения: 05.04.2024).
9. Туроператоры подвели итоги навигации 2023 года. Статья на сайте Ассоциации туроператоров России [Электронный ресурс]. 2007—2024. Режим доступа: <https://www.atorus.ru/search/node?keys>. (Дата обращения: 05.04.2024).

Сарычева Екатерина Романовна (автор)

Лисицына Елена Евгеньевна (научный руководитель)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Современное состояние туризма в Новосибирской области является актуальной и интересной темой для изучения, потому что этот регион один из наиболее развитых научно-образовательных, промышленных, торгово-финансовых, культурных и спортивных центров Сибири.

В данной статье будет рассмотрено развитие Новосибирской области как региона страны и становление его туристической индустрии, а также проблемы и перспективы развития отрасли. Анализируя данные о посещаемости туристических объектов, инфраструктуре и мероприятиях, проводимых для привлечения гостей, можно оценить потенциал Новосибирской области как туристического направления.

Эта работа позволит узнать о становлении Новосибирской области как туристического центра региона, получить полное представление о современном состоянии туризма в Новосибирской области и выделить ключевые аспекты, влияющие на его развитие.

Цель: Проанализировать современное состояние туристической индустрии в Новосибирской области.

Задачи:

1. Изучить становление Новосибирской области как туристического центра региона;
2. Охарактеризовать инфраструктуру, мероприятия по развлечению туристов;
3. Выявить проблемы и перспективы развития туризма;

Объект – туризм в Новосибирской области.

Предмет – современное состояние развития туризма в Новосибирской области.

Новосибирская область относится к Западно - Сибирскому экономическому району и Сибирскому Федеральному округу. В составе области 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений. Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно - Сибирской равнины, главным образом в междуречье Оби и Иртыша (южная часть Васюганской равнины Барабинской низменности), на востоке примыкает к Салаирскому кряжу. На севере граничит с Томской областью, на юго-западе — с Казахстаном, на западе — с Омской областью, на юге — с Алтайским краем, на востоке — с Кемеровской областью. [10]

Главные реки - Обь, Омь. Также в области расположено около 3 тыс. пресноводных, солёных и горько-солёных озёр (Чаны, Убинское, Сартлан и др). Север и северо-запад области занимает южная часть крупнейшего в мире Васюганского болота.

Площадь - 177,8 тыс. кв. км, или 1,1% территории России. [10]
Протяженность с запада на восток - 642 км, с севера на юг – 444 км.[10]

Климат Новосибирской области резко континентальный. Средняя температура января: от -16 на юге, до -20 °С в северных районах. Средняя температура июля: +18...+20 °С. Средняя годовая температура воздуха: 0,2 °С.[10]

В досоветское и советское время Новосибирск выполнял множество функций, но две константы составляли стержень его жизнедеятельности. Новосибирск являлся транспортным узлом и кроме того история города целиком укладывается в процесс становления в России индустриального общества. В военное время город приобщился к военно-промышленному комплексу СССР. [4]

Несмотря на то, что туризм не являлся основным направлением тех времен работа по его развитию всё же велась. В конце 1920-х годов началась работа по созданию в городе структуры, которая бы занялась активным развитием организованного туризма, и в 1930 году в Новосибирске окончательно оформилось Общество пролетарского туризма и экскурсий под руководством краевого Совета. Количество желающих посетить Новосибирск росло. Для гостей города на втором этаже здания вокзала была организована гостиница. [4]

Много лет Новосибирск, в котором работали важные оборонные предприятия, был закрыт для иностранных туристов. На открытие города для международного туризма косвенно повлиял визит в Новосибирск президента Франции Шарля де Голля, который состоялся в июне 1966 года. Вскоре после этого визита Совет Министров СССР исключил Новосибирск из числа закрытых для иностранцев городов. Министерство иностранных дел разослало информацию об этом в зарубежные посольства, и в ответ пришло большое число заявок на посещение города, больше всего — из Франции, Чехословакии, Польши, Англии. [6]

На август 2022 года Новосибирская область стала самым популярным туристическим регионом Сибири. По числу принятых туристов она заявила 12 место в стране и 1 место по

Сибирскому федеральному округу, по сравнению с 2016 годом, тогда в национальном рейтинге заняла 24 место. За 2022 год показатель по числу поездок 2,909,307 человек и показатели по числу ночёвок 8,571,140 человек.[9] Благодаря расположению в центре Евразийского континента и мощной транспортной инфраструктуре Новосибирская область стала крупнейшим транспортным узлом России. Здесь пересекаются крупнейшие железнодорожные, автомобильные, авиационные и речные маршруты. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России.

В Новосибирске действует международный аэропорт Толмачёво – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Имеет регулярное авиасообщение с более чем 70 городами России и мира.

Концентрация научных кадров в Новосибирске в 1,5 раза превышает общероссийский показатель. Создание Сибирского отделения Российской академии наук – крупнейшего научного центра на востоке России – позволило сформировать производственную и научную базу, благодаря которой научно-технологический комплекс Новосибирска является третьим по масштабам в России.

В Новосибирской области работают 51 академический институт, 71 научно-исследовательский институт, более 100 крупных и 1700 малых предприятий, связанных с технико-внедренческой деятельностью.

В 23 высших учебных заведениях ведется подготовка студентов практически по всем специальностям, Новосибирск является центром притяжения для талантливых и амбициозных молодых людей из разных регионов страны. Более 60% студентов – иногородние.

Сейчас в рамках проекта развития Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0) создается современный научно-технологический комплекс мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы Новосибирской области. Он включает реализацию 31 проекта научной и инновационной инфраструктуры (274 млрд рублей), 67 проектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (155 млрд рублей), создание 13 высокотехнологичных производств (20 млрд рублей).

В Новосибирской области развиваются сильные парковые проекты — Промышленно-логистический парк Новосибирской области, Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), Биотехнопарк наукограда Кольцово, Медицинский промышленный парк.

В Новосибирской области 34167 турагентов [2] и 51 туроператор. [3] В Новосибирской области есть такие виды туризма как: культурно – познавательный, рекреационный, религиозный, событийный, спортивно – приключенческий, экологический, этнический. [1]

Но есть виды туризма, которые отличают Новосибирск от других и это:

Культурный туризм - театры и музеи: Новосибирск известен своими театрами, включая Оперный и Большой театры, а также множество музеев, таких как Новосибирский художественный музей и Музей истории Новосибирска.

Экологический туризм - природные заповедники: В окрестностях Новосибирска расположены природные заповедники, такие как Заповедник «Столбы» и заповедник «Академгородок», где можно насладиться красотой сибирской природы.

Бизнес - туризм - конференции и выставки: Новосибирск часто принимает крупные международные конференции, выставки и деловые мероприятия, привлекая бизнесменов со всего мира.

Научно – образовательный туризм стратегически важен для Новосибирска, так как способствует наращиванию интеллектуального культурного потенциала региона и его туристической привлекательности путём вовлечения школьников в культурную и научную жизнь города.

Туристско – информационный центр Новосибирской области уже 7 лет работает на базе государственного казённого учреждения Новосибирской области «Центр регионального развития», подведомственного министерству экономического развития Новосибирской области. Центр оказывает консультации в сфере туризма, способствующие созданию комфортной информационной среды для гостей и жителей Новосибирской области. Здесь

каждый турист может получить бесплатную информацию: об объектах культуры, истории и достопримечательностях природы; о культурных, общественных и спортивных событиях региона; о действующих туристических маршрутах, экскурсиях; о местах размещения и туристических операторах Новосибирской области. Офис находится по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская,38. [9]

«Проблемы с развитием сервиса в наших местах действительно есть», - признают эксперты туристического рынка. Внутренний туризм – бизнес сезонный, - отмечают участники рынка. На экскурсии по области ездят только в тёплое время – с мая по сентябрь. О родном крае ничего не знают, история и старинные места региона новосибирцев пока не интересуют сильно, причины кроются в отсутствии семейных традиций, когда молодое поколение знает свою родословную, а также в проблемах школьного образования. Было бы замечательно, если бы в школах изучали историю родного края, это помогло бы и развитию внутреннего туризма. [11]

Новосибирской области на сегодняшний день перспективы развития данного региона обусловлены теми достопримечательностями, которые имеются здесь и могут быть использованы для разработки туристских программ: охотничьи ресурсы. На территории региона обитает свыше 30 видов различных животных и птиц. На многих из них разрешена охота, например, на гуся, утки, глухаря, куропатки, рябчика, тетерева, вальдшнепа, кабана, косулю, горностая, ласку, лисицу, медведя, зайца, волка и т.д. Достопримечательности, обнаруженные в результате археологических раскопок (монеты, фигурки, украшения и т.д.) многие из них хранятся в музеях. Спортивная охота, которая с каждым годом набирает популярность. На территории региона развивается как любительская, так и спортивная охота, а также проводятся соревнования в данной области. Рыбалка. Регион богат водоёмами, которые пригодны для рыбалки. По территории региона протекает более 350 рек, имеется водохранилище, обитает большое количество различной рыбы. Возможность различного вида отдыха. В частности, современные туристские программы могут предложить семейный, активный отдых, экстремальные виды спорта, рекреационное лечение, посещение достопримечательностей, фестивалей, конгрессов и форумов. Имеется множество объектов, которые могут представлять интерес для туристов. Например, на территории региона располагаются планетарий, детская дорога, множество соборов и часовен, купеческий посёлок, туристский комплекс, музеи, мраморный карьер и т.д. [7]

На территории экопарка «Чкаловские дачи», в Заельцовском бору, планируется построить четырехзвездочного курортного отеля площадью 6 тыс. кв. м на 120 номеров. На территории комплекса планируется конференц-зал, ресторан, бассейн, SPA-зона и процедурные кабинеты. [5]

Курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» построят в Бердске, на берегу Бердского залива. На его территории возведут четырехзвездочный гостиничный комплекс на 260 номеров, лечебное отделение и SPA с полным комплексом санаторно-курортных услуг, а также ресторан с видом на Новосибирское водохранилище.[5]

Таким образом, Новосибирская область имеет значительный потенциал для развития, благодаря разнообразию природных и культурных ресурсов региона. Однако, для успешного развития туристической индустрии необходимо уделить внимание таким аспектам как, качество сервиса, обучение персонала и сделать край привлекательным не только в период с мая по сентябрь, но и постараться привлечь внимание нашего региона в другое время года. Новосибирская область имеет перспективы для дальнейшего развития, при условии комплексного подхода и согласованных усилий всех заинтересованных сторон.

Список литературы

1. Виды туризма [Электронный ресурс]. Новосибирская область туристический портал. Режим доступа: <http://turizmnsso.ru/kinds-of-tourism/tourism.php> (Дата обращения: 01.04.2024).

2. Единый федеральный реестр турагентов, субагентов [Электронный ресурс]. Министерство экономического развития Российской Федерации. Режим доступа: <https://tourism.gov.ru/agents/> (Дата обращения: 24.03.2024).
3. Единый Федеральный реестр туроператоров [Электронный ресурс]. Федеральное агентство по туризму. Режим доступа: https://tourism.gov.ru/reestry/reestr-turoperatorov/?query=новосибирская%20область&name_org=&reestr=&inn=&ogrn=®ion=&ty-re-turism=&prikaz=&numberfinance=&org-of=&set_filter=y (Дата обращения: 19.03.2024).
4. Историческая справка о Новосибирской области [Электронный ресурс]. Правительство Новосибирской области. Режим доступа: <https://www.nso.ru/page/36741> (Дата обращения: 19.03.2024).
5. Проекты по туризму в Новосибирской области [Электронный ресурс]. РБК Новосибирск 02.04.2024. Режим доступа: <https://nsk-rbc-ru.turbopages.org/nsk.rbc.ru/s/nsk/02/04/2024/660b8a129a79471697832e9a> (Дата обращения: 06.04.2024).
6. Новосибирск туристический: город, умеющий удивлять [Электронный ресурс]. Новостной канал Московский комсомолец 03.11.2023. Режим доступа: <https://novos.mk.ru/social/2023/11/03/novosibirsk-turisticheskiy-gorod-umeyushhiy-udivlyat.html> (Дата обращения: 24.03.2024).
7. Перспективы развития туризма в Новосибирской области [Электронный ресурс]. Справочник. Режим доступа: https://spravochnick.ru/turizm/razvitie_turizma_v_novosibirskoy_oblasti/ (Дата обращения: 24.03.2024).
8. Росстат: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (Дата обращения: 19.03.2024).
9. Туристско-информационный центр Новосибирской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://turizm.nso.ru/ru/content/o-nas> (Дата обращения: 19.03.2024).
10. Характеристика Новосибирской области [Электронный ресурс]. Законодательное собрание Новосибирской области. Режим доступа: <https://znsno.ru/novosibirskaya-oblast> (Дата обращения: 19.03.2024).
11. Что мешает Сибири стать новой туристической Меккой? [Электронный ресурс]. Еженедельник "Аргументы и Факты" № 18. АиФ на Оби №18 04/05/2016. Режим доступа: https://nsk.aif.ru/culture/chto_meshaet_sibiri_stat_novoy_turisticheskoy_mekkoj (Дата обращения: 24.03.2024).

Стебелькова Анна Сергеевна (автор)

Лисицына Елена Евгеньевна (научный руководитель)

ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ

В наше время самостоятельное планирование путешествий по России становится все более популярным и востребованным. Это процесс, который позволяет каждому путешественнику создать уникальный маршрут с учетом своих интересов и предпочтений. Актуальность исследования возможностей самостоятельной организации путешествий по России проявляется в растущем спросе на индивидуализированные и неповторимые опыты путешествий.

Объектом работы являются самостоятельные путешествия по России.

Предметом работы выступает процесс самостоятельной организации путешествий по России.

Цель работы – проанализировать возможности самостоятельной организации путешествий по России.

Задачи:

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению самостоятельного туризма;

2. Выявить положительные и отрицательные стороны самостоятельных путешествий по России;

3. Определить наиболее популярные направления самостоятельных путешествий по России;

4. Исследовать инструменты организации самостоятельных путешествий по России.

Прежде всего стоит дать определение понятию самостоятельный туризм. Самостоятельный туризм - это форма путешествий, при которой путешественник организует поездку самостоятельно, без помощи туристических компаний.

Самостоятельный туризм — действия связанные с посещением определённых мест земного шара, которые совершаются с полным или частичным отказом от услуг туроператоров и турагентов, но иногда включают использование туристических услуг. [6, С.50]

Положительные стороны самостоятельных путешествий:

1. Свобода выбора: вы сами определяете маршрут, расписание и программу поездки.

2. Экономия: часто самостоятельное путешествие обходится дешевле, чем путешествие с туроператором.

3. Гибкость: можно менять планы в любое время и исследовать интересующие вас места.

Отрицательные стороны самостоятельных путешествий:

1. Необходимость самостоятельно планировать и организовывать все аспекты поездки.

2. Возможные проблемы с языковым барьером и незнание местных особенностей.

3. Ответственность за безопасность и безопасность во время путешествия.

Анализируя ключевые параметры в выборе популярных направлений для самостоятельных путешествий по России, РОССТАТ составил рейтинг наиболее популярных регионов.

РОССТАТ - федеральная служба, собирающая и анализирующая статистическую информацию о социально-экономическом развитии России. Информация используется для принятия решений в различных областях.[1]

Мурманская область — за неё отдали свои голоса 28% человек. В этом регионе можно не только заняться горнолыжным спортом, отведать местные морепродукты, познакомиться с хаски в Ловозере, но и поймать Северное сияние и даже понаблюдать за горбатыми китами в Баренцевом море.

Второе место в списке было отдано Алтаю (27% голосов). Это уникальные места, где ландшафты захватывают дух в любое время года, а климат — комфортный и располагающий к активному отдыху.

Третье место занял Калининград и область (22%). Здесь туристы гуляют на Балтийском взморье, собирают янтарь, посещают Куршскую косу и Танцующий лес, а также знакомятся с местной кухней.[2]

Одной из тенденций 2021 года стал рост популярности самостоятельного экотуризма. Экотуризм - единственное направление в индустрии туризма, целью которого является сохранение главного ресурса - естественной природной среды и её отдельных компонентов.

К эко-путешествиям можно отнести Алтайский край, Красноярский край с его национальным парком «Столбы» и природным парком «Ергаки», а также Российский Северный Кавказ.

Один из самых популярных видов самостоятельного туризма в России для жителей Сибири — это поездка к берегам и островам крупнейшего в мире озера Байкал.

Ещё одним популярным местом в России для самостоятельного путешествия является Дальний Восток. Приморье — прекрасное место для любителей природы. Здесь есть берега незамерзающего Японского моря, живописные сопки, Уссурийская тайга, горы Сихотэ-Алиня и неограниченные возможности для активного отдыха.

Сахалин и расположенные недалеко от него острова Большой и Малой Курильской гряды — еще одно направление, которое пользуется популярностью среди самостоятельных путешественников.

Конечно же, по сей день, самым популярным городом для посещения остаётся Санкт-Петербург. Этот город с огромным количеством архитектурных шедевров называют культурной столицей, северной Венецией и живым музеем.

А для тех, кто живет за пределами столицы, Москва всегда оказывается в топе направлений туризма в России.

Одна из особенностей туризма в России состоит в том, что до некоторых мест добраться сложнее, чем до других стран. Это в полной мере относится к Камчатке — еще не так давно здесь могли побывать только отважные путешественники. И сейчас на полуостров можно прилететь только по воздуху, а на месте передвигаются на вертолетах, внедорожниках и лыжах.

Санкт-Петербург, Москва, Кавказ, Байкал, Алтай, Карелия, Дальний Восток, Золотое кольцо, Сочи и Камчатка - это лишь некоторые из возможных направлений для путешествий по России. Выбор направления зависит от интересов и предпочтений путешественника.

В эпоху развития онлайн-сервисов и совершенствования транспортной инфраструктуры организовать самостоятельное путешествие по России без помощи турагентств становится все проще. Не смотря на то, что организация самостоятельного туризма по России может быть сложной задачей, но с помощью правильных инструментов и ресурсов это может стать гораздо проще.

Существует множество туристических сайтов и блогов, которые предлагают информацию о различных направлениях в России, включая достопримечательности, отели, рестораны и транспорт. Некоторые из них также предлагают маршруты и планы путешествий.

Планировать путешествие нужно заблаговременно. Уже в ноябре-декабре многие отели начинают принимать заявки на летний период. Как правило, за раннее бронирование полагается приятная скидка.

Booking и Airbnb были самыми известными и удобными площадками для бронирования туристического жилья в России. По данным «Контур-отеля» из закрытого чата для отельеров, на Booking приходилось 78% всех бронирований в России. После закрытия популярных иностранных сервисов путешественникам остается искать и бронировать отели, хостелы и апартаменты на отечественных площадках.

Крупнейшая в рунете площадка для предпринимателей нового поколения VC.ru в 2022 году проводила опрос на тему выбора россиянами наиболее популярных и удобных сервисов для самостоятельных путешествий.

К основным сайтам и приложениям для бронирования отелей и апартаментов пользователи отнести: Ostrovok, Bronevik, 101Hotels, TVIL. Для аренды квартир и домов по прежнему актуальным остаются Авито, Суточно и Циан. А популярными общими сервисами стали Тинькофф Путешествия, Яндекс-путешествия и OneTwoTrip.

Для передвижения между городами пользователи выбирали из нескольких вариантов: железнодорожный транспорт (поезда, электрички), авиаперелеты (для дальних расстояний), автобусы, аренда автомобиля. Сервис biletix.ru подходит для заказа и доставки билетов. Aviasales.ru и Купибилет.ру оказался самыми популярными сайтами для поиска авиа-билетов, а Rzd.ru и Poezd.ru для железнодорожных. Для автобусных и самостоятельных передвижений самым популярным сервисом оказался «БлаБлаКар». Данный сервис основан на доверии между водителями и пассажирами, а после каждой поездки пассажиры и водители оставляют друг о друге отзывы.[3]

Отдельно во всех категориях был выделен 2GIS, так как это бесплатный справочник с картой любого города России. Данный сервис не только строит оптимальный маршрут, а ещё укажет телефон и время работы различных заведений и фирм, обеспечит отзывами и фото. Приложение бесплатно доступно в офлайн-режиме.

Перед поездкой большинство самостоятельных путешественников заранее составляют список желаемых мест для посещения, чтобы не тратить время драгоценного отпуска на утомительный поиск и обзоры в интернете. В этой категории были определены такие сервисы как:

- Tripster.ru – сервис с экскурсиями от местных жителей. Компания предоставляет опытных гидов города, которые составляют собственные нетуристические маршруты. По данным сайта экскурсии посетило 980 000 человек, а отзывов 402 000.

- Russia Travel - информационный ресурс о путешествиях по России с советами, отзывами и информацией о достопримечательностях, отелях, ресторанах и других объектах. Также предоставляет информацию о визах, транспорте, погоде и других аспектах путешествий. Помогает спланировать поездку по России более эффективно.

- Большая страна – предоставляют туры от прямых организаторов, одобренных Ростуризмом. Сервис поможет подобрать для вас самый выгодный тур в любую точку страны.[5]

Туристические информационные центры предоставляют информацию о местных достопримечательностях, маршрутах, событиях, отелях и ресторанах. Посещение центров помогает лучше спланировать путешествие, получить советы и материалы для комфортного отдыха. Онлайн-ресурсы и мобильные приложения центров также полезны для туристов.

При организации самостоятельных путешествий по России, важно уделить особое внимание вопросам безопасности. Первоочередной мерой является подготовка и планирование маршрута заранее. Необходимо изучить особенности выбранного региона, проконсультироваться с местными жителями или знакомыми, получить информацию о возможных опасностях или зонах с ограниченным доступом.[5]

Также необходимо следить за своими личными вещами и документами, особенно на общественном транспорте и в туристических местах. Рекомендуется иметь при себе резервные копии важных документов, таких как паспорт и страховой полис. Важно также быть внимательным к окружающей обстановке и строго соблюдать местные законы и правила. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или потери, необходимо немедленно обращаться за помощью к местным правоохранительным органам или консульским службам. Подготовка, внимательность и соблюдение мер безопасности помогут сделать ваше самостоятельное путешествие по России безопасным и комфортным.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно спрогнозировать, что в современном мире самостоятельный туризм будет расти и развиваться, но наряду с этим организационный туризм не уйдёт с рынка, так как всегда будут потенциальные пользователи турпутевок и турпакетов.

Таким образом, самостоятельные путешествия – это форма организации путешествия с использованием современных информационных технологий, его самоорганизация и самообслуживание, а так же частичным или полным отказом от профессиональных туристских услуг.[6]

Самостоятельные путешествия в 21 веке имеют массу преимуществ и возможностей. Они предоставляют уникальный опыт индивидуализированных приключений, возможность исследования новых мест по своему усмотрению и планирования маршрутов согласно своим интересам и предпочтениям. Каждый турист может создать для себя уникальный маршрут, исследовать невиданные ранее места и насладиться свободой выбора в каждом шаге своего путешествия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения 09.04.2024)
2. ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения».
3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг».
4. Гордин В.Э., Сущинская М., Яцкевич М. Теоретические и практические подходы к развитию туризма / Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма XXI века. СПб., Изд-во СПбГУЭФ, 2021.
5. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма: учебник М.: Изд-во КноРус., 2015. - 400 с.
6. Квартальнов В.А. Туризм. Финансы и статистика. М., 2020. - 320 с.

Терещенко Елена Георгиевна (автор)
Лисицына Елена Евгеньевна (научный руководитель)
**ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РОССИИ**

Архитектура - по сути, абстрактное искусство. Искусство линий, форм, объёмов и свободных пространств, подчинённых определённым ритмам. Это ритм света и тени, чередующихся в пространстве, ритм самих архитектурных линий и форм. Архитектура играет важную роль в формировании облика городов и среды обитания людей, создавая уникальные и функциональные пространства, которые влияют на качество жизни и взаимодействие людей с окружающим миром. Архитектура - это искусство и наука проектирования и строительства зданий, сооружений, городских планировок и других объектов

Цель: Выявить возможности использования архитектуры для развития туризма в России

Задачи:

1. Дать определение понятию архитектурный стиль
2. Изучить историю возникновения архитектурных стилей
3. Дать общую характеристику архитектурным стилям
4. Сравнить особенности стилей в разных регионах России
5. Определить территории России на которых распространено наибольшее количество стилей
6. Рассмотреть архитектурные стили на территории России

Объект - Архитектурные стили России

Предмет - Архитектурные стили России в туризме

Для начала нужно понять, что такое архитектурный стиль и начать с его определения.

Архитектурный стиль - это целостная совокупность характерных черт и признаков произведения архитектуры определённого времени и места. Стиль имеет характерные черты, проявляющиеся в особенностях творческого метода архитектора, способах формообразования, приёмах композиции, функциональной, конструктивной и художественной сторон.

Рассмотрим эволюцию архитектурных стилей мира. Для данной работы выбраны наиболее известные стили Европы. Самый первый стиль - первобытный. Это начальный этап построек, которые служили больше для укрытий и обороны. Второй стиль - Архитектура Древнего Египта, Греции и Рима. Эти стили объединяет: материал - камень, геометрические формы. Это проявлялось в прямоугольных планах зданий, геометрических пропорциях и симметрии.

Готика - стиль развившись из романской архитектуры. Одной из главных инженерных инноваций готической архитектуры стала каркасная система. Барокко - декоративный стиль, характерные купола и колоннады, более высокие, величественные, украшенные.

Следующий стиль - Классицизм. Связан с храмовой архитектурой Древней Греции, с религиозной, военной и гражданской архитектурой. Стиль отличается ясностью и простотой традиционных форм.

Пятый стиль - Рококо. Реакция против величия и симметрии классицизма. Это более плавный и детализированный стиль, включающий витиеватые, асимметричные узоры, работу с пастельными оттенками.

За ним стиль - Ампир. Декор отличался контрастными цветовыми решениями: синий, белый, ярко-красный, чёткие линии, обилие позолоты. Стены обычно обтягивали шелком яркого цвета, орнаментом служили ромбы, круги, военные символы — мечи, копыя, щиты.

Последний стиль - Модерн. Природа становится основным источником вдохновения для движения, которое стремилось к полному единству структуры и декора. Модерн характеризуется извилистыми линиями и органическими объёмами, часто встречаются флоральные и анималистические мотивы.

В России же архитектура развивалась своим путем. Развитие также неразрывно связано с распространением христианства. До принятия православия все постройки в древнерусских городах возводились из дерева. Вместе с новой религией на Русь пришла каменная

архитектура. Архитектура России неотъемлемый исторический период. Это открытие новых технологий, и в целом новые возможности для построек зданий архитектуры.

Древнерусская архитектура - это основа всей архитектуры России. Для неё характерны храмовые постройки. Храм всегда строился алтарем на восток навстречу солнцу.

Русскому барокко, в отличие от западно-европейского, свойственны большая простота и структурность композиций. В отличие от каменных фасадов Европы, в России в качестве материалов отделки предпочитали использовать гипс и штукатурку, что позволяло использовать окраску. Именно поэтому объекты, относящиеся к русскому барокко, отличаются ярким контрастным колером.

«Национально-романтический» этап - наряду с ведущим классическим направлением, был недолгий этап, который позднее чаще всего именовали «готическим стилем». Для царицынского ансамбля характерна затейливая красочная игра белокаменных деталей на фоне краснокирпичных стен, напоминающая детали и мотивы русской архитектуры XVII века. В целом произведения этого этапа в классической архитектурной школе названы временем Национально-романтических исканий. [1]

Стиль Модерн - значит «современный», а основатели и идейные вдохновители модерна попытались придать ему еще и значение своевременного явления и стиля. Новый стиль воплощал в себе переосмысленное европейское искусство, эстетическое обобщение опыта человечества, синтез различных исторических традиций, наложенных на идею прогресса и целесообразности

Ретроспективизм - ретроспективной называют тенденцию или направленность художественного движения мышления назад, в прошлое. Таким образом, ретроспективизм подразумевает ориентацию на известные в прошлом стили и образцы, обращение к ним с новых мировоззренческих позиций текущей эпохи

В России ещё в середине XVIII века родилось понятие «готический вкус», обозначавшее все художественные явления, противопоставившие себя классицизму. Оно подразумевало обращение к «древности» вообще, без различия конкретных периодов как русской, так и западноевропейской истории и выступало синонимом всего «странного», «причудливого» и «романтического». Этот стиль получил название «неоготика».

Большее количество стилей распространено в европейской части России из-за более длительной истории населённых пунктов в этом регионе. Европейская часть России является историческим центром страны, где на протяжении многих веков развивались города, культура и архитектура. Здесь можно найти разнообразные стили архитектуры, от древних крепостей и церквей до современных высоток и зданий. Кроме того, в этом регионе находятся такие крупные и исторически значимые города, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие, где сохранились множество архитектурных памятников.

А в азиатской части страны архитектура имеет свои особенности и отличия от архитектуры в других регионах. Одним из характерных элементов архитектуры в азиатской части России является использование дерева как основного строительного материала. Деревянные дома, здания и церкви с яркими резьбами и узорами украшают многие города и поселки этого региона. Например: Томск, Пермь, Иркутск и другие. Современные архитектурные проекты в азиатской части России также не остаются в стороне от инноваций и современных тенденций. В некоторых городах можно увидеть высотные небоскребы, современные торговые центры и офисные здания, сочетающие в себе современный дизайн и традиционные элементы, самые яркие примеры можно увидеть в городе Новосибирск. Таким образом, архитектура в азиатской части России представляет собой уникальное сочетание традиционных и современных стилей, отражая богатое культурное наследие этого региона.

Также архитектура имеет немалое значение для туризма.

Особую привлекательность культурному туризму придаёт возможность получить эстетические и эмоциональные ощущения, познакомиться с уникальным вкладом каждого сообщества в мировое достояние. Историческое и культурное окружение затягивают человека в свой необычный мир. Проблема сохранения и использования культурно-исторического

наследия средствами культурного туризма объявлена ЮНЕСКО одной из важных задач Десятилетия развития культуры.

Культурный туризм направлен на ознакомление и познание культурного достояния различных этносов и государств. В мировой практике использование объектов культурного достояния в индустрии туризма способствует сохранению и развитию архитектурного наследия.

В определенном смысле пространственные структуры, отражающие формы архитектурных объектов, можно отнести, как к материальной, так и к духовной культуре. Выражается это в том, что архитектура двойственна по своему содержанию. Во-первых, как часть материальных ресурсов она составляет область материальной культуры. Во-вторых – с точки зрения эстетики и искусства, архитектура входит в сферу культурной жизни.

Таким образом, можем сделать вывод, что архитектура предназначена не только для жилья, но и для развития духовного мира. Ведь в туризме она несёт большой смысл для ознакомления с городами и не только. Архитектура имеет огромный потенциал в развитии туризма, поскольку она способна создавать уникальные и запоминающиеся места, которые привлекают внимание и интерес путешественников со всего мира.

Список литературы

1. Архитектура культурного туризма: социологический аспект [Электронный ресурс]. Интернет журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-kulturnogo-turizma-sotsiologicheskiiy-aspekt/viewer> (Дата обращения: 27.03.2024)
2. Классицизм в застройке городов европейской части России и Сибири [Электронный ресурс]. Архитектура и градостроительство, CyberLeninka. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassitsizm-v-zastrojke-gorodov-evropeyskoy-chasti-rossii-i-sibiri/viewer> (Дата обращения: 06.04.2023)
3. Коротко о периодах и стилях Русской архитектуры [Электронный ресурс]. Архитектурный стиль, LiveJournal. Режим доступа: <https://architectstyle.livejournal.com/12640.html> (Дата обращения: 24.03.2024)
4. Неорусский стиль [Электронный ресурс]. Большая российская энциклопедия. Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/neoruskii-stil-888842> (Дата обращения: 08.04.2024)
5. Демшина. А. Ю. Ретроспективизм в современной моде как симптом динамики образов - 9 с. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektivizm-v-sovremennoy-mode-kak-simptom-dinamiki-obrazov/viewer> (Дата обращения: 08.04.2024)
6. Своеобразие неоготического стиля в России [Электронный ресурс]. CyberLeninka. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/svoeobrazie-neogoticheskogo-stilya-v-rossii> (Дата обращения: 09.04.2023)

Секция 9. РЕКЛАМА И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Божко Анастасия Алексеевна (автор)

Воспитанюк Дарья Константиновна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА УПАКОВКИ НА ПРИМЕРЕ ЛАПШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В современном мире реклама занимает особое место в жизни людей. Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.

Реклама может быть представлена в различных формах, таких как печатные объявления, телевизионные ролики, радиопередачи, баннеры в интернете, email-рассылки и многое другое. Дизайн упаковки — ключевое звено в цепочке коммуникации бренда с потребителем. Качественный дизайн упаковки начинает работать уже на полке: привлекает внимание, выделяет продукт среди конкурентов, транслирует преимущества, выглядит уникально и поддерживает стратегию бренда.

Упаковка и дизайн товара — один из важнейших факторов, оказывающих влияние на уровень продаж. На сегодняшний день существует масса конкурентов, которым необходимо уделять пристальное внимание не только на потребительские свойства товара, но и на его внешний вид. Дизайн упаковки должен быть современным, понятным для потребителя, привлекающим внимание и запоминающимся для того, чтобы товар был конкурентоспособным. Это обуславливает **актуальность** моей работы.

Объектом данной работы является дизайн упаковки.

Предметом — дизайн упаковки лапши быстрого приготовления.

Цель проектной работы — выявить особенности дизайна упаковки на примере лапши быстрого приготовления.

Упаковка товара — это один из важных компонентов маркетинговых коммуникаций, прежде всего она бросается в глаза и наглядно показывает специфику товара. В своей работе мы будем опираться на определения двух авторов:

1. «Упаковка — это объединение композиционных материалов, промышленного и графического дизайна в элегантном изделии, в котором содержится сам продукт» — Зюзина Н.Н., Леликова Ю.Ю.

2. «Упаковка — изделие, облегчающее процесс пользования товаром и служащее средством коммуникации производителя и посредника с покупателем или пользователем» — Поляков В.А., Пронин Д.С.

Первое определение раскрывает эстетические свойства упаковки, а второе — функциональные и коммуникативные.

Упаковка товара должна выполнять ряд функций: защитную, экологическую, обеспечение удобства товара и его использование, имиджевую и коммуникационную, торговую и информационную. Рассмотрим каждую из функций более подробно.

1. Защитная функция характеризует способность упаковки товара в том, чтобы он оставался в целостности и сохранности с момента его производства и до покупки его потребителем.

2. Вторая функция — экологическая. Суть данной функции заключается в рациональном использовании во взаимодействии с окружающей средой.

3. Упаковка товара должна быть удобной как для использования, так и для хранения и транспортировки. Необходимо продумывать каждую мелочь, ведь нередко потребитель выбирает именно то изделие, которое ему удобно нести, хранить и использовать.

4. Одной из важнейших функций упаковки является имиджевая функция. Упаковка товара должна соответствовать репутации компании, которая производит это изделие.

5. Коммуникационная функция. Важность данной функции объясняется тем, что предназначение упаковки заключается в донесении информации до потенциального покупателя.

6. Торговая и информационная функция. Не так давно ввели систему самообслуживания в магазинах, что повлекло за собой потребность идентификации продукта. Теперь упаковка обязана не только заменять продавца и доносить до клиента сведения о товаре, но и рекламировать его. Эмоциональная функция упаковки заключается в уверенности покупателя в том, что его выбор не сравнится ни с какими другими товарами.

Одним из ключевых факторов, влияющих на потребителя на психологическом уровне, является цвет. Цвет упаковки играет решающую роль в формировании восприятия товара, исключительно воздействуя на эмоциональный фон и выбор потребителя. Влияние цвета на потребителя:

1. Формирование Представления о Товаре:

Цвет упаковки является первым визуальным впечатлением, которое потребитель получает о продукте. Он создаёт ассоциации и определяет первичные впечатления.

2. Физиологические, Весовые и Пространственные Аналогии:

Цвет вызывает не только эмоции, но и физиологические реакции. Он может создавать восприятие веса, объёма и пространства товара.

3. Вкусовые Ассоциации:

Упаковка, оформленная определенным цветом, может вызывать ассоциации с определенным вкусом, что важно, особенно для продуктов питания.

4. Воздействие на Нервную Систему:

Цвета могут оказывать воздействие на нервную систему, вызывая либо бодрствование, либо успокоение.

Родина лапши - Китай, поэтому азиатские производители по сей день являются лидерами рынка. В своей проектной работе мы будем рассматривать упаковки российской и азиатской лапши быстрого приготовления.

Для анализа упаковок мы выявили критерии оценивания дизайна упаковки лапши быстрого приготовления:

1. Наличие рекламного персонажа
2. Цветовое решение: контрастность, сочетание цветов.
3. Цена
4. Понятность информации
5. Оригинальный шрифт
6. Логотип
7. Функциональность упаковки: удобство потребление (наличие тарелки)

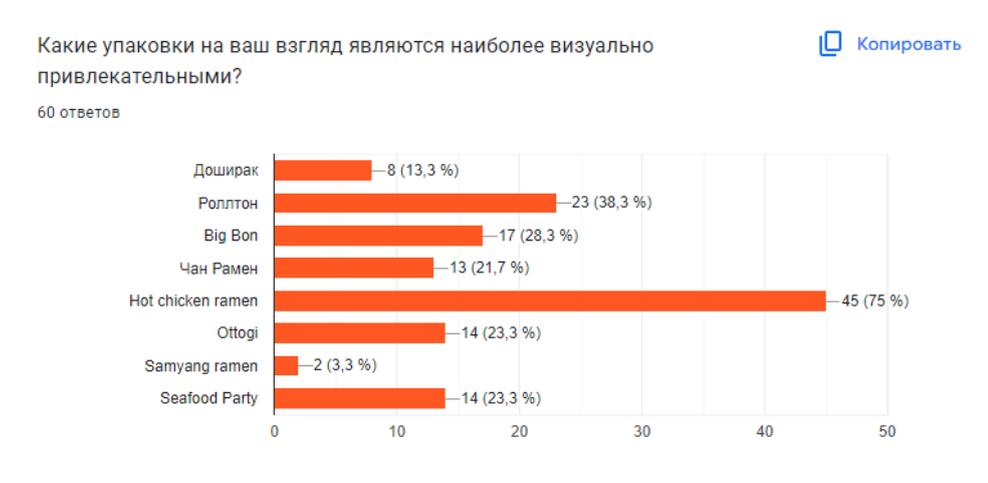
Результаты анализа представлены в Рис.1.

Лапша критерий	Доширак	Роллтон	Big Bon	Чан Рамен	Hot chicken ramen	Ottogi	Seafood party	Samyang Ramen
Наличие рекламного персонажа	-	-	-	-	+	-	-	+
Сочетание цветов	+	+	+	+	+	+	+	+
Цена	33р - 78р	16р - 63р	36 - 90р	80р	250р	190р	200р	195р
Дополнительная информация	+	+	+	+	-	-	-	-
Оригинальный шрифт	+	+	+	+	+	+	+	+
Логотип	+	+	+	+	-	+	-	+
Функциональность	+	+	+	+	+	+	-	-

Рис.1. Анализ дизайна упаковок российской и азиатской лапши быстрого приготовления

Далее мы провели опрос среди разных целевых аудиторий на восприятие упаковок лапши быстрого приготовления для выявления наиболее удачных дизайнерских решений.

Всего было опрошено 60 человек, из них 88,1% женщин и 11,9% мужчин.

По итогам проведенного опроса мы сделали следующие выводы:

1. Для российского потребителя наиболее понятными упаковками являются упаковки российской лапши.
2. Наиболее функциональными упаковками потребители считают упаковки с тарелкой, в которой можно сразу приготовить лапшу.
3. Большинство потребителей обращают внимание на дизайн упаковки при покупке.
4. Для большинства потребителей наиболее визуально привлекательной является азиатская упаковка лапши быстрого приготовления.

По итогам работы нами были выявлены особенности дизайна упаковки на примере лапши быстрого приготовления:

1. В дизайне упаковки азиатской лапши быстрого приготовления чаще используются рекламные персонажи, чем в российских упаковках.
2. В российском дизайне упаковки лапши быстрого приготовления всё чаще появляются элементы из азиатских упаковок, например, декоративные надписи на языках азии.
3. В дизайне упаковки лапши быстрого приготовления всегда используется иллюстрация готового продукта.
4. В дизайне упаковки азиатской лапши быстрого приготовления чаще используются более яркие и контрастные цвета и надписи, привлекающие внимание.

Подводя итоги, упаковка обладает невероятной способностью распространять вербальную и невербальную информацию о продукте и самом производителе. Упаковка даёт возможность производителю продвигать товар, создавая конкурентоспособные товары и яркие бренды, вызывать интерес к ним.

Грахова Ульяна Александровна (автор)

Воспитанюк Дарья Константиновна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКОГО ТУРА

Люди на протяжении многих лет ездят в путешествия чтобы отдохнуть и увидеть новые просторы. На текущее время в России активно развивается внутренний туризм. Ещё со времен пандемии продвижение туризма по своей стране стало более актуальным. Так зарубежные турпоездки в 2020 году сократились на 77,5% по сравнению с 2019 годом. По данным аналитических агентств за май 2021 года, 69% процентов россиян планируют туристические поездки по России. [7] И по сей день люди проявляют желание познавать свою богатую красотой, необъятную Родину. Помочь привлечь большее внимание к данной индустрии нам помогут рекламные материалы. Они играют очень важную роль в продвижении туристических продуктов, ведь они не только дают информацию потенциальным клиентам, а помогают в простой и красочной форме донести до аудитории послы. На протяжении всего путешествия турист видит рекламную продукцию от вывесок и стелы рядом с выездом в область или туристическую зону, до маршрутных карт, в которых показаны знаковые места курорта. Рекламные материалы очень полезны туристам, поэтому им нужно уделить больше внимания. Они являются важными, потому что, это указатель для туриста – к достопримечательностям, отелю, ресторану. Это помощник для продвижения тура, они дают шанс что ваше сообщение заметят и откликнуться. Разработка рекламных материалов для арктического тура требует особого внимания к специфике дизайна, так как нужно учитывать этнос и индивидуальные особенности региона.

Проблемой является резкий скачек ценности туризма по России. После закрытия границ для наших граждан туристические походы по нашей стране стали еще актуальнее. Но не для всех туров разработаны удобные и красивые рекламные материалы, поэтому я хочу заняться этим и помочь людям увидеть нашу красивую Родину, и с помощью разработанных мною карт местности они не потеряются и таким образом упростят себе отдых.

Объектом курсовой работы являются рекламные материалы.

Предметом – рекламные материалы в туристической индустрии для арктического тура.

Цель работы – выявить особенности разработки рекламных материалов в туристической индустрии на примере арктического тура.

Задачи:

1. Рассмотреть определение и виды рекламных материалов;
2. Ознакомиться с принципами дизайна рекламными материалами;
3. Проанализировать рекламные материалы в туристической индустрий;
4. Разработать туристические рекламные материалы для арктического тура.

1 РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ: ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА

1.1 Определение и виды рекламных материалов

Нет единого определения рекламного материала. Каждый исследователь подходит к данному понятию по-разному. Давайте рассмотрим понятие рекламный материал. Стефанов Стефан Иванович в своем словаре дает следующие определение рекламным материалам: «*Рекламные материалы* – материалы, используемые в рекламе, включая печатную рекламу, сувенирную продукцию, рекламу телевидения и радио, рекламные упаковки продуктов,

предлагаемых на пробу и пр.». Понятие рекламные материалы очень обширное и поэтому сложно сделать общий термин. Рассмотрим общие группы рекламных материалов:

1. **Печатные (статичные) рекламные материалы** – Афиша; Листовка; Рекламные объявления для прессы;; Визитка; Сайт-визитка.
2. **Видео рекламные материалы.** *Реклама в фильмах; Рекламные передачи; Рекламные ролики в интернете.*
3. **Аудио рекламные материалы.** Радиоролик; Радио; Специальные спонсорские упоминания.
4. **Промо-продукция..** Сувенирная продукция – рекламное средство, подарки на память с нанесенной на них фирменной символикой.
5. **Pos-материалы.** Вывеска;; Воблер; Держатели ценников; Шелфтокер; Некхенгер; Диспенсер.

Подводя итог, мы поняли, что рекламные материалы имеет обширный термин, который означает носитель рекламной информации, используются в телевизионной и радиорекламе, интернет-рекламе, предназначена для визуального прямого контакта рекламы и потребителя, может быть в любом виде – физическом или электронном.

1.2 Принципы дизайна рекламных материалов

У понятия дизайн много трактовок. Так в учебнике Воронова Никиты Васильевича «Дизайн: русская версия» говорится, что: «*дизайн* – это внешний вид и качество изготовления предмета» [1]Получается, что понятие дизайн имеет широкое понятие, творчество тяжело правильно и точно дать определение. Для каждого дизайн имеет свое представление.

Композиция (от лат. compositio) – сочинение, сопоставление, связь. В самом общем смысле композицией можно назвать построение произведения, соотношение произведения, соотношение отдельных частей (компонентов) которого образует единое целое [2]. Основными элементами композиции являются:

Законы; Закон целостности; Равновесие; Вес; Симметрия и Асимметрия; Контраст и Нюанс.

Подводя итог выше сказанного, можно сделать вывод, что в рекламной продукции важной частью оформления является дизайн. Каждый понимает это по-разному это широкое для мыслей понятие. В рекламных материалах главная цель проинформировать покупателя и быть средством напоминания о компании. Чтобы вашу продукцию и компанию легко запомнили для этого нужен индивидуальный дизайн, который будет отличать вас от потенциальных конкурентов. Разработка дизайна включает в себя основные законы композиции, равновесие, вес, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс.

Кислая Мария Александровна (автор)

Воспитанюк Дарья Константиновна (научный руководитель)

СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ОДЕЖДЫ НА ПРИМЕРЕ ШОУРУМОВ ГОРОДА ТОМСКА

Сегодня мода стала неотъемлемой частью нашей жизни. Одежда, обувь, аксессуары, отражают наше восприятие и представление о себе. С помощью дизайна продукта мы подчеркиваем свою индивидуальность и демонстрируем социальный статус в обществе. Мы выбираем не только свойства и преимущества, качество продукта, но и уникальность, индивидуальность, характер, а также положительный имидж бренда.

Этим обусловлена **актуальность** данной работы.

Как и в любом другом сегменте рынка, бренды одежды вынуждены постоянно анализировать модные новинки и пожелания своей целевой аудитории. Их основная задача – выдвижение на рынок востребованной одежды, которая соответствует современным тенденциям в моде. Здесь ключевую роль играет продвижение бренда и удержание лидирующей позиции среди конкурентов.

Объект работы – продвижение бренда одежды.

Предмет – продвижение бренда одежды на примере шоурумов города Томска.

Цель исследования – выявить специфику продвижения бренда одежды на примере шоурумов города Томска.

Данная цель предопределила постановку следующих **задач**:

1. Рассмотреть понятие и функции продвижения бренда;
2. Ознакомиться с основными методами продвижения бренда одежды;
3. Проанализировать продвижение бренда одежды на примере шоурумов города Томска;
4. Разработать стратегию продвижения бренда одежды «Beauty Today».

Понятие «продвижение товара» в первый раз было использовано Филипом Котлером в его книге «Основы маркетинга», и обозначало процесс убеждения людей в принятии продуктов, концепции и идей [2. С.326]. Позже оно стало по-своему трактоваться другими авторами.

Рассмотрев трактовки некоторых авторов, пришла к выводу, что в общем понимании **продвижение** — это любые коммуникации бренда с потребителями, двигатель для любого бизнеса. С его помощью компании стимулируют продажи и мотивируют целевую аудиторию выбирать бренд среди сотен и тысяч других.

Правильно подобранная система способов продвижения бренда – залог успешности компании.

Основные **функции** продвижения — это укрепление позиций бренда на рынке, повышение спроса на товары и услуги, а также привлечение новых клиентов. Только продуманная стратегия позволяет выстраивать крепкие взаимоотношения с целевой аудиторией и поддерживать ее заинтересованность.

Выделим **основные функции** продвижения [1. С.89-92]:

- Построение имиджа
- Донесение информации о товаре
- Популяризация компании, ее товаров и услуг
- Формирование лояльности
- Борьба с возражениями
- Информационная поддержка, благоприятная информация о компании
- Изменение образа использования товара
- Создание энтузиазма среди участников сбыта.

Понятие бренд и продвижение имеют тесную взаимосвязь и в современном мире имеют особое значение для компании, так как влияют на имидж, популярность, уровень продаж, прибыль.

Определим, что же такое бренд и почему так важно его продвигать.

В общем понятии бренд — это набор уникальных характеристик, отличающих компанию от других организаций. Наличие узнаваемого бренда — залог успеха бизнеса. Качественно сформированный образ компании позволяет: повысить лояльность и доверие клиентов, добавить статусности компании, увеличить прибыль и выделиться среди конкурентов, сформировать профессиональный коллектив, оптимизировать расходы на рекламу, расширить ассортимент.

Для того, чтобы качественно сформировать образ компании и увеличить узнаваемость бренда, нужно знать **основные методы продвижения**.

Методы продвижения — любые маркетинговые активности, которые доносят до потребителей образ бренда, его ценности, функциональные и эмоциональные выгоды от приобретения продукта.

Перечислим самые распространённые [3]:

- Реклама
- PR (Public Relations) (пресс-конференции, пресс-завтраки, экспертные статьи и комментарии, тест-драйвы для журналистов, пресс-туры)
- Стимулирование сбыта
- Личные продажи (или прямые продажи)

- Прямой маркетинг (почтовые рассылки, телемаркетинг и продажа по каталогам и т.д.)
- Спонсорство
- Product placement (скрытая реклама)
- Нативная реклама и спецпроекты (игры, квизы, опросы и квесты)
- Контент-маркетинг (ведение блога, подкаста, рассылки для клиентов)
- Event-маркетинг (событийный маркетинг) (презентации, выставки, тест-драйвы, клиентские дни, конференции, мастер-классы, дегустации и т.д.)
- Co-branding (коллаборации и совместные маркетинговые активности нескольких брендов).

Компании, производящие одежду, ориентируются в основном на модные тенденции, а, как известно, мода – это быстро меняющаяся и развивающаяся сфера человеческой деятельности.

Наблюдения за программами продвижения модных брендов позволило сформировать тенденции, актуальные при продвижении брендов в индустрии моды.

Выделим основные *отличительные методы продвижения* брендов одежды:

- Опора на визуальные образы
- Продвижение цельных образов
- Прямая зависимость выбора канала для продвижения от класса аудитории
- Продвижение с опорой на традиции и историю компании
- Использование медийного лица
- Легенда об имени главного дизайнера
- Оформление фирменных магазинов, витрин
- Организация модных показов
- Фэшн-блог

Резюмируя написанное выше, можно сказать о том, что, бесспорно, индустрия моды отличается высокой конкуренцией и наличием большого числа целевых аудиторий, где каждая компания стремится завоевать и удержать свои позиции на рынке. Здесь маркетинговые инструменты должны быть подобраны с особой точностью, поскольку потребители индустрии моды имеют весьма дифференцированный вкус.

Далее проведем анализ продвижения бренда одежды на примере шоурумов города Томска. Были выбраны 8 шоурумов города Томска. Критериями выбора являлись географический (шоурумы находятся в центре города) и ценовой (ассортимент товара имеет схожие цены).

Анализ приведен в таблице 1 «Анализ продвижения бренда одежды шоурумов города Томска».

методы наименование шоурума	Общая информация о компании				Продвижение товара					
	Расположение в центре города	Оформление шоурума, витрины	Наличие сайта, социальные сети	Отзывы более 50	Контент-маркетинг	Стимулирование сбыта (акции)	Компетентность персонала	Реклама	Спонсорство	Наличие цельного образа
«Beauty Today»	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
«Purpur Showroom»	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-
«By ze way»	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+
«Lesya Fashion clothes»	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+
«ЛофтШоп»	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+

«SoftShop»	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+
«Liberty»	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+
«Алёна Лабутенова»	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+

Чтобы стартовать в модной индустрии или вывести бренд одежды на новый уровень, нужно выстраивать стратегию продвижения. Далее нами был сформирован план рекламной кампании, включающий в себя 6 различных медиаканалов.

Таблица 2 «План рекламной кампании».

Название рекламной площадки, медиаканал	Тип рекламы	Место размещения	Цена	Форма покупки	Длительность	Стоимость рекламной площадки
Интернет-реклама	Рекламные посты и клипы	Социальные сети	50 рублей / 1000 показов	100000 показов	1 месяц	5 000 рублей
Полиграфия	Листовки	Промо-мероприятие, ЦУМ	1 листовка / 37 рублей	1000 литовок	1-2 июля, 15 июля	37 000 рублей
Сотрудничество с блогером	Реклама в истории	Аккаунт регионального блогера	15000 рублей	10 упоминаний в истории	5 июля по 15 июля включительно	15 000 рублей
Наружная реклама	Баннер	Площадь Ново-Соборная, ЦУМ	27000 рублей	2 баннера	1 месяц	54 000 рублей
Медиаканал социальные сети (фотосессия, фотосъемка, видеосъемка)	Посты в социальных сетях	Социальные сети	Фотограф 3000 рублей / 1 час 1 модель 2000 рублей / 1 час (2 модели)	9 часов работа фотографов, 4 часа работа 2 моделей	1 месяц	35 000 рублей
Промо-мероприятие	Личное информирование и эмпирический опыт взаимодействия с продуктом	Иркутский проспект	Аренда помещения 51 000 за 3 дня, декорации 30 000 рублей, ведущий	Аренда помещения 3 дня. Проведение мероприятия 5 часов, работа	5 часов	250 000 рублей

			10000 рублей, диджей 6000 рублей, светомуз ыка 21000 рублей , 4 бармена 28000 рублей, 1 модель 2000 рублей / 1 час (6 моделей)	моделей 5 часов		
--	--	--	---	--------------------	--	--

По итогам проделанной работы нами была выявлена специфика продвижения бренда одежды на примере шоурумов города Томска:

1. Большинство шоурумов ориентируются на использование социальных сетей в качестве основного инструмента рекламы. Профессиональная реклама на других платформах или в средствах массовой информации не используется в значительной степени.

2. В каждом шоуруме могут предоставить помощь в создании образа или стиля для клиентов, что также является способом продвижения.

3. Многие шоурумы активно используют стимулирование сбыта, предлагая различные акции и бонусные программы, чтобы привлечь и удержать клиентов. Однако ни один из рассмотренных шоурумов не занимается спонсорством, то есть не выступает спонсором каких-либо мероприятий или организаций.

Заключение. Были рассмотрены теоретические аспекты продвижения бренда одежды, выделены основные функции и методы продвижения, выявлены отличительные методы продвижения брендов одежды, проведен анализ продвижения бренда одежды на примере восьми шоурумов города Томска и разработана стратегия продвижения и план рекламной кампании для шоурума «Beauty Today». Задачи и цели выполнены.

Список используемой литературы:

1. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг: учеб. пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 107 с.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2016. – 752 с.
3. Маркетинг, методы продвижения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/marketing/vvedenie-v-prodvizhenie-brenda-kak-razrabotat-strategiyu-i-vybrat-podkhodyashchie-instrumenty/> (Дата обращения 02.03.2024)

**Литвинова Алиса Родионовна (автор)
Мирюгина Елена Сергеевна (научный руководитель)
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МАГАЗИНОВ НА ПРИМЕРЕ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА ТОМСКА**

Музыкальное оформление торговых мест является важным элементом маркетинговой стратегии, который широко применяется в магазинах и торговых центрах по всему миру. Звук, включая музыку, играет существенную роль в создании атмосферы и влияет на поведение

потребителей. Музыкальное оформление может повышать или снижать продажи, время, проведенное в магазине, и общее удовлетворение от покупок.

В современном мире торговые центры являются не только местами покупки товаров, но и зонами отдыха, где каждая деталь внутреннего оформления играет значимую роль в привлечении и удержании клиентов. Музыкальное оформление становится неотъемлемой частью рыночной стратегии современных ритейлеров. Однако отечественные исследования в данной области еще не получили широкого распространения, что подчеркивает актуальность и важность изучения особенностей музыкального оформления в магазинах.

Изучение особенностей музыкального оформления в торговых центрах Томска поможет лучше понять, какой вклад в процесс покупок вносит данная составляющая и с каким успешным результатом она применяется. Исследование особенностей музыкального оформления магазинов в торговых центрах Томска имеет практическую значимость, поскольку его результаты могут быть полезны для разработки эффективных маркетинговых стратегий и повышения эффективности работы магазинов и торговых центров в городе.

Объектом данной работы является - музыкальное оформление магазинов.

Предметом - музыкальное оформление торговых центров г. Томска.

Цель - изучение особенностей музыкального оформления магазинов в торговых центрах города Томска.

Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

1. Исследовать теоретические аспекты музыкального маркетинга в торговых пространствах;
2. Изучить теоретические основы музыкального оформления магазинов и его роль в создании желаемой атмосферы покупок;
3. Определить основные принципы и подходы к выбору музыкального сопровождения для различных видов магазинов и торговых точек;
4. Выявить эффекты музыкального оформления на поведение покупателей и их восприятие магазина;
5. Рассмотреть факторы, влияющие на эффективность музыкального оформления магазинов и торговых точек.

Музыкальное оформление магазинов играет важную роль в психологическом восприятии потребителем. Изучение психологии восприятия музыки позволяет определить оптимальные условия для воздействия на покупателя, стимулируя продажи и формируя положительный имидж бренда. Различные подходы, такие как использование фоновой музыки или музыки, связанной с брендом, могут создать уютную атмосферу и повлиять на эмоциональное состояние покупателей. [1]

Важно учитывать предпочтения целевой аудитории и подбирать музыку с учетом маркетинговых целей. Музыкальное оформление является эффективным инструментом маркетинга, способствующим увеличению продаж и усилению впечатления от посещения магазина. [3]

Теории и модели влияния музыки на покупательское поведение были разработаны в рамках маркетинговых исследований. Эти теории и модели объясняют, как музыка влияет на покупательское поведение и позволяют предпринимателям и маркетологам использовать музыкальное оформление магазинов с максимальной эффективностью. Модель обработки информации предполагает, что музыка действует как стимул, который обрабатывается восприятием покупателя и влияет на его решение о покупке через различные психологические процессы. [2]

Далее мы рассмотрим описание выбранного для исследования торгового центра. Для него был выбран Торгово-развлекательный центр «Изумрудный город»

"Изумрудный город" — это популярный торговый центр с большим количеством магазинов, разнообразными услугами, ресторанами, кафе, развлечениями и динамичной музыкальной атмосферой. Ориентирован на самых разных посетителей.

Для исследования мы выбрали семь магазинов разной направленности:

1. «Ст» - бренд яркой одежды;
2. «Читай-город» – всероссийская сеть книжных магазинов;
3. «Спортмастер» - магазин спортивных товаров;
4. «Interspar» - первый европейский гипермаркет.
5. «Milavitsa» -бутик женского белья.
6. «Peplos» - бутик мужской одежды.
7. «ACoola» - марка детской одежды, обуви и аксессуаров для детей.

Определили основные категории в музыкальном сопровождении:

1. Музыкальные жанры и композиции
2. Темп, тон музыкального сопровождения
3. Уровень громкости музыкального сопровождения
4. Рекламные вставки в музыкальном сопровождении

Исследование проводилось в выходной день, в субботу, в разное время суток.

1. В магазине молодежной одежды «Ст» утром, днем и вечером воспроизводится одинаковый плейлист.

Основной музыкальный жанр — это хип-хоп, фанк, электронная музыка – достаточно энергичная, ритмичная с усиленными низкими частотами (басами).

Уровень громкости утром средний, днём и вечером выше среднего уровня.

Рекламные вставки с анонсами магазинов, находящихся в ТЦ, утром происходят три раза в час, днем и вечером через каждые два трека.

Основная аудитория среди покупателей - молодежь и тинэйджеры. В большей степени женского пола.

2. В книжном магазине «Читай-город» утром, днем и вечером воспроизводится плейлист в одном стиле.

Основной музыкальный жанр — это эмбиент – стиль электронной музыки, с атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием.

Уровень громкости в течение дня тише среднего.

Рекламные вставки с анонсами магазинов, находящихся в ТЦ, утром происходят три раза в час, днем и вечером через каждые два трека.

Основная целевая аудитория магазина — это люди от 16 до 55 лет. В равной степени мужского и женского пола.

3. В магазине спортивных товаров «Спортмастер» утром звучит плейлист в стиле лаунж – достаточно лёгкая, фоновая с элементами джаза музыка.

Днем и вечером воспроизводится плейлист в музыкальном жанре хаус – современная, электронная, танцевальная музыка.

Уровень громкости утром ниже среднего, днем средний уровень, вечером выше среднего.

Рекламные вставки с анонсами магазинов, находящихся в ТЦ, утром происходят три раза в час, днем и вечером через каждые два трека.

Основная аудитория составляет в равных долях мужчины и женщины, 25-45 лет, со средним и высоким уровнем дохода, предпочитающие активный отдых.

4. В гипермаркете «Interspar» утром и позднем вечером чаще всего звучит музыкальный жанр Чилаут - лёгкая электронная музыка, достаточно медленная и спокойная.

Днем и раннем вечером звучит Смус-джаз легкое, мягкое и теплое звучание с приятными мелодиями, доступными широкой публике.

Уровень громкости утром и позднем вечером тише среднего, днем и раннем вечером средний уровень.

Рекламные вставки с анонсами магазинов, находящихся в ТЦ, утром происходят три раза в час, днем и вечером через каждые два трека.

Аудитория гипермаркета включает мужчин и женщин. Мужчины чаще посещают данный магазин. Самая многочисленная возрастная группа посетителей 25 - 40 лет.

5. В бутике женского белья «Milavitsa» в течение дня звучит музыка в стиле Джаз-фьюжн (Sungazer, Mildlife, Anika Nilles), это инструментальный с разнообразным метроритмом удлинёнными композициями и отсутствием вокала плейлист.

Уровень громкости - ниже среднего.

Рекламные вставки с анонсами магазинов, находящихся в ТЦ, утром происходят три раза в час, днем и вечером через каждые два трека.

Основная целевая аудитория магазина — это женщины от 25 до 55 лет.

6. В бутике мужской одежды «Replos» - в течение дня можно наслаждаться традиционными джазовыми стандартами (Луи Армстронг Бенни Гудмен Дюк Эллингтон Чарли Паркер), все композиции подобраны в умеренном темпе и комфортном звучании.

Уровень громкости утром ниже среднего, в течение дня средний.

Рекламные вставки с анонсами магазинов, находящихся в ТЦ, утром происходят три раза в час, днем и вечером через каждые два трека.

Основная аудитория включает больше мужчин чем женщин. Самая многочисленная возрастная группа посетителей это 25 - 35 лет.

7. «ACoola» – марка детской одежды, обуви и аксессуаров для детей от 2 до 14 лет.

Плейлист представляет собой в большинстве эфирного времени фоновую музыку из детских компьютерных игр, современных мультфильмов, более редко звучат детские песни из российских современных мультфильмов (Маша и медведь, Фиксики, Смешарики). Композиции легкие, мажорные, в подвижном, но не быстром темпе.

Уровень громкости средний.

Аудитория включает в большей степени женщин чем мужчин и детей. Самая многочисленная возрастная группа посетителей это 38 - 55 лет, как правило родители детей от 2 до 14 лет.

Сравнительная таблица показателей музыкального сопровождения в магазинах ТЦ «Изумрудный город»

Магазины	Целевая аудитория	Музыкальные жанры и композиции	Наличие русскоязычных текстов в музыкальных треках	Темп, тон музыкального сопровождения	Уровень громкости музыкального сопровождения	Рекламные вставки в музыкальном сопровождении
«Ст» - бренд яркой одежды	Молодежь, тинэйджеры больше женского пола	Хип-хоп Фонк Электронная музыка	Русскоязычных текстов нет	Энергичная, ритмичная музыка с усиленными низкими частотами (басами)	Средний, Выше среднего	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ
«Читай-город» – всероссийская сеть книжных магазинов	Мужчины и женщины от 16 до 55 лет.	Эмбиент	Русскоязычных текстов нет	Медленная, атмосферная музыка, отсутствие вокала	Тихое звучание	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ
«Спортмастер» магазин спортивных товаров	Мужчины и женщины 25-45 лет,	Лаунж-музыка Хаус	Русскоязычных текстов нет	Легкая, инструментальная, фоновая музыка в умеренном темпе	Ниже среднего, Средний, Выше среднего,	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ
«interspar» первый европейский гипермаркет	Больше мужчин чем женщин в основной возрастной группе 25 - 40 лет.	Чилаут Смуз-джаз	Русскоязычных текстов нет	Достаточно медленная, спокойная, расслабляющая, лёгкая электронная музыка	Ниже среднего, Средний.	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ
«Milavitsa» - бутик женского белья	Женщины от 25 до 55 лет	Джаз-фьюжн	Русскоязычных текстов нет	Инструментальна, разнообразным метроритмом удлинёнными композициями, отсутствия вокала композиций музыка	Ниже среднего	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ
«Replos»- бутик мужской одежды	Больше мужчин чем женщин, возрастная группа 25 - 35 лет	Традиционный джаз	Русскоязычных текстов нет	Подборка композиции в умеренном темпе, комфортным звучанием	Ниже среднего	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ
«ACoola» – марка детской одежды, обуви и аксессуаров для детей от 2 до 14 лет	Больше женщин чем мужчин и детей, возрастная группа 38 - 55 лет, (родители детей от 2 до 14 лет)	Плейлист фоновой музыки из детских компьютерных игр, современных мультфильмов	Редко появляются в плейлисте детские песни с русскоязычным текстом	Легкая, мажорная, музыка. В подвижном, но не быстром темпе	Средний	Через каждые два трека происходят рекламные вставки с анонсами магазинов находящихся в ТЦ

Рис.1 Сравнительная таблица показателей музыкального сопровождения в магазинах ТЦ «Измурдный город»

Произведя анализ музыкального оформления магазинов, делаем вывод, что музыкальная атмосфера соответствует рекомендациям, ведущим маркетинговых компаний.

Музыкальное оформление магазинов влияет на поведение покупателей в торговых центрах. Выбор музыки, жанров и стилей в разных торговых точках позволяет создать уникальное звуковое пространство, улучшающее восприятие бренда. Наблюдения показали, что музыка увеличивает время совершения покупок, улучшает настроение и повышает восприимчивость к товару, что делает музыкальный дизайн инструментом влияния на эмоциональное состояние покупателей и вероятность покупки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захарова Л.Г. Музыкальное пространство современных торговых центров. - Нижний Новгород: Волжское издательство, 2021. - 156 с.

2. Иванов И.И. Музыкальный маркетинг в ритейле: теория и практика. -М.: Музыкальное издательство, 2021. – 256 с.

3. Федорова А.А. Музыкальные тенденции в оформлении общественных зон. - Воронеж: Научная мысль, 2022.

Поддубко Алена Юрьевна (автор)

Буценко Ирина Андреевна (научный руководитель)

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ АВТОСЕРВИСА «ЭЛЕКТРОТОЧКА»

Сегодня одной из основных задач рекламных материалов является вызвать интерес у потенциального покупателя и обратить его внимание на конкретный продукт или услугу. Она становится связующим звеном между продавцом и покупателем, позволяя передать информацию о товаре и преимуществах его использования.

Кроме того, рекламные материалы способствуют расширению клиентской базы. Благодаря рекламным материалам можно заметно увеличить видимость и привлечь внимание новой целевой аудитории, что станет основой для дальнейшего развития и роста бизнеса.

Рекламные материалы играют ключевую роль в современном мире бизнеса. Они помогают представить продукты и услуги широкой аудитории, привлечь внимание потенциальных клиентов и укрепить позиции бренда на рынке.

Цель работы: выявить особенности рекламных материалов на примере автосервиса «ЭлектроТочка».

Задачи:

- 1) Рассмотреть понятие рекламных материалов.
- 2) Изучить особенности разработки рекламных материалов.
- 3) Проанализировать автосервис «ЭлектроТочка» и его конкурентов
- 4) Разработать рекламный материал на примере автосервиса «ЭлектроТочка».

Объект - разработка рекламных материалов

Предмет - разработка рекламных материалов на примере автосервиса «ЭлектроТочка».

Рассмотрим обозначение рекламного материала – это носитель рекламы для последующего размещения на нем информации рекламного характера.

Функции рекламных материалов:

1. Информационная. Основная цель рекламы заключается в донесении информации до потребителя

2. Стимулирующая. Заключается в создании и стимулировании потребителя покупать товары или пользоваться услугами.

3. Убеждающая. Состоит в том, чтобы побудить покупателя приобрести рекламируемый товар или услугу.

4. Функция брендинга. Брендинг — это процесс формирования оригинального бренда, который отличается от конкурентов и продается целевой аудитории.

5. Экономическая. Заключается в повышении эффективности бизнеса. Реклама позволяет бизнесу привлекать новых клиентов, удерживать «старых», тем самым повышая объем продаж и, следовательно, увеличивая финансовые результаты деятельности.

В результате, все эти функции способствуют достижению основных целей системы маркетинговых коммуникаций: формированию спроса и стимулированию сбыта.

Цели и задачи рекламы тесно связаны с её функциями. Глобальная цель рекламы — продать продукт, чтобы принести прибыль компании. Исследователи называют и другие цели.

Например, по Филиппу Котлеру, у рекламы может быть три цели:

1. Информировать целевую аудиторию о продукте — это важно на начальной стадии продвижения товара;

2. Убедить потребителей, что нужно купить продукт, — это важно, когда начинается конкурентная борьба;

3. Напомнить о продукте — такую цель ставят, когда продвигают уже известные товары.

Из функций и целей рекламы вытекают общие задачи: формирование спроса и управление им, формирование имиджа компании, повышение узнаваемости товара, стимулирование сбыта и многие другие. Что такое реклама простыми словами.

Таким образом, целью рекламных материалов является привлечь внимание потребителей, информировать их о предлагаемых продуктах или услугах, формировать имидж и лояльность к бренду или компании, а также стимулировать их к покупке. Они помогают увеличить узнаваемость компании, привлечь новых клиентов и укрепить отношения с существующими покупателями.

Разработка рекламных материалов представляет собой комплексный маркетинговый и творческий процесс, в котором художественное решение и текст работают для достижения целей заказчика: повышения узнаваемости его бренда, увеличения продаж, привлечения новых клиентов.

Этапы разработки рекламных материалов:

1. Анализ деятельности кампании и определение целевой аудитории

2. Исследование и конкурентный анализ

3. Разработка фирменного стиля

4. Разработка рекламных материалов

5. Оценка результатов.

Первый этап включает в себя анализ деятельности кампании и определением целевой аудитории. Нашим заказчиком является автосервис «ЭлектроТочка», который находится на въезде города, предлагает услугу по диагностике и ремонту автоэлектрики. Целевая аудитория для услуг автосервиса включает в себя владельцев автомобилей, которым требуется помощь в решении проблем с электрооборудованием и электрическими системами их транспортных средств.

Во время проведения анализа целевой аудитории можно сделать вывод, что клиентами автосервиса могут быть и женщины, и мужчины в возрасте от 18 лет со средним уровнем дохода города Новосибирска. Социальный статус не является определяющим фактором, но может влиять на выбор услуг и степень требовательности клиентов. Наличие семьи не оказывает прямого влияния на обращение в автосервис. Однако, семейные пары могут обращаться за услугами вместе, что может повысить объем заказов.

Второй этап включает в себя анализ конкурентной среды. В качестве конкурентов были проанализированы 4 автосервиса Бердска, соответствующие по спектру услуг и по территориальному местоположению автосервиса нашего заказчика: среди них 2 автосервиса СТО «Луч» и «ECO MOTORS» по территориальному местоположению и 2 автосервиса «Neurocar» и «Как дома» по спектру услуг. Информация предоставлена из страницы социальных сетей «Вконтакте» и с помощью карты «2ГИС». (Приложение 1. Рисунок 1.)

Согласно собранным благодаря анализу данным, мы видим, что у автосервиса «ЭлектроТочка» есть недостатки - отсутствие рекламных материалов и узнаваемости целевой аудитории. Поэтому разработка материалов и разработка нового фирменного стиля для нашего заказчика стала еще более актуальной.

Помимо анализа автосервиса по перечисленным выше критериям, был проведен анализ фирменного стиля каждого автосервиса. Так, фирменный стиль “Neugocar” представлен шрифтовой логотип в серо-зеленых оттенках, шрифт с засечками. Присутствует рекламный материал: баннер черный фон, но уже цвет шрифта голубой, отсюда идет вывод, что единый фирменный стиль отсутствует. (Приложение 2. Рисунок 2). Фирменный стиль “ECO MOTORS” представляет собой наличием только логотипом, который представлен белым автомобилем с зеленым шрифтом на черном фоне. Из рекламных материалов представлен баннер на здании выполнен в таком же стиле, как и логотип. (Приложение 2. Рисунок 3.) У автосервиса “Луч” фирменный стиль и вовсе отсутствует. Фирменный стиль автокомплекса «Как дома» представлен в оранжевых тонах, в логотипе используют графический элемент, который отображает изображения дома, а также автомобиль оранжевого цвета на белом фоне. Из рекламных материалов присутствует вывеска. (Приложение 2. Рисунок 4.) Фирменный стиль автосервиса «ЭлектроТочка» первоначально был представлен в черно-красных оттенках, которые было представлены в визитке. (Приложение 2. Рисунок 5.). Логотип и баннер отсутствуют.

Третий этап и четвертый состоит из разработки фирменного стиля и рекламных материалов. Для автосервиса «ЭлектроТочка» были разработаны рекламные материалы, а также новый фирменный стиль и логотип. В процессе общения с заказчиком были выявлены требования к разрабатываемому фирменному стилю: оттенки голубого и серого с отсылкой на специфику деятельности.

В конечном итоге были выделены 3 основных цвета: темно-синий, серо-синий оттенок и голубой. Цвет вызывает ассоциацию с автомобильным сервисом: синий, что означает доверие. (Рисунок 6).

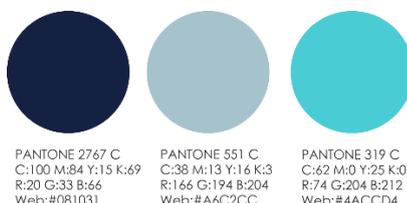

Рисунок 6. Цветовая гамма

После определение цветовой гаммы в графическом редакторе CorelDRAW были разработаны варианты логотипов, на одном из которых остановился заказчик. (Рисунок 7)

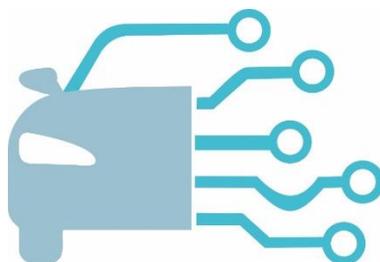

Рисунок 7. Логотип

Логотип представляет собой стилизованное изображение серо-синего оттенка автомобиля, который соединен с пятью кругами линиями, символизирующими «электроток», а также точки данных, связанных с транспортным средством.

Необходимо разработать дизайн визитки, которая должна четко говорить о деятельности заказчика и содержать контактную информацию. Всего было разработано две двусторонние визитки, где у каждой лицевая сторона содержит логотип автосервиса и композицию из графических элементов, а задняя сторона содержит информацию о деятельности и контактную информацию. (Приложение 3. Рисунок 8). Дизайн визиток был помещен на мокап, чтобы показать пример использования. (Приложение 3. Рисунок 9)

В качестве еще одного носителя фирменного стиля был разработан баннер, в котором я применила фирменный стиль, а также разместила логотип, название автосервиса и контактную информацию (Приложение 3. Рисунок 10). Для большей наглядности дизайн был помещен на мокап. (Приложение 3. Рисунок 11)

Также мною был разработан «режим работы» автосервиса в фирменном стиле, на нем указана информация о времени работы и выходных днях (Приложение 3. Рисунок 12). Чтобы показать пример использования «режим работы» был помещен на мокап. (Приложение 3. Рисунок 13).

Исходя из пожеланий заказчика был разработан дизайн прайс-листа. На нем указывается наименование услуги, стоимость, а также контактные данные самого автосервиса. (Приложение 3. Рисунок 14). Для прайс-листа был оформлен пример использования. (Приложение 3. Рисунок 15).

Для расширения охвата целевой аудитории, было разработано оформление группы в социальной сети в ВКонтакте. Был применен фирменный стиль, в шапку профиля размещено название автосервиса «ЭлектроТочка», а на аватар группы логотип. Так же были оформлены услуги графическими элементами. (Приложение 3. Рисунок 16.)

Пятый этап включает в себя оценку результатов. Выявить эффективность рекламных материалов, в данный момент мы не можем, так как они находятся на стадии внедрения.

Самое главное при оформлении рекламного материала – это качество и соответствие рекламного материала тематике.

Особенности разработки рекламных материалов требует тщательного подхода и учета множества факторов:

1. Анализ деятельности и конкурентов
2. Дизайн должен соответствовать деятельности компании
3. Учитывать пожелания и размеры, баннер был выполнен не в стандартном размере

Важно учитывать, что реклама — это не только инструмент для привлечения клиентов, но и способ установить доверие, повысить узнаваемость бренда и поддерживать связь с клиентами. В современном мире, где конкуренция все больше, правильно разработанный рекламный материал может стать ключевым фактором успеха для автосервиса «ЭлектроТочка».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Реклама: функции, виды: [Электронный ресурс]. Режим доступа: [Функции и виды рекламы в организации \(naphem.ru\)](#) (дата обращения: 17.02.2024).
2. Рекламные материалы: [Электронный ресурс]. Режим доступа: Рекламный материал (marketch.ru) (дата обращения: 19.02.2024).
3. Что такое реклама простыми словами. Виды, задачи, цели: [Электронный ресурс]. Режим доступа: [Что такое реклама простыми словами. Виды, задачи, цели / Skillbox Media](#) (дата обращения: 17.02.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Факторы	Наименование организации				
	“Neurocar”	“Луч”	“ЕКО MOTORS”	“Как дома”	“ЭлектроТочка”
Конкуренентоспособности:					
Наличие социальной страницы “Вконтакте”	+	+	+	-	-

Квалифицированный персонал (указано на соц. страницы Вконтакте или на карте 2ГИС)	+	+	+	+	+
Наличие рекламных материалов (баннер на здании)	+	+	-	+	-
Выезд к месту поломки	-	-	-	+	+
Наличие прайса в соц.страницы Вконтакте или 2гис	+	-	-	+	-
Большой спектр услуг автоэлектрики	+	-	+	+	+
Предоставление гарантии	+	-	+	+	+
Наличие отзывов	+	+	+	+	-
Акции (скидки в определённый день)	-	-	-	+	-
Итого	7	4	5	8	4

Рисунок 1. Анализ конкурентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

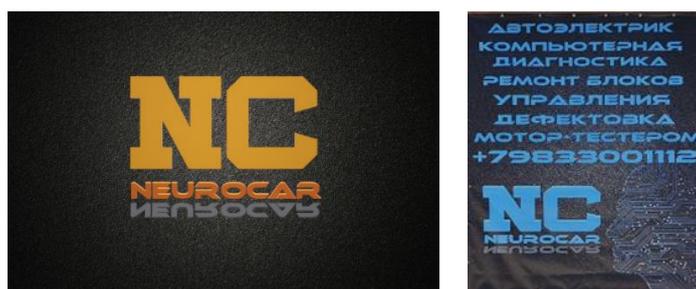

Рисунок 2. Логотип и баннер автосервиса «Neurocar»

Рисунок 3. Логотип автосервиса «ECO MOTORS»

Рисунок 4. Логотип и вывеска автокомплекса “Как дома”

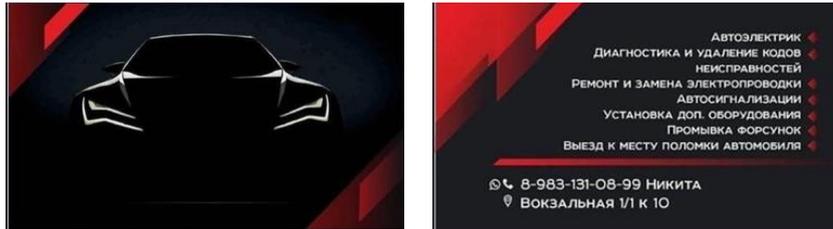

Рисунок 5. Визитная карточка автосервиса «АвтоТочка»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рисунок 8. Варианты визитки

Рисунок 9. Варианты примера использования

Рисунок 10. Варианты баннера на фасаде здания

Рисунок 11. Варианты примера использования

Рисунок 12. Дизайн режима работы

Рисунок 13. Пример использования

ЭлектроТочка
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

ПРАЙС-ЛИСТ

Демонтаж/установка автосигнализации от 2500 Р	Ремонт/замена электропроводки от 1000 Р
Диагностика и удаление кодов неисправностей от 2000 Р	Установка дополнительного оборудования от 1200 Р
Промывка инжектора и форсунок от 1200 Р	Прочие услуги автопомощи от 1000 Р

Услуга рассчитывается индивидуально
г. Бердск, ул. Вокзальная, 1/3

ЭлектроТочка
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование	Стоимость
Диагностика и удаление кодов неисправностей	от 2000 Р
Ремонт/замена электропроводки	от 1000 Р
Демонтаж/установка автосигнализации	от 2500 Р
Установка дополнительного оборудования	от 1200 Р
Прочие услуги автопомощи	от 1000 Р

Услуга рассчитывается индивидуально
г. Бердск, ул. Вокзальная, 1/3

Рисунок 14. варианты прайс-листа

Рисунок 15. Пример использования двух прайс-листов

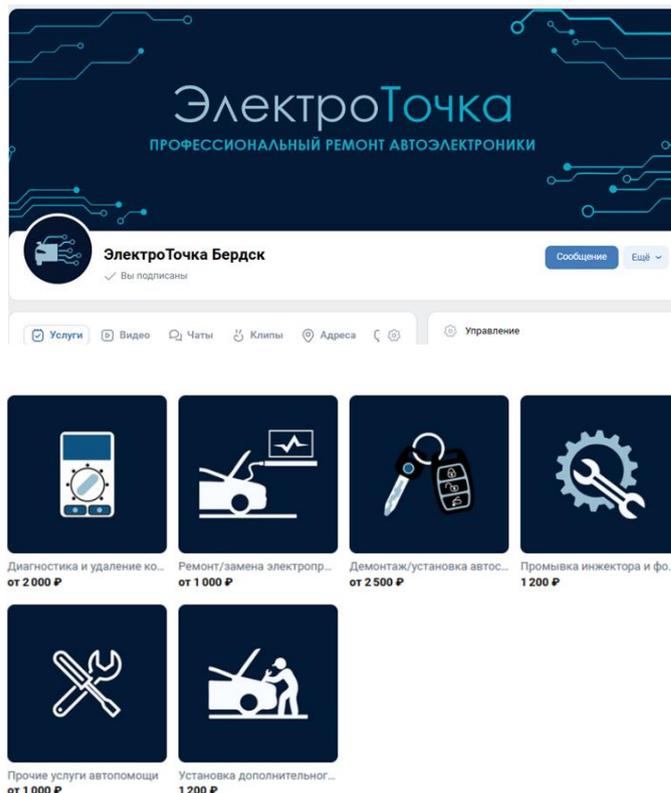

Рисунок 16. Оформление группы в социальной сети ВКонтакте

Речкина Злата Андреевна (автор)
Воспитанюк Дарья Константиновна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НА ПРИМЕРЕ МАСТЕРА
ТАТУАЖА**

В настоящее время рынок бьюти услуг активно развивается и в Томске появляется всё больше мастеров перманентного макияжа. Среди них растет конкуренция, а значит и требования к дизайну их фирм. Чтобы выделить фирму на фоне конкурентов необходимо создать внешний образ бренда в глазах потребителей. И здесь ключевую роль играет фирменный стиль.

Фирменный стиль — это один из наиболее современных и актуальных инструментов рекламы и способ идентификации бренда. Под фирменным стилем понимают набор цветовых, графических, словесных и прочих постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров, всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. Ежедневно, за внимание потребителя борются тысячи брендов. Поэтому важно увеличивать количество точек контакта с потребителями и поддерживать их консистентность, тогда все коммуникации бренда будут работать на повышение узнаваемости. Фирменный стиль помогает сформировать и поддерживать имидж бренда, а также создаёт ощущение качества продукта и формирует доверие потребителей. Фирменный стиль помогает целевой аудитории идентифицировать бренд в конкурентном окружении.

Это обуславливает актуальность данной работы.

Объектом работы является фирменный стиль, а **предметом** – фирменный стиль для мастера татуажа.

Цель курсовой работы – выявить особенности разработки фирменного стиля на примере мастера татуажа.

Исходя из цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Рассмотреть определение и функции фирменного стиля; 2. Ознакомиться с элементами и носителями фирменного стиля; 3. Проанализировать фирменный стиль мастеров татуажа города Томска; 4. Описать процесс разработки фирменного стиля для мастера татуажа.

Людмила Валентиновна Подорожная в своей книге о фирменном стиле пишет, что «Фирменный стиль — это один из наиболее современных и актуальных видов рекламы. Многими исследователями он рассматривается как особый вид маркетинговых коммуникаций».

Функции фирменного стиля:

- Сделать компанию узнаваемой;
- Отстроиться от конкурентов;
- Повысить доверие к компании.

Основными элементами фирменного стиля являются:

- логотип;
- товарный знак;
- фирменные цвета;
- слоган;
- шрифт.

Существует множество носителей фирменного стиля:

1. Деловая документация;
2. Сувенирная продукция;
3. Униформа сотрудников;
4. Рекламная и презентационная полиграфия;
5. Интерьер и навигация;
6. Упаковка и этикетка.

Наш мастер работает в Советском районе, обычно при выборе бьюти услуг люди выбирают салоны рядом с домом. В качестве критерия для конкурентного анализа мы выделяем географический и будем рассматривать мастеров татуажа города Томска в Советском районе.

Всего в Томске более ста мастеров перманентного макияжа. Для анализа их фирменных стилей мы выделим несколько критериев:

1. Используемые шрифты;
2. Цвета;
3. Наличие фирменного знака.

Логотип салона Sebastian professional текстового типа, в нём используются шрифты без засечек, он не подходит для женской аудитории.

У салона красоты KUKLA логотип текстового типа, включает в себя название салона и дескриптор, данный логотип подходит для женской целевой аудитории.

PROFESSIONAL
SEBASTIAN
IMAGE STUDIO

Рис. 1. Логотип салона Sebastian professional Рис. 2. Логотип салона KUKLA

Логотип салона Dear Polly выполнен в белом цвете на розовом фоне, нём используются два шрифта, данный логотип подходит для женской аудитории благодаря используемым шрифтам и розовому цвету.

Логотип салона Студия Т выполнен в белом, синем и чёрном цветах, в нём используется обычный жирный шрифт, этот логотип не подходит для бьюти сферы и женской аудитории.

Рис. 3. Логотип салона Dear Polly Рис. 4. Логотип салона Студия Т

На логотипе салона Eliza Zag изображена буква G выполненная шрифтом без засечек и узор, используются белый и коричневый цвета, данный логотип не подходит для сферы бьюти услуг.

Логотип студии Brow me выполнен в виде эмблемы, на нём есть название студии и дескриптор, данный логотип не подходит для женской аудитории.

Рис. 5. Логотип салона Eliza Zag Рис. 6. Логотип салона Brow me

В логотипе салона красоты KOVALBEAUTY использован тонкий шрифт без засечек, он выполнен в светло-фиолетовом цвете на тёмно-фиолетовом фоне, по нашему мнению этот логотип подходит для женской аудитории благодаря цветам и шрифту.

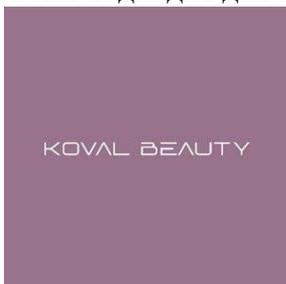

Рис. 7. Логотип салона KOVALBEAUTY

Проанализировав фирменный стиль мастеров татуажа города Томска, мы можем сделать следующие выводы:

- У большинства мастеров нет фирменного стиля, только логотип;
- Обычно используются логотипы текстового типа;
- У многих логотипов нет дескриптора;
- Большинство логотипов не имеет оформления в виде графики и т.д.

После анализа конкурентов мы приступили к разработке логотипа. В процессе общения с заказчиком были выявлены следующие требования к фирменному стилю: использование бежевого и коричневого цветов, минималистичный дизайн. Также были выбраны носители фирменного стиля, для которых необходимо разработать дизайн: визитка, вывеска с qr кодом, подарочный сертификат и прайс лист. По инициативе заказчицы, перед началом разработки фирменного стиля был составлен мудборд. (Приложение 1. Рисунок 1)

В графическом редакторе CorelDRAW мы разработали варианты логотипов. (Приложение 1. Рисунок 2) Заказчица выбрала вариант номер три. (Приложение 1. Рисунок 3)

Логотип представляет собой название личного бренда, а также дескриптор и эмблему с инициалами, вписанными в круг. Для логотипа использован бесплатный шрифт "Vetrino", этот шрифт хорошо подходит для женской аудитории, поскольку он тонкий и хорошо сможет передать женственность, натуральность и легкость. В качестве основного цветового решения были выбраны бежевый и коричневый цвета. Бежевый цвет символизирует комфорт и расслабленность, коричневый же обозначает приземлённость, устойчивость и стабильность. Эти качества подходят для сферы бьюти услуг, где очень важны комфорт и стабильность.

Рис. 8. Фирменные цвета

Далее необходимо было разработать дизайн визитки, которая должна информировать о деятельности заказчика и содержать контактную информацию. Был разработан дизайн двусторонней визитки, лицевая сторона которой содержит логотип, а задняя сторона содержит контактную информацию. (Приложение 1. Рисунок 4) Для наглядности дизайн визитки был помещен на мокап. (Приложение 1. Рисунок 5) В качестве еще одного носителя фирменного стиля была разработана вывеска с qr кодом для удобства оплаты услуг. (Приложение 1. Рисунок 6) Для большей наглядности дизайн вывески был помещен на мокап. (Приложение 1. Рисунок 7) Также был разработан дизайн подарочного сертификата. На нём указывается стоимость, дата выдачи, срок действия, а также контактные данные мастера. (Приложение 1. Рисунок 8). Для сертификата также был оформлен мокап. (Приложение 1. Рисунок 9) Далее был разработан дизайн прайс листа с услугами. (Приложение 1. Рисунок 10) Для прайса также был оформлен мокап. (Приложение 1. Рисунок 11)

Также был составлен пример того, как будут выглядеть социальные сети заказчицы с использованием фирменного стиля. (Приложение 1. Рисунок 12)

В ходе написания курсовой работы мы рассмотрели несколько определений фирменного стиля и выявили, что фирменный стиль — это единый набор компонентов, которые демонстрируют идентичность бренда или компании. Айдентика помогает клиенту узнавать бренд и замечать его продукты среди других. Мы рассмотрели виды логотипов, они бывают текстовые, каллиграфические, в виде аббревиатуры, графические и комбинированные. Также мы рассмотрели составляющие фирменного стиля, это: логотип, товарный знак, фирменные цвета, слоган, шрифт. В ходе разработки фирменного стиля для мастера татуажа, были выявлены особенности его разработки:

1. В логотипах мастеров татуажа используются тонкие шрифты, потому что они хорошо подходят для женской целевой аудитории;
2. Обычно используются логотипы текстового типа;
3. Часто логотипы выполнены в виде эмблемы.

В итоге выполненной работы заказчица осталась довольна полученным результатом. Основные требования и цель изучить особенности разработки фирменного стиля были выполнены. Обладая всеми теоретическими знаниями, требуемыми для разработки, мы сумели создать качественный и уникальный фирменный стиль.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1. Мудборд

Рисунок 2. Варианты логотипов

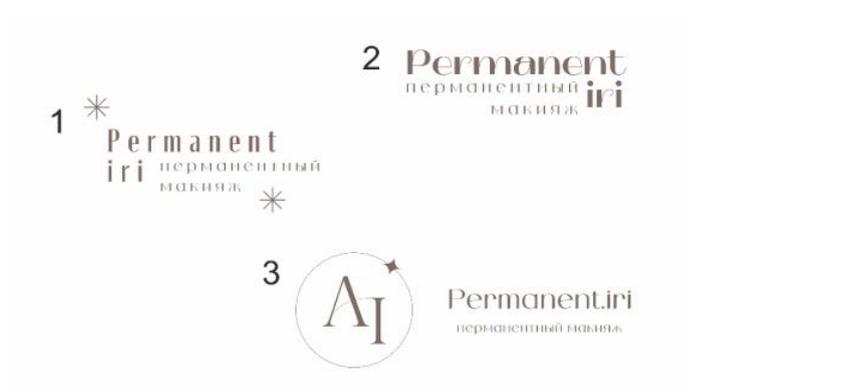

Рисунок 3. Итоговый логотип

Рисунок 4. Дизайн визитки

Рисунок 5. Мокап визитки

Рисунок 6. Дизайн вывески с qr кодом Рисунок 7. Мокап вывески с qr кодом

Рисунок 8. Дизайн сертификата

Рисунок 9. Мокап сертификата

Рисунок 10. Дизайн прайс листа Рисунок 11. Мокап прайс листа

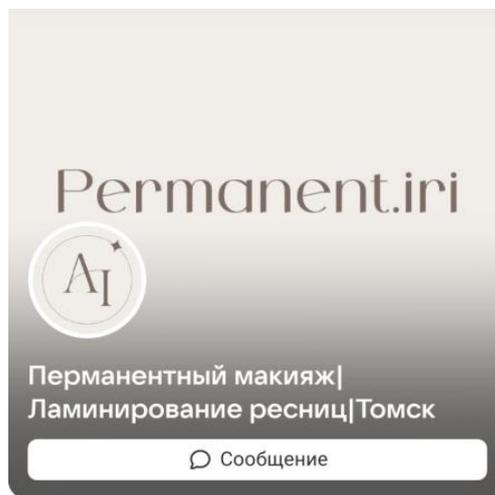

Рисунок 12. Оформление группы вконтакте

Саитгареева Зарина Азатовна (автор)
Буценко Ирина Андреевна (научный руководитель)
РОЛЬ УПАКОВКИ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА

Упаковка является не только необходимостью для транспортировки товара, но и одним из важнейших средств его продвижения на рынке. Благодаря упаковке, её материалам и дизайну у потребителя складывается определенное впечатление как о товаре, так и о бренде в целом. Поэтому тема упаковки и ее роли в продвижении товара является **актуальной** сегодня.

Цель работы – определить влияние упаковки товара на выбор потребителя.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Дать определение термина упаковка и выявить её особенности.
2. Провести опрос для выяснения мнения потребителей об упаковке товара

Объект – упаковка товара

Предмет – влияние упаковки на выбор потребителя.

Сейчас упаковка – это средство выразительности и передачи знаний, которое помогает потребителю быстро и правильно принять решение о покупке. Она способствует поддержания новизны бренда, является его средством защиты и продвижения, а также помогает при продвижении другими средствами.

Согласно ГОСТ 17527 – 2003 «Упаковка. Термины и определения», упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждения и потерь, окружающей среды, от загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения продукции. Тара – основной элемент упаковки, предназначенный для размещения продукции. [1]

Можно привести и другие определения понятия «упаковка»:

- 1) Это изделие, являющееся частью упаковываемого товара и одновременно средством защиты, в частности, полиграфической продукции от повреждений при транспортировке, складировании и т.п.; [2]
- 2) Это сам процесс упаковывания, т.е. подготовка продукции к транспортированию, хранению, реализации и потреблению;
- 3) Способ предохранения и фасовки товара, исполняющий также и рекламную функцию. [2]

Упаковка для покупателя, в первую очередь, является носителем информации – наименования товара, изготовителя, инструкции, знаков качества, рекламы других товаров изготовителя.

Важным классификационным признаком принято считать назначение упаковки. По этому критерию упаковку различают на: потребительскую (для товаров массового потребления, является частью товара), производственную (предназначена для выполнения внутривозовских, а также межзаводских перевозок), транспортную (предназначена для перевозки, складирования и хранения продукции). [1]

Помимо базовых функций, таких как утилитарная (обеспечение сохранности товара) и технологическая, упаковка также имеет информационную и рекламную функции. Информационная функция упаковки заключается в том, что упаковка должна нести достоверную информацию о товаре. Она обеспечивает идентификацию продукта и информирует покупателя о его особенностях, что в свою очередь побуждает покупателя приобрести данный товар. Рекламная функция заключается в том, что упаковка способна внушить потребителю уверенность в товаре и произвести благоприятное впечатление.

Создание упаковки рассматривается как часть стратегии продвижения бренда, возможность обеспечения роста объемов продаж и средство визуального воплощения концепции марки. К основным функциям упаковки в продвижении относятся:

- 1) Выражение идентичности бренда. Упаковка воздействует на потребителя на подсознательном уровне, ассоциируясь с непосредственными качествами товара и выделяя его на фоне товаров конкурентов.
- 2) Придание бренду дополнительных черт. Упаковка является не только способом оформления продукта, но и инструментом придания ему дополнительной ценности, ярких индивидуальных черт.
- 3) Продвижение товара/бренда. Внешний вид упаковки способен привлечь внимание потребителя к товару, выделив его среди множества других на полке магазина. [3]

Упаковка является важным условием для сбыта определенного товара и формирует благоприятные ассоциации у потребителя не только с товаром, но и брендом в целом.

В рамках исследовательской работы был проведен опрос потенциальных потребителей с целью выявления их мнения об упаковке товара (Приложение 1). Всего было опрошено 53 человека, 71,7% из которых – женщины, а 28,3% - мужчины. Возраст наибольшей части респондентов – от 14 до 19 лет (67,9%), остальные респонденты – люди в возрасте от 36 до 45 лет (17%) и в возрасте от 20 до 25 лет (9,4%). Наименьшее количество опрошенных – люди в возрасте от 26 до 35 лет (3,8%) и 46 лет и более (1,9%).

Далее им предлагалось ответить на вопросы, связанные с упаковкой товара и её влиянием на решение о покупке:

На вопрос №3 «Как часто Вы берете новые для себя товары, ориентируясь только на их упаковку?» большинство респондентов ответили «Редко». Поэтому можно сделать вывод, что для таких потребителей упаковка может повлиять на покупку, но обычно они ориентируются на другие факторы. Меньшее количество респондентов ответили «Часто» (32,1%), исходя из чего можно судить о том, что некоторые потребители все же опираются на упаковку как источник информации о неизвестном им ранее товаре. Остальные же ответили «Не беру товары, ориентируясь только на упаковку», и можно сделать вывод, что при покупке новых товаров, эти потребители предпочитают ориентироваться на другие факторы (отзывы других потребителей, рейтинги и т.д.). Также, респонденты женского пола в большей мере отвечали «Редко», в то время как респонденты мужского пола отвечали «Не беру товары, ориентируясь только на упаковку», поэтому можно сказать, что упаковка как вспомогательный фактор при выборе товара более важна женщинам, чем мужчинам.

На вопрос №4 «Как Вы считаете, влияет ли упаковка товара на Ваше решение о его покупке?» респонденты ответили «Да, влияет» и «Иногда» в большей мере, никто не ответил «Нет, не влияет». Опираясь на данные ответы, потребители зачастую обращают внимание на упаковку не только новых для себя товаров, но и на упаковку товаров, которые они, возможно, покупают каждый день. Среди опрошенных, люди в возрасте от 14 до 19 лет и от 20 до 25 лет выбирали «Да, влияет» в большинстве случаев, и, исходя из этого, молодых людей проще заинтересовать упаковкой товара, и они более внимательно относятся к ней при выборе.

В вопросе №5 «Влияет ли форма упаковки (удобство в использовании, необычная форма или креативный дизайн) на Ваше решение о покупке определенного товара?», большинство респондентов (52,8%) ответили, «Да, влияет». Основная часть ответивших так – люди в возрасте от 14 до 19 лет. Соответственно, если у упаковки привлекательный дизайн, удобная или необычная форма, то можно предположить, что товар в такой упаковке будет продаваться лучше, чем товар в простой и незаметной упаковке, а также привлекать внимание не только взрослых, но и подростков/молодых людей.

В последних двух вопросах респондентам предлагалось выбрать одну из представленных им упаковок.

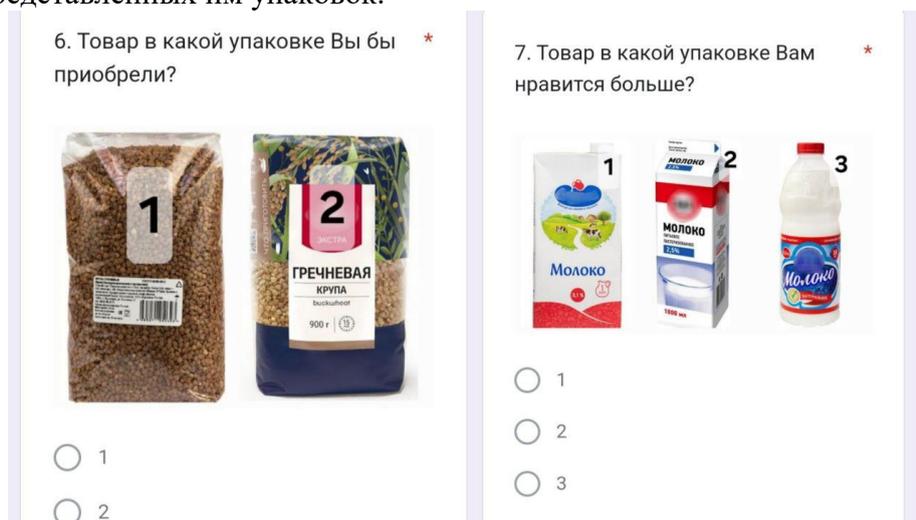

Рисунок 1. Варианты упаковок, представленные в опросе

В вопросе №6 большинство респондентов (75,5%) выбрали упаковку под номером 2. Эта упаковка выполнена более интересно, у нее есть простой, но заметный дизайн, а также наименование товара и информация о нем читается более отчетливо, чем на упаковке под номером 1. Именно эти качества будут влиять на успешное продвижение товара.

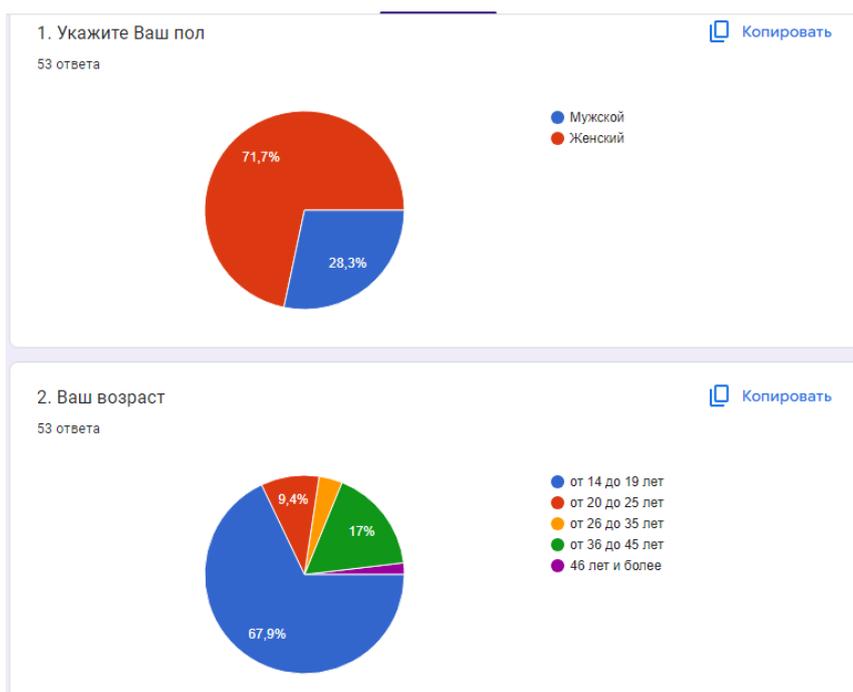
В вопросе №7 большая часть респондентов (64,2%) выбрали упаковку под номером 3. Исходя из этого можно судить не только о влиянии дизайна упаковки, но и её формы и, возможно, удобств при использовании именно этой формы упаковки.

Подводя итоги, упаковка – не только средство защиты товара от факторов окружающей среды, необходимость для перемещения, но и важный фактор в продвижении товара и бренда. Упаковка распространяет информацию о товаре, его свойствах, самом производителе и других товарах бренда. При правильном создании дизайна, формы, подбора материала, упаковка может стать одним из главных преимуществ при продвижении товара среди множества других на рынке, отличая его от товаров конкурентов.

Список использованной литературы:

1. Кольшкіна, Т. Б. Реклама в местах продаж : учебное пособие для вузов / Т. Б. Кольшкіна, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 222 с.
2. Основные термины в сфере упаковочной продукции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://primpack.ru/terminologiya.html> (Дата обращения: 25.03.2024)
3. Роль упаковки в продвижении товара. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zg-brand.ru/statiy/upakovka/rol_upakovki_v_prodvizhenii_tovara/ (Дата обращения: 25.03.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

3. Как часто Вы берете новые для себя товары, ориентируясь только на их упаковку? [Копировать](#)

53 ответа

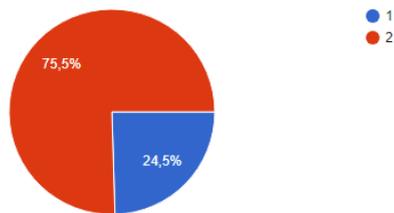
4. Как Вы считаете, влияет ли упаковка товара на Ваше решение о его покупке? [Копировать](#)

53 ответа

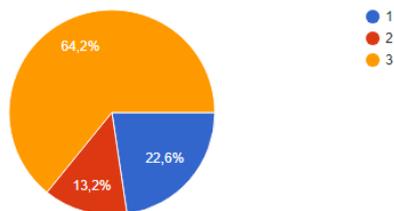
6. Товар в какой упаковке Вы бы приобрели? [Копировать](#)

53 ответа

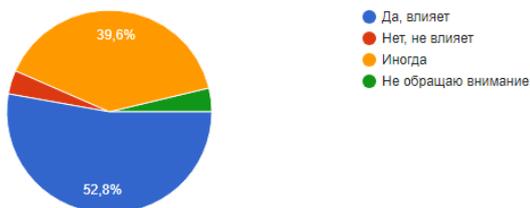
7. Товар в какой упаковке Вам нравится больше? [Копировать](#)

53 ответа

5. Влияет ли форма упаковки (удобство в использовании, необычная форма или креативный дизайн) на Ваше решение о покупке определенного товара? [Копировать](#)

53 ответа

Сапелкина Анжелика Сергеевна (автор)
Воспитанюк Дарья Константиновна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕ-СОРОВСКОГО ЗАКАЗНИКА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ**

В наше время фирменный стиль является основополагающей частью любой фирмы. Главная функция фирменного стиля — создание лица компании. Основой любого фирменного стиля является совокупность элементов дизайна, которые в свою очередь перекликаются между собой какими-либо приёмами исполнения или элементами, тем самым задавая единство стиля и создавая бренд. Фирменный стиль не обошел и туристические компании, которые в наше время имеют большой потенциал, за счет развития внутреннего туризма.

В 2023 году туроператоры обеспечили около 50% внутренних путешествий по стране. По прогнозам АТОР, в 2024 году количество организованных поездок по России с целью отдыха увеличится на 10-15% и составит 44-46 млн. [4]. На само развитие внутреннего туризма, влияет непосредственно создание брендов территорий, привлекая больше туристов, а также выполняя информационную функцию. Бренд территории не только придает местности некую эстетическую “обложку”, но и служит помощником культурного туризма, задавая уникальный стиль региона.

Из этого всего следует, что фирменный стиль, один из важнейших элементов для бренда, который несет в себе как приятное визуальное оформление для привлечения потенциальных потребителей и создания приверженцев фирмы, так и раскрывает смысловой замысел и посыл компании.

Объектом является фирменный стиль.

Предмет – фирменный стиль в туристической индустрии на примере Верхне-Соровского заказника Томской области.

Цель – выявить особенности разработки фирменного стиля у туристической индустрии на примере Верхне-Соровского заказника Томской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие фирменного стиля;
2. Ознакомиться с основными элементами фирменного стиля;
3. Проанализировать фирменный стиль в туристической индустрии;
4. Создать фирменный стиль для Верхне-Соровского заказника Томской области.

Фирменный стиль — это упорядоченная система вербальных и невербальных элементов, образующая уникальный образ бренда. [1] Эта система в свою очередь формирует у потребителя образ и идею, которые компания хотела бы транслировать в массы и идентифицировать себя на рынке. Фирменный стиль выполняет ряд важных функций: создает уникальный и узнаваемый образ бренда, помогает выделиться среди конкурентов, построить доверие и лояльность у потребителей, поддерживает общение с клиентами. [2]

Говоря о составляющих элементах фирменного стиля, мы обратились к статье брендингового агентства “Endy”, которое включает такие элементы как:

Логотип, фирменный знак, цвет или комбинация цветов, шрифты, Композиция, фотостиль [2].

После изучения теоретических аспектов, мы проступили к анализу конкурентов и разработке собственного фирменного стиля.

Основным критерием отбора конкурентов являлся географический принцип, в котором главным фактором выступало нахождение заповедников на территории РФ и непосредственно сама классификация особо охраняемых территорий на заповедники, так как это самое ближайшее по типологии к заказнику.

Рис. 1 Логотипы выбранных мною конкурентов

Нами были подобраны следующие критерии оценки логотипов: целостность образа, адаптивность, ассоциативность, цветовое решение.

Критерии оценки	Логотип 1 (Астраханский заповедник)	Логотип 2 (Байкальский заповедник)	Логотип 3 (Воронежский заповедник)	Логотип 4 (Сихотэ-Алинский заповедник)
целостность образа	Соответствует	Соответствует частично	Соответствует	Соответствует
адаптивность	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
ассоциативность	Соответствует частично.	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
цветовое решение	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует

Таблица 1. Анализ логотипов конкурентов

Рис. 2 Разработанные логотипы

После анализа логотипов конкурентов мы приступили к созданию собственных. (Рис. 2)

Было проведено тестирование в форме закрытого опроса, где респондентам предлагалось выбрать более визуально приятный для них логотип. В тестировании приняли участие 120 человек, большинство из которых (55,9 %) молодые люди в возрасте от 18 до 24х лет. По результату опроса (Приложение 1), был выбран 3 вариант, набравший 45,6% голосов.

Логотип 3 был создан на базе декоративного шрифта «pilowlava», который, по нашему мнению, очень актуален для современной молодой аудитории и выглядит более оригинально и неформально на фоне конкурентных работ, а также обтекаемая и нестабильная форма букв отображает заболоченность данной местности. В дополнение мы внесли некоторые корректировки в форму букв, чтоб упростить прочтение и во избежание путаницы буквы «с» и «э».

Рис. 3 Разбор визуализации логотипа

Логотип можно разделить на две визуальные части (рис.3), буквы, который представляют из себя сокращение от названия заказника и векторные минималистичные изображения. Первым таким векторным графическим элементом служит изображение сосны, так как на территории заповедника это преобладающий вид деревьев в комплексе с верховыми болотами. Вторым элементом служат очертания одного из озер на территории заказника. Озёрно-речной комплекс Оби является одним из важнейших мест концентрации водоплавающих птиц в период пролёта и гнездования, многие из которых занесены в красную книгу области и даже России. [5]

После создания логотипа мы приступили к оформлению фирменного стиля.

Мною были выбраны зеленый и голубой цвет как основные, исходя смыслового замысла логотипа. (Приложение 2)

Говоря о конкретных оттенках, я выбрала более приглушенные и серые тона, исходя из общего стиля минимализма и структурного экспрессионизма. Эти стили были выбраны нами исходя из трендов последних лет, а также исходя из задумки, предать больше «воздуха» и «свободы» в дизайне. Эко-стиль, который лежит в нашей основе, зачастую ассоциируется с минимализмом и простотой в дизайне, что выражает уменьшению потребления ресурсов. Это же касается и цветовой палитры. Блеклые и тусклые цвета напрямую протягивают эко лейтмотив по всему фирменному стилю. Использование таких цветов не потребует использование сильных химических красителей и передаст атмосферу спокойствия и гармонии с природой. Наглядно я передала эту мысль в мудборде. (Приложение 3) Шрифты, исключая тот, что мы описали выше, так же продолжают идеи минимализма и простоты, чтоб освободить больше пространства на носителях и в дизайне.

После логотипа мы приступили к визуализации носителей фирменного стиля. Для этого были выбраны: шоппер, бутылка для воды, футболка и не ламинированные открытки. (Приложение 4) Все эти вещи могут быть перерабатываемыми или многоразовыми, что не будет портить окружающую среду.

Завершающим этапом стало оформление социальных сетей. (Приложение 5) Куда вошла аватарка, шапка и три фотографии с элементами графики для информационных постов. В создании были использованы все те же элементы фирменного стиля, а конкретно приглушенные цвета и минимализм с большим количеством свободного пространства, для привлечения внимания в ленте пользователей. Так же были использованы фотографии, напрямую связанные с флорой заповедника.

По итогам проделанной работы были выявлены следующие особенности разработки фирменного стиля на примере заказника

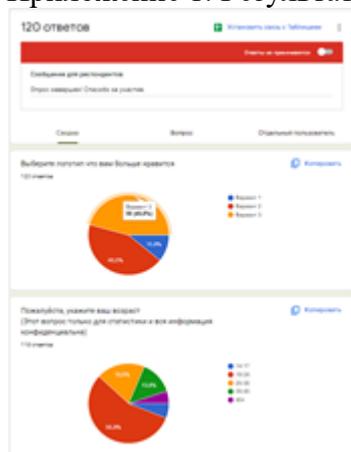
1. Использование элементов, связанных с флорой и фауной заповедника.
2. Использование экологических\натуральных цветов.
3. Использование минимализма для передачи эко-идей и концепций.
4. Возможность использования логотипа на различных текстурах без потери читаемости.

Список использованной литературы

1. Мария Друганова “Что такое фирменный стиль, что в него входит и когда нужна разработка?” [Электронный ресурс] 13.07.2021 Режим доступа: <https://plenum.ru/blog/что-такое-фирменный-стиль/> (Дата обращения: 20.01.2024)
2. Роман Ковалев “Элементы и носители фирменного стиля” [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://endylab.ru/blog/elementy-nositeli-firmennogo-stilya> (Дата обращения: 24.02.2024)
3. Алексей Кодов “Функции фирменного стиля в бизнесе” [Электронный ресурс] 29.09.23 Режим доступа: <http://surl.li/sdscv> (Дата обращения: 24.02.2024)
4. Елена Мягкова “В 2024 году туроператоры организуют по России 44-46 млн поездок или 50% всех путешествий по стране” [Электронный ресурс] 24.01.2024 Режим доступа: <http://surl.li/rjyhw> (Дата обращения: 17.02.2024)
5. Особо охраняемые природные территории Томской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://green.tsu.ru/oopt/?p=434> (Дата обращения: 01.03.2024)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Результаты опроса

Приложение 3. Мудборд

Приложение 2. Цветовое и шрифтовое решение

AA
SONGER SEMIEXPANDED

AA
SLOWLAVA

Aa
Coco Gothic

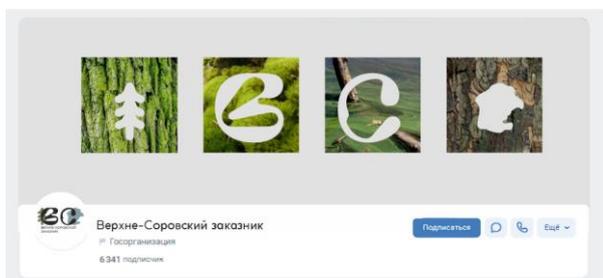
#747D5F CMYK 51 32 62 29
RGB 116 125 95
P 169-11 C

#879EA6 CMYK 48 25 26 13
RGB 135 158 166
P 175-6 U

#EFECE7 CMYK 7 6 9 0
RGB 239 236 231
P 169-1 C

Приложение 4. Мокапы

Приложение 5. Оформление социальных сетей

Скурлатова Елена Владимировна (автор)
Воспитанюк Дарья Константиновна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ЛОГОТИПОВ НА ПРИМЕРЕ КОРЕЙСКИХ
 МУЗЫКАЛЬНЫХ ГРУПП**

На сегодняшний день, когда Интернет занимает неотъемлемую часть нашей жизни, в кругу бесконечного и непрерывного информационного потока, мы часто упускаем что-то из виду. Мы редко замечаем вывески на улицах, пролистываем рекламу в Интернете, считая ее раздражающей, нам все сложнее сфокусировать своё внимание на чем-либо. В связи с этим компаниям-производителям все сложнее как-то выделиться из разноцветной массы и привлечь внимание потенциальных покупателей. С решением этих проблем может помочь логотип – он формирует первое впечатление и имидж компании. Что первым приходит в голову при упоминании известных компаний? Конечно же их логотип. Поэтому грамотное и правильное создание дизайна логотипа – залог успеха в привлечении внимания и узнаваемости. Это определяет **актуальность** данной работы.

Объектом данной работы является логотип.

Предметом – дизайн логотипов на примере корейских музыкальных групп.

Цель проектной работы – выявить особенности дизайна логотипов на примере корейских музыкальных групп.

Для того, чтобы точно сформулировать что из себя представляет современное понятие логотипа, авторы дают нам разные определения.

В статье «Создание дизайна логотипа и его свойства» Н.У. Шукурлаева даёт следующее определение: «В современной терминологии логотип – это оригинальное начертание полного или сокращённого наименования фирмы или продукции, запоминающийся образ, точно воздействующий на подсознательный уровень сознания потребителей.» В данном определении Шукурлаева отмечает логотип как способ воздействия на людей с помощью запоминающегося образа.

Логотип выполняет множество функций, необходимых для сегодняшнего процветания бизнеса на рынке товаров и услуг.

Защитная функция выражается в том, что зарегистрированная торговая марка защищает компанию от недобросовестной конкуренции и позволяет защитить её права в суде.

Также логотип должен выделять товар и марку среди других.

Гарантийная функция выражена в восприятии потребителя наличие логотипа фирмы, имеющего устоявшуюся репутацию, является гарантией качества товара.

Рекламная функция логотипа представляет собой создание определённого образа фирмы, помогает целевой аудитории легко узнавать товар и ассоциировать его с определенным качеством, репутацией фирмы и другими рекламными параметрами.

Помимо этого логотип выполняет информационную и психологическую функции - информирует покупателя о данном производителе, вызывает положительное отношение к фирме и ее товарам у покупателей.

Также логотипы подразделяются на разные виды. Среди многообразия знаков и логотипов, различают 3 основных их вида:

1. **Текстовый логотип.** Логотип, в котором характер компании или бренда определяется при помощи шрифта и цвета. Изготавливается такой логотип путем простого написания названия компании.

2. **Символические логотипы.** Логотипы-иконки, символы, знаки. Все это — символические логотипы. Возникли они много лет назад. В виде наскальных росписей, тотемов и пиктограмм. Яркий пример символического оформления — логотип компании Apple.

3. **Комбинированные логотипы.** Они состоят из сочетания названия компании (шрифтовой части) и графического элемента (символа, эмблемы или иконки).

В своей проектной работе мы будем рассматривать логотипы корейских музыкальных групп.

Для анализа логотипов мы выявили критерии оценивания дизайна логотипов корейских музыкальных групп:

1. Наличие эмблемы или надписи.
2. Подходит ли цвет под тематику группы;
3. Вид логотипа;
4. Соответствие изображения бренду группы;
5. Читаемость и понятность восприятия.

Логотипы корейских музыкальных групп:

1. **Рис. 1. Логотип «ТХТ»** - У логотипа есть как эмблема, так и надпись, что в разы увеличивает узнаваемость группы. Также в зависимости от текущей тематики группы цвет и дизайн логотипа меняется, что делает концепцию группы более привлекательной. Вид логотипа комбинированный. В связи с использованием крестов и буквы икс иногда с читаемостью могут возникнуть проблемы.

Рис.1

2. **Рис. 2. Логотип «Stray kids»** - Логотип не имеет как таковой эмблемы, лишь текстовую часть. Цветовая гамма представлена в виде чёрного, белого и красного цветов что подходит слегка агрессивной тематике группы. Вид логотипа текстовый. Читаемость может быть затруднена в связи с выбором шрифта букв.

Рис.2

3. **Рис. 3. Логотип «BTS»** - В логотипе присутствует эмблема и текстовая часть, что повышает узнаваемость. Также главным цветом группы является фиолетовый, и логотип отлично это отражает. Вид логотипа комбинированный. Изображение также соответствует бренду. С читаемостью проблем нет.

Рис.3

4. Рис. 4. Логотип «Le Sserafim» - У логотипа есть как эмблема, так и надпись, но без наличия надписи эмблема не узнаваема. Цветовая подборка скудна : лишь белый и черный цвета, что не подходит под тематику группы. Вид логотипа комбинированный. Изображение не понятно и не соответствует бренду. С читаемостью проблем нет.

Рис.4

5. Рис. 5. Логотип «TWICE» - В логотипе присутствует эмблема и текстовая часть, что сразу повышает узнаваемость. Также в логотипе используется преимущественно розовый цвет, который хорошо отражает концепт группы. Вид логотипа комбинированный. Изображение также соответствует бренду. С читаемостью проблем нет.

Рис.5

6. Рис. 6. Логотип «CLC» - В логотипе присутствует эмблема и текстовая часть, что повышает узнаваемость. Цветовая палитра скудна в виду наличия лишь черного и белого цветов. Вид логотипа комбинированный. Изображение не совсем соответствует бренду. С читаемостью проблем нет.

Рис.6

7. Рис. 7. Логотип «EXO» - У логотипа есть как эмблема, так и надпись. Цветовая гамма ограничена чёрным и белым цветом, что не совсем отражает тематику группы. Вид логотипа комбинированный. Изображение соответствует имиджу группы. С читаемостью проблем нет.

Рис.7

8. Рис. 8. Логотип «(G)-IDLE» - Логотип не имеет как таковой эмблемы, лишь текстовую надпись. Главным цветом является фиолетовый, что подходит под тематику группы. Вид логотипа текстовый. Изображение также соответствует имиджу группы. Читаемость может быть затруднена в связи с выбором шрифта букв.

Рис.8

9. Рис. 9. Логотип «AESPA» - Логотип не имеет как таковой эмблемы, лишь текстовую надпись. И хоть цветовая палитра состоит из чёрного и белого, с помощью переливающихся букв это смотрится гармонично и не является минусом. Вид логотипа текстовый. Изображение также соответствует имиджу группы. С читаемостью проблем нет.

Рис. 9

Критерии	TXT	Stray kids	BTS	Le Sserafim	TWICE	CLC	EXO	(G)I-DLE	AESPA
Наличие эмблемы	+	-	+	+	+	+	+	-	-
Цвет	+	+	+	-	+	-	-	+	+
Вид	комбинированный	текстовый	комбинированный	комбинированный	комбинированный	комбинированный	комбинированный	текстовый	текстовый
Соответствие изображению	+	+	+	-	+	-	+	+	+

ния имиджу группы									
Читаемос ть и понятнос ть восприят ия	-	-	+	+	+	+	+	-	+

Далее представлены результаты анализа в виде таблицы.

После анализа дизайна логотипов, мы провели опрос, спрашивая мнения потребителей о дизайне логотипов корейских музыкальных групп. По итогам опроса выяснилось, что наиболее визуально привлекательными логотипами являются логотипы групп «Stray Kids», «EXO» и «BTS» (рис. 10)

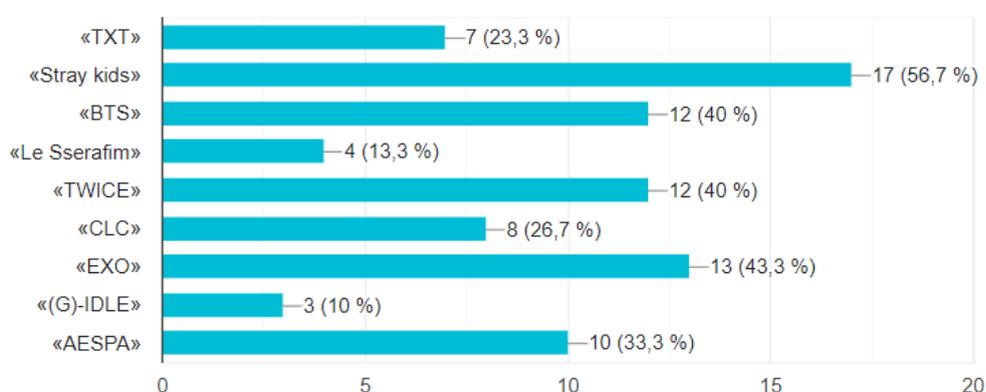

Рис.10

Также по результатам опроса мы выявили, что наиболее читаемыми логотипами являются логотипы таких корейских музыкальных групп, как «BTS», «EXO» и «TWICE» (Рис. 11)

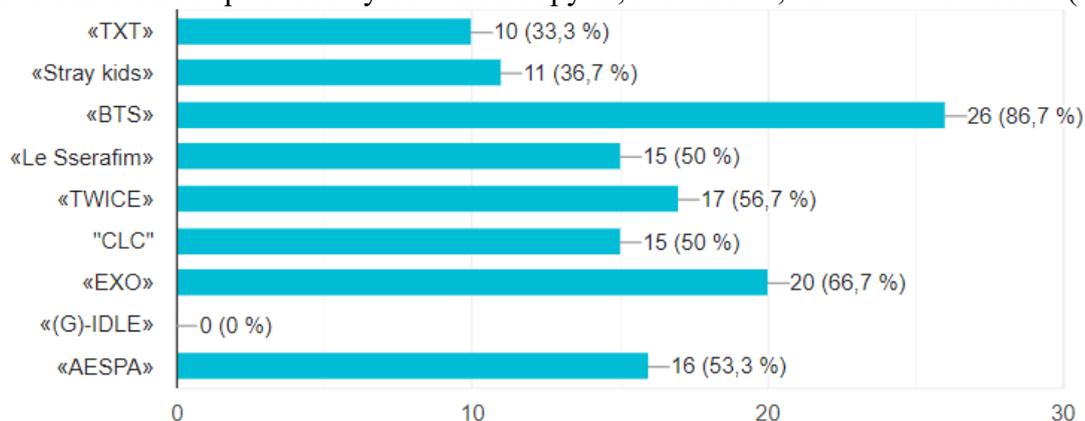

Рис.11

По итогам данного проекта мы ознакомились с понятием логотипа и его функциями, рассмотрели виды и особенности создания логотипов, составили анализ логотипов корейских музыкальных групп, разработали опрос на основе полученных данных и сделали по нему выводы. Мы выявили такие особенности логотипов корейских музыкальных групп, как :

1. Использование белого и чёрного цвета, которые часто не отображают тематику группы;
2. Цветовая гамма очень влияет на запоминание логотипа;
3. Большинство логотипов комбинированного вида;
4. В большинстве случаев логотипы отображают имидж и концепцию группы;
5. Чаще всего с читаемостью логотипов проблем нет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Создание дизайна логотипа и его свойство Наима Уришбоевна Шукурлаева <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-dizayna-logotipa-i-ego-svoystvo/viewer>
2. Как выбрать цвет для логотипа: Психология цвета в маркетинге <https://www.renderforest.com/ru/blog/psihologiya-cveta-i-vybor-cveta-dlya-logotipa>
3. Шон Адамс «Дизайн и цвет. Практикум»
4. Шон Адамс «Словарь цвета для дизайнеров»
5. Виды логотипов и их характеристики. Как выбрать лучший логотип? <https://brand-hub.ru/blog/vidy-logotipov-i-ih-harakteristiki-kak-vybrat-luchshiy-logo>
6. Яцюк О.Г. «Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий»
7. Добробабенко Н.С. «Фирменный стиль: принципы разработки»

Шастин Александр Андреевич (автор)

Дарья Константиновна Воспитанюк (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ СМАРТФОНОВ

С глобальным развитием технологий и распространением смартфонов в современном обществе Интернет-реклама стала неотъемлемой частью маркетинговых стратегий большинства компаний. Благодаря возможностям интернета рекламные материалы могут достигать широкой аудитории, привлекая внимание потенциальных потребителей. Среди различных форм интернет-рекламы особое место занимают рекламные ролики, представленные в формате видео.

Объект – Интернет-реклама

Предмет – это восприятие Интернет-рекламы на примере рекламных роликов смартфонов

Цель работы - выявить особенности восприятия Интернет-рекламы на примере рекламных роликов смартфонов.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

4. Рассмотреть понятие и виды Интернет-рекламы;
5. Ознакомимся с особенностями создания рекламных роликов для сети Интернет;
6. Проанализировать рекламные ролики смартфонов;
7. Провести и проанализировать опрос на восприятие рекламные ролики смартфонов разными целевыми группами.

Реклама - мощный коммуникационный инструмент, связывающий продавцов и покупателей, формируя общественное мнение и влияя на потребительские предпочтения. Интернет-реклама играет ключевую роль в этом процессе. Для того, чтобы определить сущность Интернет-рекламы обратимся к словарю маркетолога, представленному на сайте UNISENDER ^[1].

Реклама — это информация, которая привлекает внимание пользователя к определённой объекту и мотивирует его к действию. Чаще всего её используют для продажи товаров и услуг, популяризации бренда и адресуют определенной целевой аудитории.

Исходя из данного определения можно сказать, что Интернет-реклама неотъемлема для компаний, помогая привлекать внимание целевой аудитории и мотивировать их к действиям, что соответствует основным принципам рекламы.

В эпоху интернета реклама стала важным инструментом для бизнеса, предлагая разнообразные форматы для достижения целевой аудитории. Компании могут выбирать подходящие им способы рекламы с учетом своих целей и бюджета. Рассмотрим различные виды интернет-рекламы:

- Контекстная реклама;
- Баннерная реклама;
- Реклама в социальных сетях (SMM);
- Электронная почта;
- Видеореклама;
- Нативная реклама;
- Ретаргетинг;
- Search Engine Optimization (SEO).

В совокупности эти методы обеспечивают компаниям не только возможность выбора наиболее подходящих для их потребностей и бюджета способов интернет-рекламы, но и открывают перед ними широкие перспективы в онлайн-маркетинге.

В онлайн-маркетинге видеореклама становится неотъемлемым инструментом привлечения внимания к бренду и продуктам, способствуя эмоциональному воздействию и повышению узнаваемости. А для того, чтобы более точно разобраться в понятие видео рекламы мы обратимся к книге от INGATE Практикум по видеорекламе: настройки, кейсы, продакшн:

Видеореклама - это форма рекламы, которая представляет собой показ видеороликов и видеообъявлений во время просмотра потокового видео, внедренных веб-видеорекламы на сайтах, а также в местах, где размещаются баннеры. Она является эффективным инструментом для улучшения имиджа бренда, продвижения товаров и услуг, привлечения трафика на веб-сайт, повышения узнаваемости и, как следствие, увеличения объема продаж.

Смотря на данное определение можно сказать, что видеореклама это мощный инструмент маркетинга, позволяющий улучшить имидж бренда, продвинуть товары и услуги, привлечь трафик на веб-сайт и увеличить узнаваемость, что в итоге приводит к росту продаж. Опять обращаясь к книге от INGATE Практикум по видеорекламе: настройки, кейсы, продакшн давайте узнаем, какие виды бывают у рекламных роликов в Интернете:

1. Объявления TrueView Video Discovery - небольшие видеоролики или баннеры, похожими на предпросмотр рекламы;
2. Объявления In-Stream - видеоролики, которые показываются перед началом, в конце или во время просмотра видео;
3. Объявления-заставки (Bumper Ads) - короткие видеоролики, которые вы не можете пропустить.

Видеорекламу также можно классифицировать по целевому предназначению:

1. Социальная видеореклама;
2. Имиджевая видеореклама;
3. Коммерческая видеореклама;
4. Образовательная видеореклама;
5. Развлекательная видеореклама.

Важно подбирать тип видеорекламы в зависимости от конкретных целей и характеристик целевой аудитории. А чтобы более подробно разобраться в том, как распространяется видео реклама мы обратимся к статье Людмилы Юрьевне Ананьевы Реклама видеороликов в интернете [1](#) :

В роли тематических площадок, на которых могут быть размещены рекламные видеоролики, выступают:

1. Социальные сети;
2. Видео хостинги;
3. Сайты-партнеры контекстной-медийной сети.

Таким образом, различные площадки предоставляют компаниям возможности достигать разнообразных целевых аудиторий с помощью видеорекламы, что делает этот формат одним из наиболее эффективных инструментов маркетинга в современном цифровом мире. А для того, чтобы узнать как снимается качественная видеореклама мы обратимся к блогу/статье Дмитрия Морозова Этапы создания рекламного ролика: как снять качественную видеорекламу: [1](#)

7. **Разработка идеи и сценария:** необходимо придумать идею для видеоролика;

8. **Препродакшн:** разработка расписания съемок, оценка бюджета, подбор локаций и необходимого оборудования;

9. **Продакшн:** съемочная группа работает вместе для создания видеоматериала;

10. **Постпродакшн:** монтаж видео, добавление музыкального сопровождения.

Создание рекламы в Интернете – это трудная работа, где каждый шаг важен. Важно придумать хорошую идею, грамотно подготовиться к съемкам, снять видео и красиво его обработать.

Целью моей работы является выявить особенности восприятия Интернет-рекламы на примере рекламных роликов смартфонов.

Рассмотрим рекламный ролик «Познакомьтесь ближе с новым Galaxy Z Flip»

Вид рекламного ролика: образовательная видеореклама

Композиция ролика: Представление нового телефона Samsung как уникального и новаторского.

Эмоциональное воздействие: Яркий эмоциональный эффект благодаря музыке, ракурсам и цветам.

Соответствие бренду: Подчеркивает уникальность Samsung через ракурсы и цвета.

Визуальный стиль: Продукт основной визуальный элемент. Разнообразные цвета, хаотичная композиция, анимация и спецэффекты.

Сообщение и информация: Передает, что новый телефон Samsung - инновационный и современный.

Рассмотрим следующий ролик «iPhone 13 | Беги, Детка, Беги | Apple»

Вид рекламного ролика: развлекательная видеореклама

Композиция ролика: Показывает маленького ребенка, играющего с прочным телефоном Apple без повреждений.

Эмоциональное воздействие: Комбинирует милых детей и смешные ситуации для яркого впечатления.

Соответствие бренду: Подчеркивает надежность и новизну продуктов Apple.

Визуальный стиль: Теплые тона, линейный сюжет, минимум спецэффектов.

Сообщение и информация: Телефоны Apple - надежные и прочные.

Рассмотрим следующий ролик «HONOR 50 - Добавь эмоции»

Вид рекламного ролика: развлекательная видеореклама

Композиция ролика: Мужчина снимает яркие события на телефон HONOR 50 с отличной камерой.

Эмоциональное воздействие: Яркие положительные эмоции без привязки к бренду.

Соответствие бренду: Не передает стратегию и позиционирование HONOR.

Визуальный стиль: Минимум графики, хаотичная композиция, яркие цвета.

Сообщение и информация: Подчеркивает отличную камеру HONOR 50 и ее возможности.

Рассмотрим следующий ролик «Rise To The Challenge | Redmi Note 11 Series»

Вид рекламного ролика: коммерческая, развлекательная видеореклама

Композиция ролика: Подчеркивает многофункциональность и технологичность рекламируемого продукта, телефона Xiaomi.

Эмоциональное воздействие: Яркие цвета, интересная музыка и графика создают положительное эмоциональное впечатление.

Соответствие бренду: Соответствует позиционированию Xiaomi как бренда, продающего технологичные товары

Визуальный стиль: Множество ярких цветов, графики, анимации и спецэффектов без линейной композиции.

Сообщение и информация: Подчеркивает технологичность и разнообразие использования телефона Redmi, предоставляя информацию о его характеристиках.

Рассмотрим следующий ролик «Новый супермощный Galaxy Note10»

Вид рекламного ролика: коммерческая, образовательная видеореклама

Композиция ролика: Подчеркивает разнообразие использования и инновационные технологии телефона.

Эмоциональное воздействие: Несмотря на яркие цвета и динамичную музыку, эмоциональное воздействие ограничено из-за перегрузки информацией.

Соответствие бренду: Продемонстрировано позиционирование Samsung как производителя инновационных и надежных устройств.

Визуальный стиль: Гармоничное сочетание визуальных элементов, хаотичная композиция кадров для выделения уникальных характеристик товара.

Сообщение и информация: Передает высокую технологичность и уникальность продукта, но избыток информации может утомить зрителя.

Рассмотрим следующий ролик «Everything about the 'Pros' | Redmi Note 12 Series»

Вид рекламного ролика: коммерческая видеореклама

Композиция ролика: Подчеркивает технологичность и современность смартфона, предназначенного для молодежи.

Эмоциональное воздействие: Хорошее благодаря ярким цветам и приятной музыке, создающее позитивное впечатление.

Соответствие бренду: Соответствует концепции и позиционированию бренда Xiaomi.

Визуальный стиль: Гармоничное сочетание визуальных элементов, хаотичная композиция кадров для выделения характеристик продукта.

Сообщение и информация: Подчеркивает преимущества телефона Redmi Note 12 без перегрузки информацией.

Видеоролики рекламы мобильных устройств стремятся вызвать сильные эмоции у зрителей, используя различные методы, такие как музыка, цветовые решения и сюжетные элементы. Например, Samsung подчеркивает новизну и уникальность телефона с хаотичной композицией и яркими цветами, в то время как реклама iPhone 13 от Apple использует развлекательный подход с маленьким ребенком, чтобы акцентировать надежность продукта.

Все ролики стремятся соответствовать позиционированию своих брендов как инновационных и надежных производителей мобильных устройств, но каждый с уникальным подходом к своей целевой аудитории.

Понимание влияния рекламных роликов смартфонов на потенциальных потребителей играет ключевую роль в мире, где информация и реклама окружают нас повсюду, и смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Целью данного опроса является выявление особенностей восприятия различных рекламных роликов смартфонов..

Для опроса фокус-группы мы предоставим 2 разных ролика: один направлен на эмоциональную составляющую (Видеореклама «iPhone 13 | Беги, Детка, Беги | Apple»), другой на рациональную (Видеореклама «Познакомьтесь ближе с новым Galaxy Z Flip»), которые анализировали мы, и задам им такие вопросы как:

1. Какой у вас пол?
2. Хорошо ли прослеживается сюжет, если он имеется, и идея роликов?
3. Какие эмоции вызывает данный ролик?
4. Вызывает ли у вас доверие информация в этих роликах?
5. Захотели бы вы приобрести какой-то рекламируемый продукт, после просмотра данных рекламных роликов?
6. Понятна ли вам информация предоставляемая в данных роликах?
7. Как вы считаете, гармонично ли смотрятся визуальная составляющая и предоставляемая вам информация?

Исходя из результатов опроса [ПРИЛОЖЕНИЕ 1], [ПРИЛОЖЕНИЕ 2] можно выделить несколько ключевых особенностей восприятия рекламных роликов смартфонов.

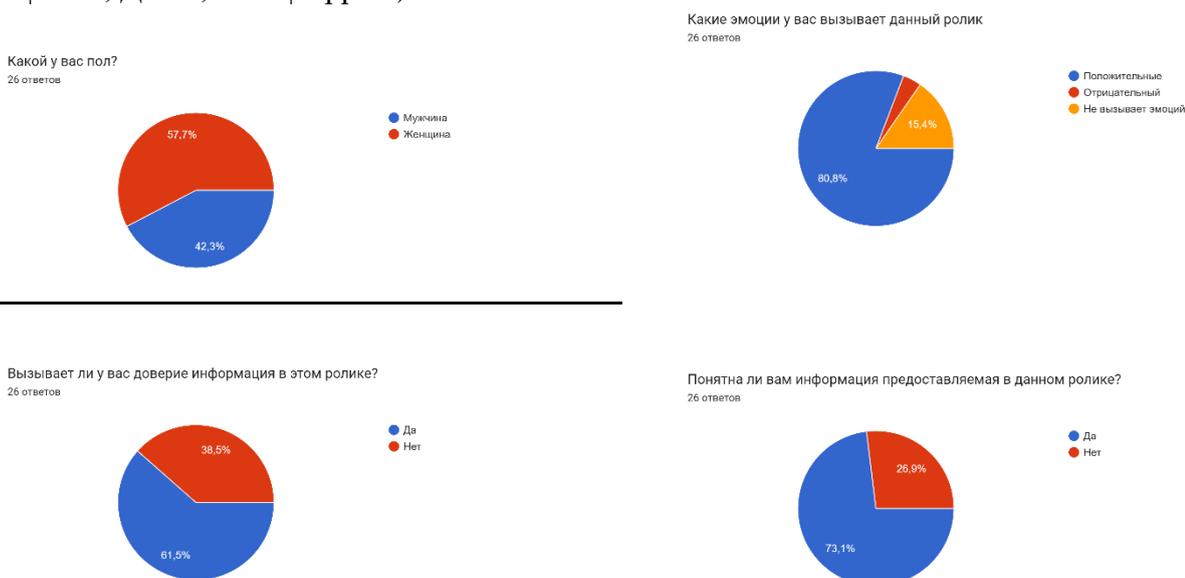
Эффективность интернет-рекламы зависит от нескольких ключевых факторов: эмоциональное воздействие, проработанный сюжет и идея, доверие к информации и гармония визуального и информационного контента. Успешная реклама требует учета всех этих аспектов для достижения наилучших результатов.

Рекламные ролики эффективно демонстрируют особенности продукта и способствуют формированию эмоциональной привязанности к бренду, влияя на решение о покупке. Однако для максимального эффекта необходимо постоянное исследование и адаптация к изменяющимся предпочтениям аудитории, а также инновационный подход к созданию контента.

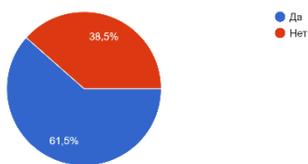
Список литературы:

1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О рекламе"
2. М.А. Николаева «Интернет-реклама в продвижении товаров и услуг» – М.: ЕКАТЕРИНБУРГ, 2017 – 166с.
3. С.В. Кульпин «учебное пособие Структура и содержание интернет-маркетинга» - М.: Уральский федеральный университет, 2020 – 104с.
4. СПРОСИ INGATE «Маркетинг за 55 минут» - М.: INGATE, 2016 – 51с.
5. INGATE, «Практикум по видеорекламе: настройки, кейсы, продакшн» - М.: ООО «Эффективный консультант», 2016 – 83с.
6. Людмила Юрьевна Ананьева «Реклама видеороликов в интернете» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [https://spravochnick.ru/reklama_i_pr/reklama_videorolikov_v_internete/#razmeschenie-videorolikov-v-seti-internet-kak-sposob-prodvizheniya-v-marketinge] (Дата обращения: 20.03)
7. Словарь маркетолога UNISENDER [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [<https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-reklama/>] (Дата обращения: 19.02)
8. Дмитрий Морозов «Этапы создания рекламного ролика: как снять качественную видеорекламу» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [<https://dmitriymorozov.ru/blog/etapy-sozdaniya-reklamnogo-rolika>] (Дата обращения: 20.03)
9. AMDG «Виды рекламы в интернете» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [<https://amdg.ru/blog/vidy-internet-reklamy/#retarget>] (Дата обращения: 02.03)
10. Beseller «Интернет-реклама, виды рекламы в интернете» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://beseller.by/blog/internet-reklama/#_yyu8ndp2d2k8] (Дата обращения: 02.03)

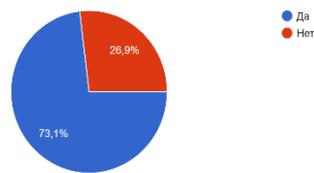
[Приложение 1] Результаты опроса ролика, направленного на эмоции (Видеореклама «iPhone 13 | Беги, Детка, Беги | Apple»)

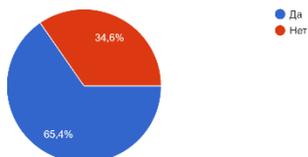
Как вы считаете, гармонично ли смотрятся визуальная составляющая и предоставляемая вам информация в этом ролике?
26 ответов

Хорошо ли прослеживается сюжет, если он имеется, и идея этого ролика?
26 ответов

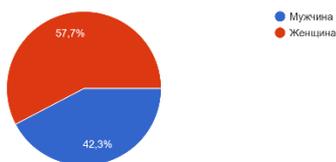

Захотели бы вы приобрести рекламируемый продукт, после просмотра данного ролика?
26 ответов

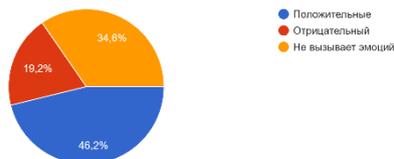

[Приложение 2] Результаты опроса ролика, направленного на рациональную составляющую (Видеореклама «Познакомьтесь ближе с новым Galaxy Z Flip»)

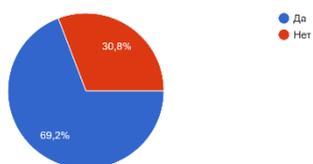
Какой у вас пол?
26 ответов

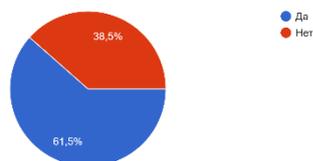
Какие эмоции у вас вызывает данный ролик
26 ответов

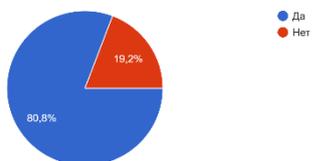
Вызывает ли у вас доверие информация в этом ролике?
26 ответов

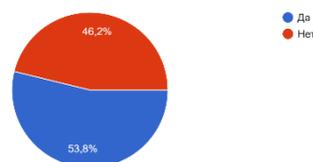
Понятна ли вам информация предоставляемая в данном ролике?
26 ответов

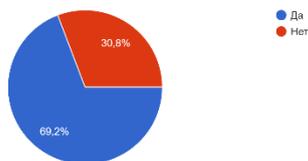
Как вы считаете, гармонично ли смотрятся визуальная составляющая и предоставляемая вам информация в этом ролике?
26 ответов

Хорошо ли прослеживается сюжет, если он имеется, и идея этого ролика?
26 ответов

26 ответов

Захаров Максим Денисович (автор)

Ревушкин Сергей Александрович (научный руководитель)

**ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ "ВСЕЛЕННЫЕ"**

Театр – это отдельный мир, наполненный бурными эмоциями, восторгом, ощущением радости и, как в детстве, ожиданием удивительной сказки. В чём состоит магия театра? Кто создаёт такую волшебную атмосферу, которая почти мистически воздействует на наши чувства? Конечно же, за этим стоит труд всех, кто живёт театром – режиссёров, актёров, декораторов, костюмеров, художников по свету – в сочетании с правильно подобранными высококачественными звуковыми и визуальными элементами.

Цель работы - выявить современные способы создания звукового оформления театральных представлений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Рассмотреть эволюцию способов создания звукового оформления в театре (как появился звук в театре).
2. Сделать обзор современного оборудования и программного обеспечения используемое в озвучивании театральных представлений.
3. Рассмотреть процесс предварительной подготовки аудиоматериалов для озвучивания театральных представлений.
4. Рассмотреть функции звукорежиссёра во время репетиционного процесса и театрального представления.

Объект исследования - театральная звукорежиссура.

Предмет исследования – современные способы звукового оформления театральных представлений.

Главными функциями звукового оформления спектакля являются информативность и интенсификация общего эмоционального впечатления. Звук как физическое явление является одним из самых мощных средств, способных оказывать влияние на психическое состояние человека. Сложнейшие формы звуковой информации, такие как речь, музыка и шумы в совокупности с игрой актёров и сценографическим решением постановки, формируют уникальный аудиовизуальный образ спектакля, раскрывая его идейно-творческий замысел и осуществляя тем самым нравственное преобразование личности зрителя.

Семантическое и эмоционально-эстетическое значение звукового сопровождения театрализованных представлений определилось в контексте театральной культуры на самых ранних этапах её становления. Музыкальное оформление было неотъемлемой частью представлений уже в первых театрах Древнего Китая и Индии в период с 4000 до 2000 годов до н.э. Значимым в истории развития звукового оформления в театральном искусстве периодом становится эпоха Итальянского и Английского Возрождения (1300-1620). В XVI веке происходит реформация сценического пространства переход от открытого амфитеатра к полностью закрытому типу театрального помещения. В эпоху Елизаветинского театра шумы как полноценная составляющая спектакля (звук курантов, гром, выстрелы и т.п.) стали фиксироваться в сценариях и создавались непосредственно актёрами, находившимися за кулисами во время реализации сценического действия.

В условиях широкого распространения и развития шумовых тенденций в 1800-1900 годах во многих театрах Европы формируются группы так называемых шумо-специалистов, отвечающих за шумовое оформление спектаклей, которое в полной мере обогатило театральные постановки новыми пространственными реалиями и ощущениями и стало неотъемлемой частью сценических перформансов того времени и впоследствии театрального искусства современности.

Конец XIX начало XX века ознаменовались бурным и стремительным развитием технологий в области производственной сферы человеческой жизнедеятельности. Сконструированный Т. Эдисоном фонограф (1877), запатентованный Э. Берлинером граммофон (1887) и созданный В. Поульсенем в 1898 году первый прибор магнитной записи (телеграфон) произвели настоящую революцию в области сохранения и распространения звуковой информации. Выдающийся немецкий драматург и театральный деятель Б. Брехт, оказавший значительное влияние на развитие театрального искусства XX века, во многих своих постановках использовал предварительно записанные на грампластинки звуковые эффекты. К 1950 годам использование звуковоспроизводящих магнитофонов в театральной практике приобретает практически повсеместный характер.

К концу XX столетия активная рационализация технологий в области звукозаписи, звукопередачи, звуковоспроизведения и звукоусиления, а также острая необходимость в поиске новых художественно-творческих решений детерминируют прочное становление звукорежиссуры - технико-творческой деятельности, направленной на обеспечение процесса реализации звукового оформления спектакля, - как одного из основополагающих функциональных элементов профессиональной и любительской театральной практики.

Качественное современное звуковое оборудование - это необходимое составляющее современной театральной постановки. Именно с помощью высококачественного оборудования театральные режиссеры могут воплотить свои задуманные живые образы, максимально близко приблизить действия актеров на сцене к тому, как это происходит.

Современное звуковое оборудование для театра – это комплекс инструментов, с помощью которых создается мощное звуковое сопровождение современного спектакля: начиная от электроакустического расчета, который показывает уровень звукового давления, карту звукового покрытия для залов со сложной геометрией, конфигурации и правильное расположение кабинетов, и заканчивая настройкой звуковой системы в зале с возможностью быстрого перестраивания и гибкого реагирования на ту или иную постановку.

В принципе, в театре используется то же самое звуковое оборудование, которым оснащают ночные клубы и концертные площадки. Это микшеры, электроакустические системы, мониторы, усилители, кроссоверы, компрессор-лимитеры, устройства подавления акустической обратной связи, эквалайзеры, ревербераторы, микрофоны, радиопроцессоры и так далее, и тому подобное. Список весьма обширен.

В колледже, в зале у театрального отделения используется следующее звуковое оборудование:

- 1) Микшерный пульт Behringer X1204;
- 2) Акустические системы Behringer B112D;

Чего достаточно для репетиций и проведения несложных театральных представлений.

Одна из самых важных функций, которую должен выполнять звукорежиссёр, - это организовывать процесс подготовки аудиоматериалов для театральных представлений. Этот процесс включает в себя:

1. Подбор аудиоматериала;
2. Процесс “чистки” подобранного материала (удаление резонансов, искажений, лишних шумов и т.д);
3. Выравнивание по LUFS всех аудиоматериалов под единый стандарт.

В моем случае весь аудиоматериал уже был подобран режиссёром-постановщиком, но не был приведён в надлежащее состояние. С помощью эквалайзера я произвёл “чистку” всех аудиоматериалов от лишних шумов и так же выровнял их по громкости под единое значение LUFS.

Процесс работы над спектаклем для звукорежиссёра начинается со встречи с режиссером-постановщиком и с актерами, с изложения художественной идеи спектакля, его смысла и драматургии. Вместе с режиссером-постановщиком, решается, где и какие шумы и звуки

нужны, обсуждается специфика звукового дизайна спектакля. Итогом всех репетиций является генеральная репетиция – показ на зрителя.

Список использованной литературы:

- 1) <https://cyberleninka.ru/article/n/zvukovoe-oformlenie-v-teatralnom-iskusstve-istoriya-i-sovremennost>
- 2) <https://cyberleninka.ru/article/n/zvukorezhissura-teatralizovannyh-predstavleniy-i-prazdnikov-kak-vid-hudozhestvennogo-tvorchestva/viewer>
- 3) <https://audio-producer.ru/articles/zvukorezhisser-v-dramaticheskom-teatre-chast-1/>
- 4) <https://infourok.ru/proekt-sovremennoe-oborudovanie-teatrov-2456984.html>
- 5) <https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/09/23/c-senin-referat-na-temu-kompyuternaya-obrabotka-muzykalnyh>
- 6) https://www.showroom.ru/article_txt.php?a=299

Курсанов Иван Никитич (автор)

Полеваев Юрий Сергеевич (Научный руководитель)

Применение звукового дизайна при создании радио подкаста

С развитием интернета, форматы радио и телевидения потихоньку теряют свою актуальность. Формат подкаста, наоборот, довольно актуален в наше время, он очень удобен тем, что его можно послушать в любое время, поставить на паузу, хотя он чем-то и похож на радио он может позволить выйти себе за те рамки, за которые не может выйти радио, я считаю, что этот формат ещё долго будет актуален и с ним будет интересно поработать.

Цель работы – выявление особенностей звукового дизайна при создании радио подкаста

Задачи

1. Дать определение звукового дизайна
2. Изучить область применения звукового дизайна
3. Определить виды шумовых эффектов
4. Использовать приёмы звукового дизайна при создании радио подкаста

Объект – звуковой дизайн

Предмет – звуковой дизайн в радио подкасте

Звуковой дизайн – это процесс создания звукового оформления, для различных проектов в сфере мультимедиа.

Впервые этот термин ввел в 1979 году кинорежиссёр Френсис Форд Коппола. Он так охарактеризовал деятельность своего звукорежиссера Уолтера Мерча в работе над фильмом «Апокалипсис сегодня». Однако, само явление звукового дизайна берёт свои истоки ещё со времён античности, как неотъемлемая часть драматического театра. Реплики актёров, ответы хора, батальные сцены или неуклюжие падения в комедиях были хорошо слышны, благодаря продуманному архитекторами акустическому оформлению, положившему начало саунд-дизайна в современном его понимании. Помимо музыкального оформления постепенно вводилось оформление шумовое. За сценой посредством определённых инструментов создавались звуки окружающей природы (гром, молния, дождь и т.д.).

В Средневековье церковные хоры и монастырские молитвы использовались для создания звуковых пейзажей. Звук военных тромбов и барабанов стал прочно ассоциироваться с маршами и победами. В эпохи Ренессанса и барокко появились новые музыкальные инструменты — и это тоже дало толчок к развитию саунд-дизайна.

В 18 веке композиторы в партитуре отдельно прописывали использование различных колокольчиков, свистков, рожков и т.д. для воспроизведения нужных шумовых эффектов.

В 1890 году в Лондонском театре, возможно впервые использовался записанный звук — это был воспроизводимый фонографом плач ребёнка. Спустя 16 лет, в 1906 году, режиссёр и деятель театра Герберт Бирбом Три, использовал записанный звук в своей лондонской постановке «Трагедии Нерона» по пьесе Стивена Филиппа.

В 1913 году итальянский композитор Луиджи Руссоло создал музыкальный инструмент, которые назвали интонарумори, использовался данный инструмент для воспроизведения звуков поездов и взрывов в футуристических театральных постановках. Также Руссоло написал трактат Искусство Шума, который был одним из первых документов, об использовании абстрактного шума в театре. После смерти Руссоло, его интонарумори использовались в более традиционных театральных постановках для создания реалистичных звуковых эффектов.

В 80-90 х начинается процесс цифровизации звука, появляются DAW, которые позволяют создавать более сложные саундтреки с большим количеством дорожек и звуковых эффектов. Также программа очень облегчает работу, так как добавляет возможность отменять или редактировать, какие-либо действия.

По мимо театра звуковой дизайн используется в разных направлениях, например в кинематографе, где цель звукового дизайна создать звуковую картину, обыденной жизни и окружения, в котором эта жизнь проходит. Фактура звука в кино многослойна, то есть несколько звуков накладываться друг на друга и получается совершенно новый звук

В отличии от кино, где запись звука ведётся параллельно с процессом съёмки, в мультипликации с начала пишется звук, а потом подгоняется под изображения. Это важная часть подготовительных работ и её нельзя переносить на после съёмочный период. Советский мультипликатор Фёдор Хитрук вспоминал, что он «обычно начинал работу над фильмом только после того, как был составлен так называемый «тайминг», т. е. ритмический строй, на основе которого — как следующий этап — проводится запись реплик и музыки. Мне нужно было сначала услышать свой фильм».

На телевиденье задача звукового дизайна заключается в создании звукового облика телепрограммы или всего телеканала. Он занимается оформлением рекламных роликов, промоушен роликов, всевозможных заставок и отбивок.

В рекламе тоже используется звуковой дизайн, он должен быть сделан так, чтобы зритель его не замечал, при создании звукового дизайна для рекламы нужно попасть в айдентику бренда, зритель должен узнавать бренд не только по визуальной составляющей, но и по звуку, также должно быть в рекламе, что-нибудь запоминающееся, например музыка или джингл, которые будут ассоциироваться с тем или иным брендом, например Макдональдс, Нинтендо или Нетфликс.

В компьютерных видео играх звуковой дизайн, несёт не малую роль, он должен погрузить игрока в мир игры и вызывать обширный спектр эмоций -от волнения и адреналина до восторга. Звук в игре подчеркивает сюжетные моменты и усиливает драматические повороты. В пример можно привести первую часть игры ведьмак, где музыка и различные звуки, прекрасно создают атмосферу, что аж мурашки по коже. Также звуковые дизайнеры игр создают постоянно новые звуки, которых не существует в реальной жизни, например звуки монстров или какого-то фантастического оружия, например в игре Один из нас, где рёв монстра создавался из криков разных животных и людей.

В подкасте звуковой дизайн, может быть разным, если подкаст новостной или какое-то шоу, то в звуковое оформление входят, сбивка, джингл и музыка, а если подкаст повествует, какие-то истории, то ко всему перечисленному добавляются, различные звуковые эффекты, которые используются, чтобы слушателя лучше погрузить в историю.

Шумовые/звуковые эффекты— это искусственно созданный или обработанный звук, используемый для подчеркивания художественного или иного содержания в кино видео играх или других медиа.

Звуковые эффекты отличаются от музыки и речи, тем, что имеют значение информации о чём-то реальном. Также отличии от музыки и речи большинство звуковых эффектов кратковременны, продлить их возможно путем музыкальной стилизации или путем перевода в музыку. Тогда музыка добавляет к шумовому эффекту свой собственный эмоциональный подтекст и этим расширяет его действие.

Звуковые эффекты бывают разные например:

Riser -, нарастающий звук, въезжает во что-то - в удар, в другой звук. Часто это просто реверс какого-то звука, например - даундлифтера. Иногда обработан фильтром, который постепенно открывается.

Downlifter - спадающий звук, часто шумовой, иногда с постепенным закрытием фильтра. Используется в начале секции или квадрата.

Uplifter — предвосхищающий, нарастающий звук, въезжает во что-то - в удар, в другой звук. Часто это просто реверс какого-то звука, например - даундлифтера. Иногда обработан фильтром, который постепенно открывается.

Swoosh - короткие аплифтер и даунлифтер склеенные последовательно вместе, иногда с наличием удара (хит) по середине.

Drone - протяжный тональный звук. Звук гудка парохода вполне сойдет за дрон.

Ambience - стабильный насыщенный звук, создающий атмосферу события. Может быть создан смешиванием тональных и нетональных звуков.

Найти звуковые эффекты можно в различных как платных, так и бесплатных электронных библиотеках, например таких как: Yellowstone sound library, где находятся различные звуки из Йеллоустонского национального парк (звуки гейзеров и разных животных) или BBC Sound Effects Library, в которой собрана коллекция из более чем 29 тысяч треков, которые были записаны лучшими звукорежиссерами BBC с конца 1960-х годов по сегодняшний день.

Радио подкаст — это разговорный контент, который доступен для скачивания или онлайн-прослушивания в любое удобное время.

Термин подкастинг (англ. Podcasting) произошёл от двух слов iPod (плеер компании Apple) и broadcasting (широкое и телерадио вещание). Компания Apple к термину прямого отношения не имеет: просто британский журналист Бен Хэммерсли в 2004 году в статье для журнала The Guardian, рассуждая о новом буме любительского радио, привёл в пример именно плеер iPod от Apple, все остальное – удачная игра слов, позже в этом же, году бывший сотрудник MTV Адам Карри написал код программы iPodder, которая позволяет закачивать аудиофайлы в плеер по технологии RSS, а также Адам становится первым, кто использует подкастинг.

В подкаст входят Джингл – короткая мелодия в конце и начале подкаста, перед джинглом бывает вступление с нарезкой из подкаста. После джингла идёт разговорная часть, на фоне может играть, какая-нибудь музыка, главное, чтобы она не отвлекала от подкаста, в переходах между темами разговора, в подкасте звучат сбивки, потом конец и финальный джингл.

В подкасте тоже применяют звуковые эффекты, они могут быть использованы в Джингле вместе с музыкой, например в подкасте «деньги пришли», где есть звук монет в джингле или в подкаст «сперва роди», где в джингле детский плач.

Также звуковые эффекты используется в сбивках и различных переходах, сбивка может состоять как, только из одного звука, так и из нескольких.

Заключение. За последние пару десятилетий с развитием технологий, развился и звуковой дизайн, многие рабочие процессы стали, куда легче и понятнее, в университетах многих стран есть специальности, связанные со звуковым дизайном, но звуковой дизайн продолжает быть направлением постоянных экспериментов, просто для проведения этих экспериментов стало больше материалов и различного инструментария, (плагинов), это направления обширно и всегда даёт новые возможности.

Список использованной литературы:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_design
2. http://library.lgaki.info:404/2017/Уайтекер_Тайминг_в_анимации.pdf
3. <https://archive.org/details/Khitruk-2007-profession-Animator-i/page/n15/mode/2up>
4. <https://www.sostav.ru/publication/kto-takie-caund-dizajner-22657.html>
5. <https://www.woman.ru/news/istoriya-saund-dizaina-ot-zarozhdeniya-do-sovremennosti-id1301534/>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-audio-i-muzykalnogo-oformleniya-v-televidenii/viewer>

7. <https://quasa.io/ru/media/chto-takoe-saund-dizayn-elementy-i-priemy-zvukovogo-dizayna>
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Подкастинг>
9. <https://habr.com/ru/companies/audiomania/articles/471550/>
10. http://mediamusic-journal.com/Issues/3_6.html

Повиленова Диана Артёмовна (автор)
Ревушкин Сергей Александрович (научный руководитель)
**СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЗВУЧИВАНИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТКИ 1 КУРСА ПОЛИНЫ РАЗЛИВАНОВОЙ**

Звуковое оформление играет ключевую роль в создании атмосферы и передаче эмоций в короткометражных художественных фильмах. Оно включает в себя не только музыку и диалоги, но и звуковые эффекты, которые помогают зрителю погрузиться в мир фильма. Музыкальное сопровождение и звуковые эффекты усиливают эмоциональную составляющую человека, следящего за происходящей сменой кадров на экране.

Целью данной работы является выявление специфики современных способов озвучивания короткометражных художественных фильмов.

Задачи, которые необходимо рассмотреть для решения поставленной цели:

- Изучить историческую справку озвучивания фильмов;
- Рассмотреть проблематику синхронизации визуальной составляющей со звуковым сопровождением;
- Рассмотреть современные инструменты создания звукового образа в фильме;
- Описать современный процесс озвучивания художественных фильмов на примере практической работы студентки 1 курса Полины Разливановой.

Объектом данной статьи является озвучивание художественного кинофильма.

Предметом изучения являются современные методы озвучивания.

История озвучивания короткометражных художественных фильмов тесно связана с развитием кинематографа в целом. В самом начале кинематографической эры, когда фильмы были еще немые, звуковое сопровождение осуществлялось вживую — музыканты играли прямо в кинозалах. Однако, на тот момент уже изобретались приборы, подразумевавшие, как записывающие и воспроизводящие одновременно звук и кинокартину. Первые попытки были предприняты ещё Томасом Эдисоном в 1913 году, когда он хотел усовершенствовать свой кинетоскоп, созданный ещё в 1891 году [1].

В 1919 г. три немецких изобретателя Йозеф Энгель, Ганс Фохт, и Йозеф Массоль запатентовали своё изобретение «Триэргон» [2], который обеспечивал запись звука на киноплёнку оптическим методом, т.е. запись и воспроизведение звука производились с помощью светового луча. Это была первая технология записи звука и кинофильма на одной плёнке, где предполагалась нестандартная ширина плёнки – 42 мм, в которой для звуковой дорожки отводилось 7 мм. Минусом данной технологии было недостаточное усиление звука и неподходящая под стандарт плёнка, поэтому эта технология не получила должного распространения, однако стала прототипом к изобретению американца Ли де Фореста – «Фонофильм», созданного в 1922 г. Ранее в 1906 г. он изобрёл «Аудион», позволявший на то время усиливать слабый сигнал за счёт своей конструкции. Ни одно из его изобретений должного признания в западной киноиндустрии не получило.

Однако, не только на Западе велись работы по созданию прибора для звукозаписи, синхронизированной с кинофильмом. В СССР приборы оптического устройства разрабатывали такие учёные, как Павел Тагер, который дал своему аппарату название «Тагетфон», и Александр Шорин, создавший «Шоринофон» [3]. Технологии описанных выше изобретателей были очень

распространены в Советском Союзе и активно использовались в кинематографическом искусстве.

С появлением звукового кино 1920-х годах началась новая эра в озвучивании фильмов. Демонстрация изображений сопровождалась озвучкой. Технически это было реализовано одновременным воспроизведением киноленты и граммафонной пластинки. Такая система имела название «Витафон», которой на тот момент уже владела такая огромная кинокомпания, как Warner Brothers. Синхронизация звукового оформления и картинки обеспечивалась благодаря общему приводу, объединявшему кинопроектор и граммафонный проигрыватель. У этой системы было множество недостатков – синхронизация кинофильма и звука была всё ещё трудно настраиваемая, плёнка имела свойство рваться, что приносило ещё больше неудобств киномеханикам. Однако плюс этой системы был неоспоримым прорывом – качество звука и изображения было довольно высоким.

В 1926 г. Теодор Кейс разработал новое изобретение «Мувитон», которое продал кинокомпаниям Fox. С развитием созданной им технологии звук стали записывать непосредственно на плёнку, что значительно упростило процесс. Однако, с этим процессом возникал также ряд трудностей: монтажные работы путём нарезания плёнки делали эффект от дальнейшей склейки кадров с записанным звуком необратимыми.

Короткометражные фильмы, как правило, были местом для экспериментов и инноваций, в том числе и в области звукового оформления. Многие известные режиссеры начинали именно с короткометражных фильмов, пробуя новые подходы к озвучиванию. Например, фильм "Андалузский пес" (1929) Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали, хоть и был немым, но уже использовал звуковые эффекты, которые воспроизводились отдельно от фильма.

В 1950-х годах активно распространялась магнитная запись. Это стало существенным шагом вперёд, поскольку система магнитной фонограммы позволяла получить высокое качество звука и открыло первое явление многоканальной записи [4]. Появилось такое понятие, как «стереофонический звук». Так, картинка вместе со звуком синхронизировались более точно. Таким образом был сделан переход от моно к трёхканальной записи и воспроизведению звука. Система состояла из двух звукоусиливающих фронта и одного центра. Позднее знаменитый музыкант Лес Пол изобрёл первый многодорожечный магнитофон [5].

В 70-е годы компания Dolby начала активно создавать системы шумопонижения Dolby A и Dolby B, что позволило кинематографу значительно расширить диапазон воспроизводимых частот в звуковом сопровождении фильма. Компания в своих разработках вернула в обиход оптическую технологию, появился формат Dolby Stereo. В дальнейшем эта же компания привнесла в киноиндустрию систему 5.1, которая используется и в наши дни.

В 90-е годы активно начала развиваться технология цифровой записи. Появился формат CDS с цифровой аудиодорожкой вместо аналоговой, запись звука осуществлялась при помощи пикселей на киноплёнке. Технология Dolby Surround EX позволила расширить формат воспроизведения звуковой дорожки до 6.1, а представленная в 2012 году технология Dolby Atmos обеспечила зрителя трёхмерным звучанием с использованием не только горизонтальной, но и вертикальной плоскостей. Данная технология позволяет звуковым дорожкам обрабатываться отдельно и воспроизводиться независимо друг от друга. Таким образом, звукорежиссёры совместили «виртуальную» картинку, происходящую на экране, и реальность, в которой воспроизводится кинокартина [6].

С развитием цифровых технологий в конце XX — начале XXI века процесс озвучивания стал ещё более творческим и доступным. Современные короткометражные фильмы используют широкий спектр звуковых эффектов и музыкального сопровождения, чтобы создать нужную атмосферу и эмоциональный отклик у зрителя. Таким образом, звуковое оформление стало неотъемлемой частью кинематографического искусства.

В данный момент активно распространяются и внедряются в нашу жизнь нейросети. К сожалению, в настоящее время нет универсальной нейронной сети, которая создаст полноценный киноматериал с собственным звучанием. Этим вопросом недавно занялся пользователь популярного видеохостинга YouTube Мэтт Вольф, который с помощью

нейросетей создал своё кино длительностью в одну минуту. В создании своей кинокартины Мэтт Вольф использовал такие нейросети, как Midjourney, Genmo, LeiaPix, Kaiber, ElevenLabs, Mubert. Последние две вышеупомянутые нейросети сгенерировали голоса, озвучили тексты и создали музыку к киноленте.

Работа звукорежиссёра над озвучиванием фильма состоит из нескольких этапов: подготовительный период (pre-production), запись звука на съёмочной площадке (production), монтажно-тонировочный период (post-production) [7]. В данной статье будут обозреваться инструменты, методы и процесс озвучивания кинофильма на последнем вышеупомянутом этапе.

Современные инструменты создания звукового образа в фильме включают широкий спектр технологий и методик, которые позволяют звукорежиссерам воплощать творческие замыслы в жизнь. Вот некоторые из ключевых инструментов:

1. Цифровые аудиоредакторы - программное обеспечение, такое как Pro Tools, Logic Pro и Ableton Live, предоставляет мощные возможности для редактирования, микширования и обработки звука.
2. Синтезаторы и семплы - используются для создания уникальных звуков или имитации реальных инструментов. Современные синтезаторы могут воспроизводить широкий диапазон звуков, от классических музыкальных инструментов до экзотических и несуществующих в природе звуков.
3. Плагины и виртуальные инструменты - предлагают расширенные возможности для создания звуковых эффектов и музыкальных текстур. Они могут имитировать звучание аналоговых устройств или создавать совершенно новые звуки.
4. Полевая запись - звукорежиссёры часто выезжают на локации для записи уникальных звуков окружающей среды, которые затем используются в фильмах для создания реалистичного звукового фона.
5. Фоли (Foley) - искусство создания звуковых эффектов в студии, где звукорежиссеры вручную воспроизводят звуки шагов, шороха одежды, разбиваемого стекла и другие повседневные звуки.
6. Пространственное аудио и 3D-звук – технологии, такие как Dolby Atmos и Auro 3D, позволяют создавать объемное звуковое пространство, улучшая погружение зрителя в фильм.
7. Библиотеки звуков – нередко звукорежиссёры используют аудиоматериал, уже записанный кем-то ранее для другого видеоматериала, однако таким инструментом в работе зачастую пользуются малобюджетные кинокартины.

Методы работы звукорежиссёра над звуковым сопровождением зависят от задач, поставленных режиссёром, а также от идеи и концепции всего видеоряда. Например, в фильме «Интерстеллар» звуковую картину космоса изобразила органная композиция Ханса Циммера, что очень органично вписалось в идею и концепцию видеоряда, хотя в очень многих фильмах космос зачастую представляют синтезированным нереалистичным звучанием. В фильме «Парк Юрского периода» звукорежиссёр Гэри Рэйдстром, чтобы создать устрашающие звуковые образы динозавров, пользовался популярной практикой в кино – лейерингом. Лейеринг – использование принципа наложения тембров различных звуков, музыкальных инструментов друг на друга с целью получения более оригинального, целостного и насыщенного звучания [8]. Чтобы динозавры «зазвучали» устрашающе, Гэри записывал разных животных в самых разных ситуациях. Так, для озвучивания фильма были взяты звуки игры щенка джек-рассел-терьера, маленького слонёнка и шипение злобного гуся. Все звуки были замедлены и обработаны эквалайзером для достижения нужного эффекта на зрителя.

Эти инструменты и методы позволяют звукорежиссерам создавать сложные и многогранные звуковые образы, которые усиливают визуальный ряд и эмоциональный отклик аудитории.

Некоторые из методов и инструментов, описанных выше, были взяты для работы над материалом студентки 1 курса Полины Разливановой. Для озвучивания данного видеоряда

была создана экспликация, отрывок которой можно посмотреть в Таблице 1. Всё звуковое сопровождение было оформлено в формате Стерео в рамках технического задания, также использовались библиотеки звуков и программа Pro Tools.

Заключение. На данном этапе развития звукорежиссуры доступно множество инструментов и методов для озвучивания видеоряда. При достаточной «насмотренности» в звуковом оформлении киноискусства, владением знаний и опыта применять инструменты и методы, описанные в статье, можно создавать интересные звуковые сюжеты на основе видеоряда. В настоящее время искусственный интеллект на данном этапе своего развития может очень сильно помочь на начальной стадии озвучивания, однако полностью заменить наличие реального звукорежиссёра в силу своих способностей не сможет.

Таймкод	Действие на экране	Звуковые эффекты	Интершумы	Музыка
1:00	Садится на стул	Звук скрипящего стула, звук приземления	Работающий компьютер	нет
1:02	Пододвигается к столу	Звук колёс по полу		
1:05	Печатает	Звук клавиш клавиатуры ПК		
1:06	Нажимает клавиши мышки, прокручивает у неё колёсико	Звуки компьютерной мыши		
1:13	Включает музыку			Рок-музыка
1:15	Открывает тетрадь	Звук шелеста страниц		
1:20	Начинает писать	Звук чирканья ручкой по бумаге		
1:43	Рвёт и мнёт листки	Звук рвущейся и мнущейся бумаги		

Таблица 1. Отрывок экспликации к фильму студентки I курса П. Разливановой

Список использованной литературы

1. Да будет звук: История превращения немого кино в звуковое [Электронный ресурс] / 2018. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/WyzIyt3WSwCoe62g> (Дата обращения: 29.03.2024)
2. Звуковое кино. История развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kino8.ru/news/zvuk-kino.shtml> (Дата обращения: 29.03.2024)
3. Технология оптической записи звука: история создания. [Электронный ресурс] / 2023. – Режим доступа: <https://www.osnmedia.ru/1000/opticheskaya-zapis-zvuka/> (Дата обращения 29.03.2024)
4. Магнитная фонограмма в кино. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/7665384/page:4/> (Дата обращения: 29.03.2024)
5. История звукового кино. От Mono к Dolby Atmos. [Электронный ресурс] / 2006-2024. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/icover/articles/382523/> (Дата обращения: 30.03.2024)
6. «Синхронизация» звукового образа кинофильма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinhronizatsiya-zvukovogo-obraza-kinofilma/viewer> (Дата обращения: 30.03.2024)
7. Звук в кино – как это делается (может делаться). Базово о своей профессии. Часть 1: подготовительный процесс и съёмки. [Электронный ресурс] / 2018. – Режим доступа: https://pikabu.ru/story/zvuk_v_kino_kak_yeto_delaetsya_mozhet_delatsya_bazovo_o_svoey_professii_chast_1_podgotovitelnyiy_period_i_semki_5345431 (Дата обращения: 31.03.2024)
8. Layering. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wikisound.org/Layering> (Дата обращения: 31.03.2024)

Секция 11. КИНО- И ВИДЕОИСКУССТВО

Корушин Павел Дмитриевич (автор, эксперт)

ИСТОРИЯ КИНО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Личность – это человек со сформированной системой ценностей и жизненных принципов. На протяжении всей жизни человек развивается, сам того не понимая. Любой полученный опыт попадает в копилку личности. К сожалению или к счастью, человек не может получить весь опыт мира, непосредственно взаимодействуя с ним. Именно здесь включается кинематограф. За два часа просмотра человек получает опыт, который он не может или не хочет пережить в жизни (потерю близких, серьезную болезнь и тд). Вы можете спросить: «А зачем нужен такой опыт?». И ответ прост: чтобы быть человеком. Это значит понимать все плюсы и минусы человеческой жизни.

Когда человек смотрит кино, которое откликается в душе, он находится в одном из двух состояний: «Слава богу, что это не я!» и «Это я». В первом случае вы можете увидеть то, чего не хотели бы видеть в своей жизни, а во втором то, что является вашей жизнью. В любом случае и первое, и второе раскрывает вам какую-то информацию о себе. Она может быть приятной или неприятной, но это вы, и вы это сразу поймете.

При подготовке доклада я долго думал, какие фильмы взять для демонстрации моих слов. Можно было бы поговорить о классиках типа Бергмана, Тарковского, Трюффо и других режиссеров, которые глубоко познали человеческую природу. А можно было взять «попсовых» режиссеров типа Нолана, Скорсезе или Спилберга. Но я хочу, чтобы вы понимали, что кинематограф – это вид искусства, способный вызвать бурю эмоций и подарить бесценный опыт. А жанры, спецэффекты и прочие составляющие кино – это лишь средство достижения цели. Поэтому в качестве примера я возьму аниме.

Начнем с самого неприятного. Смерть. Страх смерти – это экзистенциальный страх, который будет с нами всегда. Так же как и страх потери близких. И давайте посмотрим на аниме «Могила светлячков» [1]. Начинается фильм с фразы «Сегодня ночью, 21 сентября 1945 года, я умер». И на протяжении всего фильма мы видим историю, которая привела к смерти мальчика. Как вы понимаете, время второй мировой войны. В центре событий подросток и его маленькая сестренка. Сначала умирает девочка, потом и сам главный герой. Никакой надежды. С первых минут мы знаем, что произойдет. Данный мультфильм не заставляет зрителя реветь и захлебываться слезами, но смотреть его очень больно. Периодически ведутся бомбардировки города. Множество самолетов совершают «набеги». В конце фильма мы видим летящим лишь один самолет, и становится понятно, что это за самолет. И от этого больно.

Перейдем к менее драматическому, но не менее важному. Современный человек страдает одной неприятной болезнью. Одиночество. Думаю, многие из вас понимаю, что означает находится в компании друзей, но при этом быть одиноким.

И вот Макото Синкай задается вопросом одиночества. Фильм «Сад изящных слов» [2] рассказывает о подростке и взрослой девушке. Ему 15, а ей 27. Они оба одиноки, и в один дождливый день они встречаются в беседке и начинают разговаривать. Казалось бы, что может быть общего между ними? Но гениальный фильм на то и гениальный, чтобы показать, что иногда твоей родственной душой может оказаться самый неожиданный человек. Интересна в фильме фраза «Я не повзрослела», которая дает понять, почему эти люди сошлись. Конечно, в дальнейшем они влюбляются, но режиссер оставляет их любовь платонической. Девушка переезжает в другой город, вынеся для себя важный урок.

Ну и закончим на наиболее позитивной ноте. «Твое имя» [3]. Все тот же Макото Синкай, который рассказывает историю двух одиноких людей, который всю свою жизнь что-то ищут. Они живут, все складывается хорошо, у обоих неплохая карьера, но что-то в жизни не так. Чего-то не хватает. Чего-то очень важного. Не буду более говорить про этот фильм, я считаю каждому необходимо его посмотреть, скажу лишь, что закончилось все хорошо.

Надеюсь, что данные примеры смогут убедить вас в том, что эмоции, испытанные во время просмотра и осмысления кино очень важны для формирования личности человека. Без этого опыта мы будем обречены на хождение по кругу и совершения одних и тех же ошибок. Это касается как человечества в целом, так и человека в частности. А чтобы понять, какие фильмы повлияли на развитие искусства и человечества в целом, необходимо изучать историю кино. Поэтому всех жду на своих лекциях!

Список использованной литературы

6. Исао Такахата, «Могила светлячков» [Электронный ресурс] – <https://www.kinopoisk.ru/film/8219/>, 1988; (Дата обращения 03.04.2024)
7. Макото Синкай, «Сад изящных слов» [Электронный ресурс] – <https://www.kinopoisk.ru/film/730665/>, 2013; (Дата обращения 03.04.2024)
8. Макото Синкай, «Твое имя» [Электронный ресурс] – <https://www.kinopoisk.ru/film/958722/>, 2016; (Дата обращения 03.04.2024)

Ашурок Матвей Владимирович (автор)

Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО НА ПРИМЕРЕ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА “HANDS”

Документальное кино — это жанр кинематографа, который описывает реальные события, людей, места и явления, в отличие от художественного кино, где сценарий, персонажи и истории вымышлены. Целью документального кино часто является передача реальности, информирование, образование, вызов эмоций и влияние на зрителя. Документальное кино играет важную роль в кинематографе, так как оно помогает аудитории лучше понимать мир вокруг себя. Оно может документировать исторические события, обращаться к социальным проблемам, передавать культурные традиции, вызывать дискуссии о важных общественно-политических вопросах. Документальное кино также может служить инструментом для сохранения памяти о важных событиях и явлениях, а также для изучения истории и культурного наследия различных народов. В целом, документальное кино является одним из способов культурной коммуникации и влияет на формирование общественного мнения. На данный момент ниша документального кино находится в тени других видов медиа-искусства. Этим обоснована **актуальность** выбранной темы исследовательской работы.

Создание документального кино не настолько требовательно по вложению ресурсов, в отличие от художественного, но при этом документальное кино может развить в человеке многие важные качества, нужные при создании полнометражных фильмов.

Цель работы – выявить особенности создания документального кино на примере короткометражного фильма “HANDS”

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю документального кино;
2. Обозначить основные тенденции в тематике и стиле документального кино;
3. Выявить роль документального кино в формировании общественного мнения;
4. Раскрыть особенности создания документального кино на примере короткометражного фильма “Hands”

короткометражного фильма “Hands”

Предмет – особенности создания короткометражного документального кино.

Объект – короткометражное документальное кино.

История документального кино: Одним из ранних примеров документального кино можно считать фильм "Поезд прибывает на станцию" братьев Люмьер, который показывает реальное прибытие поезда на станцию. Другим важным пионером является режиссер Роберт Флаэрти и фильм “Нанук из Северной страны”, который снял один из первых документальных фильмов о культуре и образе жизни инуитов.

Немое кино и начало смены технологий: В этот период появились первые документальные режиссеры, такой, как и Джон Грирсон, который активно использовал съемки реальности в своих фильмах, становясь пионером съемки документальных фильмов с использованием звука и монтажа. Голливудская эпоха и документальное кино: Во времена Голливуда документальные фильмы часто содержали элементы художественности, биографий знаменитостей, архивные кадры и интерпретацию реальности. Одним из наиболее известных представителей этого стиля стал фильм "Остров в солнце" Джона Форда, рассказывающий об американской боевой авиации во время Второй мировой войны. Развитие техники и технологий: С появлением цифровой технологии и интернета документальное кино стало более доступным для создания и просмотра. Это привело к появлению независимых документалистских движений, а также возможности распространения фильмов через онлайн-платформы и стриминговые сервисы [1], [2].

Основные тенденции в тематике и стиле документального кино:

Развитие документальных сериалов: Современные тенденции показывают увеличение популярности документальных сериалов и мини-сериалов, которые позволяют более глубоко исследовать сложные темы и истории, такие как "Создавая убийцу" (Making a Murderer) и "Космос: Возможные миры" (Cosmos: Possible Worlds). Использование реконструкции и анимации: многие современные документальные фильмы используют реконструкции и анимацию, чтобы дополнительно визуализировать события или концепции, как это сделано в фильмах "Взгляд в невидимое" (Invisible Portraits) и "Вальс с Баширом" (Waltz with Bashir). Рост интереса к документальному жанру "true crime": Темы о преступлениях, правосудии и законе становятся все более популярными в документальном кино, как это продемонстрировано в фильме "Подозрения" (The Staircase) и сериале "Тайны миллиардера" (The Jinx) [3].

Так же стоит упомянуть о **роли документального кино в формировании общественного мнения**. Документальное кино играет важную роль в формировании общественного мнения, поскольку оно может представлять информацию и точку зрения на реальные события, социальные проблемы и культурные темы. Вот несколько способов, которыми документальное кино влияет на общественное мнение:

1. Просветительский эффект: Документальные фильмы могут информировать зрителей о реальных проблемах и вызывать обсуждение важных тем, таких как экология, нарушения прав человека, социальная несправедливость и политические конфликты.

2. Влияние на политические и социальные изменения: Документальное кино часто дает голос группам и индивидуумам, которые редко представлены в массовых СМИ, что способствует формированию альтернативных точек зрения и может стимулировать общественные движения и изменения.

3. Поддержка культурного диалога: Документальные фильмы могут выдвигать культурные и глобальные вопросы, обогащая культурный диалог и способствуя пониманию различий и сходств между различными культурами и обществами.

4. Создание эмоционального воздействия: хорошо снятый документальный фильм способен вызывать сильные эмоции у зрителей, что может повлиять на их отношение к определенным вопросам и проблемам [4].

Говоря об **особенностях создания документального кино**, при создании "Hands" я опирался на метод - наблюдения. Особенности этого метода является невмешательство в жизнь героя и художественное наблюдение за действительностью. В фильме отсутствуют как таковые интервью-секции, чтобы не вырывать зрителей из погружения и лицезрения за жизнью героя. Основная задача была в правдивой передаче жизни таковой, какая она есть, раскрытие героя и его творческой деятельности. Создания короткометражного документального фильма можно поделить на три этапа:

- Подготовительный (Pre-production) - включал в себя поиск героя, концепции, разработка структуры документального фильма.

- Период съёмки (Production) - заключается в самом периоде съёмки, работой с героем и переосмысления структуры фильма.
- Этап монтажа (Post-production) - сбор материала, структурирование, монтаж, работа со звуком и титрами, сборка готового фильма.

В заключении хотелось бы сказать, что этот фильм не является дебютным, и сейчас, глядя на него я бы возможно что-то сделал по-другому. Особенности короткометражных фильмов заключается во времени производства, на их примере можно совершенствоваться и наблюдать свой прогресс в профессиональном плане. Короткометражный документальный фильм включает в себя уменьшенный вариант полноценной готовой работы, на их фоне можно показать свои способности и умение уместить свои высказывания в короткую форму. В рамках изучения теоретического материала и работы над документальным фильмом «Hands» были выполнены все поставленные задачи исследовательской работы и достигнута основная цель.

Список использованной литературы:

1. Документальный фильм: концепция жанра [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/dokumentalnyy-film-kontseptsiya-zhanra> (Дата обращения 01.04.2024);
2. История документального кино [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kazedu.com/referat/197251/1> (Дата обращения 01.04.2024);
3. Как снять документальный фильм самому [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kulturologia.ru/news/7990/> (Дата обращения 01.04.2024);
4. Расследование, портрет и экскурсия: каким бывает документальное кино [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://start.ru/journal/dokumentalnoe-kino> (Дата обращения 01.04.2024);

Банцегова Софья Борисовна, Александр Евгеньевич Столяров (авторы)

Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИГРОВОГО КИНО НА ПРИМЕРЕ КОРОТКОГО МЕТРА «ТОЛЬКО ВПЕРЁД»

Игровое кино всегда имело огромную значимость, как для культуры, так и для человека. Ведь с помощью такого вида искусства можно наглядно выразить мысль, поднять важные проблемы общества, а также раскрыть свой творческий потенциал. А лучше всего с этим справляется короткометражное кино - ведь оно не столь сильно завязано на коммерческом диктате (а порой и вовсе освобождено от него), что для многих кинематографистов означает более полную творческую свободу и простор для различных изобретательных приемов. Кроме того, в коротком метре часто можно воплотить то, что в полнометражном кино просто бы «не сыграло» в силу хронометража — необходимость сюжета, рассчитанного на подобную продолжительность, здесь просто отпадает. Этим обоснована **актуальность** выбранной темы исследовательской работы.

Игровой короткометражный фильм позволяет любому человеку попробовать себя в создании кино. Средний хронометраж в 10-40 минут помогает автору раскрыть свою мысль чётко, быстро и уверенно, поскольку полный метр в более чем 40 минут может усложнить разработку фильма для начинающих режиссёров.

Цель работы – выявить особенности создания игрового кино на примере короткого метра «Только вперед».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения игрового кино;
2. Обозначить особенности фильма;
3. Разобраться в жанрах игрового кино;
4. Описать этапы создания игрового фильма на примере короткого метра «Только вперед».

Предмет исследования – особенности создания игрового короткометражного кино.

Объект исследования – игровое короткометражное кино.

История кино начинается в 19 веке. Признанными изобретателями кинематографа стали французы, братья Луи и Огюст Люмьеры. Аппаратура братьев оказалась очень удобной, с её помощью можно было легко снимать кино и показывать его на большом экране, что и принесло успех изобретению Люмьеров. Первая публичная демонстрация была дана в Париже ещё в марте 1895 г., но днём рождения кино считается другая дата, 28 декабря 1895 г., когда состоялся первый коммерческий киносеанс (это произошло в подвале «Гран Кафе» на бульваре Капуцинов). В своих сеансах Люмьеры демонстрировали несколько коротких (всего 50 сек.) роликов, первым из которых был «Выход рабочих с фабрики». Однако наиболее популярным из этих роликов стал ролик под названием «Прибытие поезда». Поезд на экране как бы надвигался на зал, что выглядело очень реалистично и производило сильное впечатление на зрителей. В течение первого десятилетия 20 века продолжительность и разнообразие сценариев кинофильмов постепенно и неуклонно увеличивались. Отношение в обществе к кино меняется — от восприятия его лишь как вида развлечения к восприятию его как вида искусства. В 1908 г. во Франции уже появляется понятие «фильм д'ар» — «художественный фильм» [3].

Особенности игрового фильма:

- В игровом кино самая важная часть — это **сюжет и идея**, поэтому для создания качественного продукта авторам нужно быть начитанными, иметь богатое воображение и понимать, как высказать зрителям свою идею с помощью визуала.

- Игровое (художественное) кино создает кинематографические образы при помощи игры актеров и избирает своим предметом отношения человека и мира, общества, поэтому основная проблематика таких фильмов социально-психологического плана.

- В игровом кино важно учитывать цвета и оттенки, которые будут присутствовать в фильме. Таким образом автор может заложить скрытый подтекст или передать настроение персонажей на экране.

Таким образом можно сделать вывод, что основное отличие игрового кино – это, что его главной целью является художественность в передачи информации на экране.

Основные жанры игрового кино: комедия, приключения, драма, мелодрама, фэнтези, ужас, триллер, фантастика, детектив.

- Комедия - жанр кинопроизведений, в основе которых эстетические категории сатиры, юмора, буффонады.

- Приключение - этот жанр близок боевику, но, в отличие от последнего, в приключенческих фильмах акцент смещён с грубого насилия на смекалку персонажей, умение перехитрить, обмануть злодея.

- Драма - в отличие от лирики и подобно эпосу, драма воспроизводит прежде всего внешний мир — взаимоотношения между людьми, их поступки, возникающие конфликты. В отличие от эпоса, она имеет не повествовательную, а диалогическую форму.

- Мелодрама - жанр художественной литературы, театрального искусства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на основе контрастов: добро и зло, любви и ненависти и тому подобного.

- Фэнтези - кинематографический жанр, разновидность кинофантастики, в котором присутствуют фантастические и не объясняемые с точки зрения науки явления, а также нарушаются законы физики и реальной вселенной.

- Ужас - жанр художественного произведения, который предназначен утратить, напугать, шокировать или вызвать отвращение.

- Триллер - жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания («саспенса»), волнения или страха.

• Детектив - жанр кинематографа, произведения которого содержат демонстрацию преступных деяний и их расследования.

Производственный цикл создания фильма состоит из пяти основных этапов:

- Проектирование (development)
- Предварительная подготовка (pre-production)
- Съёмки (production)
- Пост-производство (post-production)
- Распространение (sale)

При создании короткометражного фильма «Только вперед», было принято решение, что, это должно быть кино, которое бы вдохновило других начинающих авторов творить.

Первоочередно стояла задача создать качественное кино, поэтому была арендована вся необходимая техника (камера, штатив и светодиодное оборудование), сразу после этого стартовал этап продакшена. Съёмочный процесс для нас не был сложным, поскольку мы часто практиковались в съёмках подобных проектов. Но даже так, некоторые сцены давались нам с трудом, ведь мы хотели добиться идеала. Монтаж длился на протяжении нескольких дней, особенную работу мы провели над саунддизайном. Интересный факт: в фильме есть сцена, снятая на улице, в которой полностью был симитирован интершум на монтаже.

В заключении стоит отметить, что с игровым кино мы сталкиваемся почти ежедневно. С помощью него можно наблюдать за тем, как менялись эпохи, что становилось популярным и как менялось само общество. Игровое кино позволяет любому человеку показать свою идею и реализовать себя в творчестве.

Снимая свой собственный фильм, мы поняли, насколько бывает тяжело высказать свою мысль так, чтобы её поняли как можно больше людей, однако работая сообща, мы смогли создать достойную работу.

В рамках изучения теоретического материала и работы над видеопроектom «Только вперед» были выполнены все поставленные задачи исследовательской работы и достигнута основная цель [4].

Список использованной литературы

1. КиноПоиск поддерживает короткометражное кино [Электронный ресурс] Режим доступа: –<https://www.kinopoisk.ru/media/news/1298235/>; (Дата обращения 22.03.2024);
2. Жанры игрового кино [Электронный ресурс] Режим доступа: - <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/637818> (Дата обращения 27.03.2024);
3. История возникновения кино [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dzen.ru/a/W0W4vX4hMwCpRRGD> (Дата обращения 18.03.2024);
4. Этапы кинопроизводства [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://prad-media.ru/stages-of-film-production/> (Дата обращения 27.03.2024).

Злобина Ольга Владимировна (автор)

Черных Любовь Александровна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВИДЕОРОЛИКА, КАК ИНСТРУМЕНТА СОВРЕМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Актуальность данной исследовательской работы обусловлена активным цифровых технологий и социальных медиа, социальные видеоролики стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Они позволяют не только создавать увлекательный контент, но и эффективно доносить информацию до широкой аудитории. В условиях перенасыщенности рекламой и контентом социальные видеоролики становятся ключевым инструментом для привлечения внимания и формирования общественного мнения.

Цель работы – выявить особенности создания и влияние социального видеоролика, как современного инструмента взаимодействия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить понятие социальный видеоролик;
2. Изучить историю развития социального видеоролика;
3. Обозначить задачи проектной работы;
4. Провести съемку социального видеоролика.

Предмет исследования – особенности социального видеоролика.

Объект исследования – социальный видеоролик.

Социальные ролики — это короткие видеоролики или видеоролики в цифровом формате, которые созданы с целью обращения внимания на определенные социальные проблемы или явления. История социальных роликов уходит корнями в прошлое, их появление связано с развитием массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Первые социальные ролики начали появляться еще в середине 20 века, когда телевидение стало всеобщим средством информации. С течением времени социальные ролики стали все более популярными и широко распространенными благодаря развитию интернета и социальных сетей.

Эти видеоролики могут затрагивать различные актуальные темы: от экологических проблем и прав человека до борьбы с наркотиками и насилием. Их целью часто является привлечение внимания общественности к проблеме, формирование определенной позиции у зрителей, а также мотивация к активным действиям для изменения ситуации.

История социальных роликов свидетельствует о том, что они могут оказывать значительное влияние на общественное мнение и воспитывать осознанность и ответственность у зрителей по отношению к социальным проблемам. В современном мире социальные ролики становятся все более важным инструментом коммуникации и воздействия на аудиторию.

Данная исследовательская работа посвящена правилам безопасности дорожного движения, при создании практической части стояли следующие задачи:

1. **Забота о безопасности:** основная мотивация — это забота о безопасности других участников дорожного движения. Это важное общественное послание, которое может помочь сделать дороги безопаснее для всех.

2. **Образовательная цель:** видеоролик был создан с целью образования широкой аудитории о правилах и мерах безопасности на дороге. Это поможет повысить уровень осведомленности о правильном поведении в транспортных ситуациях.

3. **Профилактика ДТП:** цель видеоролика связана с предупреждением дорожно-транспортных происшествий и снижением количества травм и гибели на дорогах.

4. **Вовлечение общественности:** создание видеоролика на эту тему может помочь вовлечь больше людей в обсуждение и решение проблем безопасности на дорогах, что может привести к созданию более безопасной и ответственной дорожной культуры.

Съемка видеоролика на тему безопасности дорожного движения является важным шагом в просвещении и привлечении внимания к этой критически важной проблеме. Расширение осведомленности об опасностях на дорогах и методах их предотвращения может спасти множество жизней и предотвратить травмы.

Подобные ролики могут стать мощным инструментом в борьбе за безопасность на дорогах и вдохновить людей на изменения в их поведении за рулем.

При создании ролика, было принято решение включить антигероя в виде богатого парня на дорогой машине, которому наплевать на правила дорожного движения (ПДД). Эта идея стала эффективным способом привлечь внимание зрителей к проблеме безответственного поведения

участников дорожного движения. Подобный сценарий позволяет ярко и наглядно продемонстрировать негативные последствия игнорирования ПДД.

Какие ключевые моменты были с акцентированы в видеоролике:

1. **Подчеркивание опасности**, риски, которые несет такое поведение как несоблюдение скоростного режима, проезд на красный свет, или управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

2. **Образ дополнительной угрозы** - богатый парень на дорогой машине показан в контексте угрозы не только для себя, но и для окружающих. Это помогает подчеркнуть эгоизм и непринятие социальной ответственности.

3. **Поиск решения**. Ролик заканчивается положительно, с осознанием последствий своих действий, призывом к соблюдению ПДД и к ответственному поведению за рулем.

Так же ключевым элементом стали дети, в качестве действующих героев. Использование детей, является довольно распространенной практикой, **обусловленной несколькими факторами и целями:**

1. **Эмоциональная сила:** участие детей в социальных роликах обычно вызывает сильные эмоции у зрителей. Милые, невинные образы детей способны привлечь внимание к проблеме с большей силой.

2. **Символическое значение:** дети рассматриваются как уязвимая и защищаемая группа общества, поэтому использование их в роликах позволяет обращать внимание на серьезные социальные проблемы, которые затрагивают их.

3. **Мотивация к действию:** участие детей в социальных роликах может мотивировать зрителей к активным действиям по изменению ситуации, особенно если речь идет о проблемах, связанных с защитой детей и обеспечением им безопасности.

4. **Образовательный аспект:** ролики с участием детей могут служить средством обучения и воспитания общественности по вопросам воспитания, образования, здоровья и безопасности детей.

В заключении стоит отметить важность созданного видеоролика и его потенциал для воздействия на аудиторию. Я выражаю надежду на то, что мое творческое усилие окажет позитивное влияние на общество и поможет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

Список использованной литературы:

1. Николайшвили Г. Краткая история социальной рекламы <http://www.socreklama.ru/>
2. Колмыкова И. Социальная реклама <https://www.irinakalmykova.ru/blog/1124/socialnaya-reklama->
3. Ростовская Н.Е. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ https://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/20_05_2015_obshchestvo_obshchnosti_chelovek_v_poiskakh_vechnogo_mira/psikhologicheskie-aspekty-sotsialnoy-reklamy/

Менжунова Арина Николаевна, Умнов Олег Романович (авторы) Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ НАРРАТИВНОГО ВИДЕОКЛИПА НА ПРИМЕРЕ
ВИДЕОРОЛИКА «ВЕРНИТЕ В МОДУ ЛЮБОВЬ»**

В данной работе рассматриваются характерные для 2000-х годов нарративные формы видеоклипа. Такие инсталляции "играют" со зрителем, размывая границы между видео и кино. Автор анализирует способы, с помощью которых некоторые художники создают видеоролики.

Одной из особенностей нарративного видеоклипа является его близость к кино,

возможность определения точки пересечения кино и видео открывает возможность использования инструментов анализа, разработанных в кинематографии, для изучения нарративного видео, что делает выбранную тему исследовательской работы **актуальной**.

Цель работы – выявить особенности создания нарративного видеоклипа на примере видеоролика «Верните в моду любовь».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения нарративного видеоклипа;
2. Обозначить особенности видеоролика;
3. Разобраться в жанрах нарративных видеоклипов;
4. Описать этапы создания нарративного видеоклипа на примере видеоролика

«Верните в моду любовь».

Предмет исследования – особенности создания нарративного видеоклипа.

Объект исследования – нарративный видеоклип.

История возникновения нарративных видеоклипов тесно связана с развитием кинематографа, телевидения, музыкальной индустрии и технологий видеозаписи. Этот процесс можно проследить через несколько ключевых этапов.

В начале XX века музыкальные исполнители начали использовать фильмы для продвижения своих песен. Это могли быть простые кадры, показывающие исполнителя во время выступления или пение в студии. Одним из ранних примеров можно назвать короткие музыкальные фильмы с участием исполнителей таких как Каб Кэллоуэй и Дьюк Эллингтон.

Появление телевидения дало новый импульс развитию видеоклипов. Телевизионные шоу стали использовать короткие видеоролики для иллюстрации музыкальных номеров. Этот период заложил основы для развития нарративных элементов в видеоклипах, хотя они часто оставались довольно простыми и предсказуемыми [1].

Запуск MTV в 1981 году кардинально изменил ландшафт видеоклипов. Канал был посвящен показу музыкальных видео 24 часа в сутки. Концепция MTV сосредоточилась на создании визуально привлекательных видеороликов, включая нарративные элементы, которые помогали расширить аудиторию и улучшить понимание и восприятие музыкальных композиций. В это время многие режиссеры начали создавать нарративные видеоклипы, которые иногда становились настоящими произведениями искусства. Примерами таких режиссеров могут быть Дэвид Финчер, Спайк Джонз и Майкл Бэй.

В 1990-е и 2000-е годы нарративные видеоклипы стали еще более разнообразными и технически сложными благодаря развитию цифровой технологии и спецэффектов. Многие артисты стали воспринимать видеоклипы как важную часть своего имиджа и маркетинга, что привело к созданию нарративных видеоклипов с высоким профессиональным уровнем [2].

Особенности нарративного видеоклипа:

- **Сюжетная линия:** Нарративные видеоклипы обычно имеют четко выраженную сюжетную линию, которая рассказывает историю или передает определенное сообщение. Эта сюжетная линия может быть простой или сложной, зависит от концепции и креативной задумки.

- **Персонажи:** В нарративных видеоклипах часто присутствуют персонажи, которые играют ключевые роли в развитии сюжета. Это могут быть исполнители песни, актеры, созданные специально для клипа, или даже анимационные персонажи.

- **Развитие событий:** В процессе просмотра нарративного видеоклипа зритель следит за развитием событий и эволюцией персонажей.

- **Визуальный стиль:** Нарративные видеоклипы могут иметь разнообразные визуальные стили, которые помогают подчеркнуть настроение или тематику истории.

- **Связь с музыкой:** Хотя нарративные видеоклипы имеют собственную сюжетную линию и визуальные элементы, они тесно связаны с музыкой, на которую они созданы. Видео должно дополнять и усиливать музыкальную композицию, а не конкурировать с ней [3].

Основные жанры нарративного видеоклипа: комедия, драма, фэнтези, ужас, романтика, фэнтези, экшн.

- Комедия - в таких клипах используется юмористический подход, чтобы вызвать смех у зрителей. Они могут быть смешными и легкими, иногда даже абсурдными.

- Драма - Видеоклипы этого жанра часто имеют серьезные сюжеты и акцентируют внимание на эмоциональных переживаниях персонажей.

- Фэнтези - Видеоклипы этого жанра используют визуальные эффекты и фантастические миры для создания удивительных и захватывающих историй.

- Ужас - Эти клипы создают атмосферу загадочности, интриги и иногда страха, используя мистические или ужасные элементы.

- Экшн - Видеоклипы этого жанра часто полны динамичных сцен и действий, которые захватывают внимание зрителей.

- Романтика - Эти клипы обычно фокусируются на отношениях и любви, и часто имеют романтическую сюжетную линию [4].

Производственный цикл создания видеоролика состоит из пяти основных этапов:

- Проектирование (development)

- Предварительная подготовка (pre-production)

- Съемки (production)

- Пост-производство (post-production)

- Распространение (sale) [3]

При создании видеоролика "Верните в моду любовь", мы хотели раскрыть тему, которая встречалась в жизни большинства людей.

Изначально стояла задача передать зрителям эмоции и погрузить их в историю. Чтобы это сделать, была собрана съёмочная группа и арендована техника (камеры, стабилизатор, световые палки, штатив). Снимали на разных локациях, в том числе и на улице, что усложняло задачу, так как было холодно. С помощью света, мы создавали настроение в кадре (синий, холодный - грусть, тоска, оранжевый, теплый - ощущение силы, счастье).

В нарративном видеоролик можно рассказать историю с помощью песни и действий актеров в кадре. Если всё гармонично, можно за несколько минут вызвать очень сильные эмоции у зрителей.

Снимая свой собственный видеоклип, поняли, насколько важно иметь взаимопонимание в команде, только если слышать и слушать друг друга можно достичь желаемого результата.

В рамках изучения теоретического материала и работы над видеопроектom «Верните в моду любовь» были выполнены все поставленные задачи исследовательской работы и достигнута основная цель.

Список использованной литературы:

1. История музыкального видеоклипа [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://matheussiqueira.com/a-brief-history-of-music-video/> (Дата обращения 30.03.2024);
2. Место нарративного видео в современном искусстве [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-narrativnogo-video-v-sovremennom-iskusstve-1/viewer> (Дата обращения 30.03.2024);
3. Особенности языка видеоарта [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://new-disser.ru/avtoreferats/01006730349.pdf> (Дата обращения 30.03.2024);
4. Эволюция музыкальных клипов [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vue.ai/blog/retail-trends/evolution-of-music-videos-how-has-the-storytelling-changed/> (Дата обращения 30.03.2024);

Симкина Анастасия Эдуардовна (автор)
Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)
**ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА НА ПРИМЕРЕ
ШКОЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА МАОУ ГИМНАЗИИ №18**

Современное образование находится в постоянном изменении: технологии развиваются с каждым днем, информация становится более доступной, а потребности учащихся меняются. Все это требует новых подходов к обучению и созданию среды, которая бы стимулировала интерес к знаниям и развитию. В этом контексте школьные медиацентры становятся особенно *актуальными*.

Школьные медиацентры способствуют созданию образовательной среды, которая обогащает учебный процесс, делает его более интересным и эффективным. Они играют важную роль в подготовке современных школьников к жизни в информационном обществе, помогают им стать активными участниками образовательного процесса и успешно реализовывать свои потенциалы.

Цель работы - выявить особенности создания медиаконтента на примере школьного медиацентра МАОУ Гимназии №18.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие *задачи*:

1. Изучить понятие медиаконтент;
2. Познакомиться с видами медиаконтента и их отличиями;
3. Описать этапы создания медиаконтента;
4. Обозначить особенности создания медиаконтента на примере школьного медиацентра МАОУ Гимназии №18.

Объект - медиаконтент;

Предмет - особенности создания медиаконтента на примере школьного медиацентра МАОУ Гимназии №18.

Для того, чтобы лучше разобраться в данной теме, необходимо изучить понятие медиаконтент. **Медиаконтент** — это любая информация, передаваемая с помощью средств массовой коммуникации, таких как текст, аудио, видео, графика и другие форматы, которые призваны привлечь внимание аудитории и вызвать у неё интерес [4]. Такой вид контента воздействует на человека в первую очередь через зрительные или слуховые каналы восприятия. Одним словом, к этой категории информации можно отнести все, что можно посмотреть и услышать – фоторепортажи, видеорецензии, презентации, рекламные аудио- и видеоролики [3].

Эффективный медиаконтент должен быть интересным, полезным, актуальным и уникальным. Он должен соответствовать интересам и потребностям целевой аудитории, быть качественно и креативно выполненным.

Медиаконтент можно разделить на 6 видов:

1. **Текстовый контент:** это могут быть статьи, блоги, новости, пресс-релизы и другие текстовые материалы. Текстовый контент является одним из самых распространенных видов медиаконтента и используется для информирования, образования или развлечения аудитории.
2. **Графический контент:** это изображения, фотографии, иллюстрации и другие визуальные материалы. Графический контент играет важную роль в привлечении внимания аудитории и может быть использован для улучшения визуального восприятия. Хорошо подходит для дополнения текстового контента.
3. **Аудио контент:** это аудиозаписи, подкасты, музыкальные композиции и другие аудиоматериалы. Аудио контент позволяет передавать информацию и эмоции с помощью звука и может быть эффективным способом коммуникации с аудиторией.

4. **Видео контент:** это видеоролики, видеоблоги, видеоинтервью и другие видеоматериалы. Видео контент является одним из самых популярных форматов медиаконтента и позволяет передавать информацию с использованием звука, видео и текста.

5. **Интерактивный контент:** это контент, который включает в себя элементы взаимодействия с аудиторией, такие как опросы, тесты, игры и другие формы интерактивности. Интерактивный контент позволяет увлечь аудиторию и создать более глубокое взаимодействие с ней.

6. **Социальный контент:** это контент, который создается для публикации и обсуждения в социальных сетях. Это могут быть посты, сторис, репосты, комментарии и другие формы контента, которые способствуют взаимодействию с аудиторией и распространению информации [2].

Создание медиаконтента для школьного медиацентра является важным аспектом образовательной работы и развития учащихся. Медиацентр представляет собой место, где ученики могут изучать и создавать различные виды медиаконтента. С его помощью можно повышать мотивацию учащихся к изучению предмета, делая его более интересным и легким; развивать познавательные и творческие способности личности, стимулируя мышление, воображение, память и внимание; расширять кругозор и культурный уровень учащихся, знакомя их с разнообразными источниками информации; формировать медиаграмотность и критическое отношение к медиасообщениям, уча их анализировать, оценивать и выбирать нужную информацию; способствовать развитию коммуникативных навыков и сотрудничества, поддерживая диалог и обмен мнениями между учащимися и учителями [4].

На протяжении 4 лет я была непосредственным участником медиацентра МАОУ Гимназии №18, где сейчас являюсь руководителем. Имея определенный опыт в производстве материалов для социальных сетей, я могу выделить следующие **этапы создания медиаконтента:**

1. **Определение целей и аудитории:** перед созданием медиаконтента необходимо определить цели проекта и целевую аудиторию. В школьном медиацентре медиаконтент может использоваться для обучения, информирования и вдохновения учащихся.

2. **Выбор формата контента:** в зависимости от поставленных целей можно выбрать подходящий формат медиаконтента. Это может быть видеоролик, интервью, статья, фотография и т.д.

3. **Подготовка контента:** необходимо провести подготовительную работу по сбору информации, проведению интервью, записи видеоматериалов или созданию дизайна. Важно уделить внимание качеству и актуальности контента.

4. **Распространение контента:** после создания контента необходимо определить способы его распространения. Это может быть публикация на сайте школы, социальных сетях или показ на школьных мероприятиях.

5. **Обратная связь и анализ:** важно собирать обратную связь от аудитории и анализировать результаты созданного контента. Это позволяет улучшить качество и эффективность дальнейших проектов.

В процессе создания медиаконтента на примере школьного медиацентра с участием детей разных возрастов следует учитывать следующие **особенности:**

1. **Мотивация:** старшим детям может потребоваться более яркая мотивация для участия в проектах медиацентра, так как они могут быть менее заинтересованы в теме создания контента. Их голова в основном загружена подготовкой к экзаменам и желанием пропустить уроки по непрофильным предметам. В то время как для более младших детей медиацентр может стать местом, где они могут проявить свою креативность и участвовать

создании проектов.

2. **Разнообразие задач:** при работе с детьми разных возрастов важно предложить разнообразные задания, учитывая их интересы, уровень подготовки и возможности. Старшим детям можно дать более серьезные проекты, требующие глубокого анализа и творческого подхода, в то время как младшим детям можно предложить более игровые и интерактивные задания.

3. **Тимбилдинг:** работа в медицентре позволяет детям учиться сотрудничать, общаться и решать проблемы в команде. Создание медиаконтента вместе может стать отличным способом развития навыков работы в коллективе и взаимодействия с другими участниками.

4. **Поддержка и обратная связь:** важно обеспечить поддержку и поощрение для всех участников медицентра, независимо от их возраста и уровня навыков. Обратная связь после завершения проектов позволяет детям оценить свои достижения, исправить ошибки и развиваться далее.

Школьный медицентр с участием детей разных возрастов представляет собой уникальное пространство для творческой работы, развития социальных навыков и самовыражения. Важно учитывать возрастные особенности участников и создавать условия для разностороннего и интересного участия всех детей в процессе создания медиаконтента.

В наше время медиаконтент играет огромную роль в современной культуре и информационном пространстве. Благодаря развитию интернета и цифровых технологий, люди имеют возможность получить доступ к огромному количеству контента в любое время и в любом месте.

Школьный медицентр является отличной площадкой для развития творческих способностей, коммуникации и цифровой грамотности учащихся. Создание медиаконтента в рамках медицентра способствует развитию креативности, умению работать в команде и использовать современные медийные технологии. Важно поддерживать и развивать школьные медицентры, чтобы обеспечить учащимся возможность раскрыть свой потенциал и получить ценный опыт в области медиаконтента.

Список использованной литературы:

1. Горошко И.Е., Каверина А.С. Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы: материалы научнопрактической конференции – 2020г. – 130с.
2. Манович Л. З. Язык новых медиа [перевод с английского]/- Москва: Ад Маргинем, 2018г. – 400 с.
3. Все, что вы хотели знать о медиаконтенте: виды, влияние на продажи, разработка [Электронный ресурс] Режим доступа: -19.10.2022- https://dzen.ru/a/Y0_CfvIbQyG65GFN (Дата обращения 26.03.2024)
4. Как можно использовать медиаконтент в образовательном процессе? [Электронный ресурс] Режим доступа: -22.07.2023- https://vk.com/wall-209742873_82891 (Дата обращения 28.03.2024)

Живодерова Оксана Алексеевна, Тартыков Вадим Камильевич (авторы) Цунина Софья Вячеславовна (научный руководитель)

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА НА ПРИМЕРЕ ЭТЮДА «МАРЬЕЛЬ ХАДАН»

Актуальность данной исследовательской работы обусловлена возрастающей ролью документального кино, как средства отражения социальной, культурной и политической жизни общества. Документальные фильмы предоставляют уникальную возможность для

исследования различных аспектов человеческой жизни, сохранения исторической памяти и формирования общественного мнения.

Цель работы – выявить особенности создания документального фильма на примере этюда «Марьель Хадан»

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю документального кино;
2. Разобраться в жанрах и их отличиях документального кино;
3. Проанализировать этапы создания документального кино;
4. Провести съемку документального этюда «Марьель Хадан».

Предмет исследования – особенности съемки черно-белого фотоочерка.

Объект исследования – черно-белый фотоочерк.

Документальное кино является одним из старейших и наиболее распространенных жанров кинематографа. Его история начинается с первых попыток запечатлеть действительность на пленку в конце XIX века.

Одним из пионеров документального кино считается француз Луи Люмьер, который в 1895 году снял короткометражную ленту «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Этот фильм, показывающий повседневную жизнь железнодорожного вокзала, стал первым в истории кинематографа документальным произведением.

В начале XX века документальное кино активно развивалось в США и Европе. В этот период появились такие известные документальные ленты, как «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (СССР, 1929), «Нанук с Севера» Роберта Флаэрти (США, 1922) и «Берлин: симфония большого города» Вальтера Рутtmана (Германия, 1927).

С появлением звукового кино в 1930-х годах документальные фильмы становятся более выразительными и эмоциональными [2].

В это время появляются такие известные произведения, как «Триумф воли» Лени Рифеншталь (Германия, 1935) и «Парад Победы» Ильи Копалина (СССР, 1945).

После Второй мировой войны документальное кино становится более разнообразным и экспериментальным. Появляются новые жанры, такие как научно-популярное кино, антропологические фильмы и фильмы-расследования. В 1960-х годах возникает движение «нового документального кино», которое ставит своей задачей отказ от объективности и создание более субъективного и эмоционального изображения реальности.

В настоящее время документальное кино продолжает развиваться и находить новые формы выражения. Оно становится все более популярным и доступным для широкой аудитории благодаря интернету и развитию технологий [4].

Документальное кино активно развивается по сей день, в связи с этим оно включает в себя множество жанров. Вот **некоторые из них**:

- Научно-популярное кино - фильмы, рассказывающие о научных открытиях и достижениях.
- Антропологические фильмы - фильмы, показывающие жизнь различных народов и культур.
- Фильмы-расследования - фильмы, основанные на реальных событиях и расследованиях.
- Исторические фильмы - фильмы, посвященные истории различных стран и эпох.
- Социальные фильмы - фильмы, затрагивающие актуальные социальные проблемы.
- Экологические фильмы - фильмы о защите окружающей среды и сохранении природных ресурсов.
- Спортивные фильмы - фильмы, рассказывающие о различных видах спорта и спортивных достижениях [1].

Создание документального фильма — это сложный процесс, который требует от

режиссера не только творческих способностей, но и умения работать с большим объемом информации. Вот несколько **основных этапов создания документального фильма**:

- **Определение темы и идеи документального фильма.** Это самый важный этап, так как от него зависит весь дальнейший процесс создания фильма. Тема должна быть актуальной и интересной для зрителей, а идея - оригинальной и захватывающей.

- **Сбор материала для фильма.** На этом этапе режиссер должен собрать всю необходимую информацию по выбранной теме. Это может быть интервью с экспертами, архивные материалы, фотографии и т.д. Важно помнить, что качество документального фильма во многом зависит от качества собранного материала.

- **Написание сценария.** На основе собранного материала режиссер составляет сценарий документального фильма. Сценарий должен быть четким и понятным, чтобы съемочная группа могла легко ориентироваться в нем.

- **Выбор съемочной группы.** Для создания документального фильма требуется команда профессионалов, которые смогут качественно выполнить свою работу. В съемочную группу могут входить оператор, звукооператор, монтажер и другие специалисты.

- **Съемки фильма.** Во время съемок режиссер руководит процессом, следит за качеством изображения и звука. Важно помнить, что документальное кино должно быть максимально реалистичным, поэтому съемки должны проводиться в естественных условиях [3].

В ходе разработки идеи этюда, нами было принято решение освятить культовую женщину-фотографа - Марбель Хадан, она широко известна людям, связанным с визуальными искусствами. В своей работе мы хотели отобразить в первую очередь ее творчество от первого лица, то каким видела его именно она. Именно поэтому прежде, чем начать работу, мы ознакомились с другими документальными фильмами о ней, познакомились более тесно с ее творчеством, а также ее биографией. Изначально был подготовлен литературный сценарий, из которого в дальнейшем был создан режиссерский, для более точного понимания КАК снимать. Нами было принято решения вести косвенное повествование, потому что прежде всего мы ставили задачу продемонстрировать ее виденье и повторить стилистику в самом фильме, для более полного погружения зрителя в атмосферу.

В начале нашей работы мы искали локации и посещали их. Определялись с погодными условиями и делали раскадровки. Как только места были выбраны мы приступили к съемкам. Для них нам так же понадобились костюмы, аксессуары и оборудование. После съемок на уличных локациях, мы приступили к работе в помещении. Там нам тоже понадобилось оборудование, костюмы и актеры. Было задействовано большое количество людей при создании фильма.

Основной сложностью стал выбор дней для проведения съемок. Требовалось найти время свободное от учебы и удобное для съемочной команды с актерами. Нам так же нужно было получать оборудование и искать студию, которая в нужное нам время была бы свободной. Большое расстояние между локациями съемок тоже приносили неудобства, в основном из-за перевозки оборудования. Еще одной проблемой стали непредвиденные расходы на части костюмов и аксессуаров. Иногда не было возможности найти нужный элемент одежды или приобрести его, тогда в ход шла импровизация. Несмотря на все это, у нас получилось качественно воплотить задуманное. В заключении стоит отметить, что все поставленные задачи и цели были выполнены в ходе работы.

Список использованной литературы:

1. Документальный фильм: концепция жанра [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/dokumentalnyy-film-kontseptsiya-zhanra> (Дата обращения 01.04.2024);

2. История документального кино [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kazedu.com/referat/197251/1> (Дата обращения 01.04.2024);

3. Как снять документальный фильм самому [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kulturologia.ru/news/7990/> (Дата обращения 01.04.2024);

4. Расследование, портрет и экскурсия: каким бывает документальное кино [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://start.ru/journal/dokumentalnoe-kino> (Дата обращения 01.04.2024);

Научное издание

Творческий потенциал студенческой молодежи

Материалы XII Областной научно-практической конференции
со Всероссийским участием, Томск.- ТГККИ, 2024.

Оригинал-макет: Буценко И. А.
Тираж: электронное издание.

Томский Губернаторский колледж культуры и искусств
634009, г. Томск, пр. Ленина, 125а, тел. (3822) 903-613