

Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» –
Региональный модельный центр
дополнительного образования детей

**РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Первый шаг к звёздам»**

Сборник исследовательских работ
победителей и призёров олимпиады

Тамбов
2021

Печатается по решению редакционно-издательского совета ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – Регионального модельного центра дополнительного образования детей

Составители: Л.В. Цаплина, С.В. Рудометкина

Сборник исследовательских работ Региональной олимпиады обучающихся в системе дополнительного образования «Первый шаг к звёздам» / Л.В. Цаплина, С.В. Рудометкина; ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный центр дополнительного образования детей. – Тамбов, 2021. – 137с.

Сборник включает в себя исследовательские работы участников Региональной олимпиады обучающихся в системе дополнительного образования «Первый шаг к звёздам». Печатается в авторской редакции.

Тамбов: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	4
НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»	5
<i>Подобедова Анна.</i> Образы птиц в русском фольклоре – многообразие символов ...	6
<i>Маловичко Валерий.</i> Алёна Герасимова – наша моршанская певица	16
<i>Калачёва Янина.</i> «Созвездие Гагарина» (К 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). ..	20
НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ	25
<i>Кузнецова Мария.</i> Хореографическая интерпретация литературных произведений о космосе как способ воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников	26
<i>Петрова Алина.</i> Основные тенденции развития танцевальных стилей в период освоения космоса	40
<i>Дущанский Владимир.</i> Махмуд Эсамбаев – звезда народного танца на хореографическом небосклоне	56
<i>Острроверхова Татьяна.</i> «Космический» взлёт ансамбля «Берёзка»	71
НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»	80
<i>Корягина Кристина.</i> Космос глазами художников конца XIX в. – начала XXI в. ...	81
<i>Забровская Евгения.</i> Космос как источник вдохновения	99
<i>Крючков Илья.</i> Космос глазами Копейко Юрия Васильевича	105
НОМИНАЦИЯ «АВТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА»	118
<i>Корытникова Софья.</i> Фантастический мир космоса в произведениях детской литературы второй половины XX века	119
<i>Милосердова Алина.</i> Образ Юрия Гагарина в поэзии	124
<i>Соломатина Виктория.</i> Анализ мотива космоса в русской поэзии современников	133

ВВЕДЕНИЕ

Региональная олимпиада обучающихся в системе дополнительного образования – конкурсное мероприятие, являющееся инновационным для системы дополнительного образования Тамбовской области.

Уникальность региональной олимпиады заключается в том, что участники проходят три тура состязаний.

Первый тур (теоретический) включает в себя выполнение тестовых заданий углубленного уровня, которые рассчитаны на знания по художественным направлениям в рамках каждой номинации и по тематике олимпиады. Второй тур – это презентации исследовательских работ по теме олимпиады. Третий тур (практический) – демонстрация выступлений и творческих работ.

Сочетание теоретического и практического компонентов олимпиады формирует у ребят способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, раскрывать свои таланты.

С 2017 года в региональной олимпиаде участвовали уже более 200 одарённых детей в возрасте от 14 до 16 лет, из них 20 победителей в номинациях олимпиады получили гранты управления образования и науки.

В 2021 году олимпиада была посвящена шестидесятилетнему юбилею грандиозного исторического события – первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос, и проводилась под единой темой «Первый шаг к звёздам».

Необходимо отметить, что олимпиада проходила в необычном формате: ребятам пришлось участвовать в олимпиаде дистанционно из-за сложившейся во всём мире обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее, это не снизило интерес к олимпиаде и творческую активность участников: в региональном этапе приняли участие 43 обучающихся из 7 городов (Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово) и 12 районов области (Жердевского, Инжавинского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Первомайского, Пичаевского, Рассказовского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, Уваровского).

Жюри олимпиады оценивали видеоматериалы, присланные участниками, и неоднократно отмечали высокий уровень теоретических знаний, глубину проработки исследовательских работ, артистизм и оригинальность при подготовке творческих номеров практического тура.

Участники соревновались по четырём номинациям: «Вокал», «Хореография», «Авторская поэзия и проза» и «Изобразительное искусство».

«Тема космоса – одна из моих самых любимых во всех сферах искусства, поэтому, когда я узнала тему, то сразу захотела участвовать. Олимпиада дала мне возможность получить много новых знаний в сфере литературы при подготовке к теоретической части и при написании исследовательской работы» – сказала победитель в номинации «Авторская поэзия и проза» Софья Корытникова.

В сборнике представлены материалы исследовательских работ победителей и участников, занявших 2-е и 3-е места.

**НОМИНАЦИЯ
«ВОКАЛ»**

ОБРАЗЫ ПТИЦ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ – МНОГООБРАЗИЕ СИМВОЛОВ

Подобедова Анна,

*обучающаяся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
участница фольклорного ансамбля «Красная горка»*

Руководитель:

*Никитина Е.И., педагог дополнительного образования
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»*

Консультанты:

*Варникова Ю.В., методист,
Куприна М.А., педагог-организатор
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»*

Введение

В этом году олимпиада проводится под единой темой «Первый шаг к звёздам», посвящённой 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. Русский фольклор и эпоха космических открытий существовали в разные временные промежутки, поэтому данные понятия достаточно трудно представить вместе, но объединяет их полёт. В основе русских народных песен лежит полёт мыслей и фантазий человека, сама же музыка в сознании людей того времени ассоциировалась с полётом души. Человек всегда мечтал о том, чтобы летать по небу, как птица. В середине прошлого века человечество начало интенсивно осваивать космическое пространство, и вскоре мечта осуществилась. Человек совершил свой первый полёт в Космос, облетев орбиту Земли за 108 минут.

Древние славяне любовались красотой бескрайнего космоса, но почти ничего не знали об астрономических явлениях, поэтому считали космос обителью Богов. Только птицы могли подняться высоко в небо и считались посланниками богов, являлись символом свободы, лёгкости и скорости передвижения. Именно поэтому птицы были важным элементом религиозных, мифопоэтических традиций и были широко представлены в символике.

В русском фольклоре мы найдём больше всего песен, сказок, преданий, загадок именно о птицах. Светлые образы поднебесных существ часто появляются на посуде, прялках, в вышивке. Народный костюм по своему силуэту похож на птицу: широкие рукава-крылья, головной убор-хохол, нагрудные и поясные украшения-оперение. Священные птицы украшают наличники домов, а украшения – обереги в виде птиц являются самыми сильными.

Освоение человеком Космоса открыло новую страницу в истории человечества. Не случайно названия скафандров космонавтов носят названия птиц, обозначающих связь с воздушной средой и способность к полёту. Так, для выхода Алексея Леонова в открытый космос был разработан скафандр «Беркут», в конце шестидесятых годов двадцатого века были созданы скафандры «Ястреб» и «Кречет», а позже – скафандр «Орлан». Эти скафандры используются до сих пор.

Актуальность исследования

Образы птиц широко использовались в русском фольклоре: в песнях, в сказаниях и преданиях, в загадках. Я занимаюсь уже 11 лет в образцовом детском фольклорном ансамбле «Красная горка». В сольном репертуаре у меня всегда были песни, связанные с образами птиц, и я решила узнать больше об образе птицы в фольклорном творчестве: былинах, сказках, сказках и русской народной песне.

Новизна

На сегодняшний день существует множество работ по изучению образа птицы в русском фольклоре. Мы же затронем основные и самые интересные факты птичьей тематики

в поэтическом и музыкальном творчестве русского и других славянских народов, рассмотрев образ птиц с точек зрения календарно-обрядовых песен и космогонии.

Цель – доказать, что образы птиц в русском фольклоре имеют многозначный символизм и связь с космогонией.

Задачи исследования:

- изучить литературу и информационные источники по теме исследования;
- собрать материал по символике образов птиц в русском фольклоре;
- выяснить связь образов птиц с космогонией;
- изучить образы птиц в календарных обрядовых песнях;
- сохранить образцы самобытной русской культуры;
- провести опрос по теме исследования;
- проанализировать полученные результаты;
- сделать выводы по результатам исследования.

Гипотеза: образы птиц в русском фольклорном творчестве имеют многообразие символов, а заложенный первоначальный смысл в песнях, былинах и сказаниях поддаётся анализу и переосмыслению.

Объект исследования – русское фольклорное творчество.

Предмет исследования – образы птиц в русском фольклоре.

Методы исследования:

Теоретические – изучение и анализ литературы, систематизация информации;

эмпирические – опрос, изучение русских фольклорных песен, былин и сказаний, обработка и интерпретация результатов.

Ожидаемые результаты:

- расширение и пополнение знаний о русском фольклорном творчестве;
- повышение уровня культуры в русском фольклорном творчестве;
- повышение интереса зрителей и учащихся к фольклорному творчеству;
- расширение знаний об образах птиц, многообразии символов в фольклорных песнях, былинах и сказаниях;
- сохранение образов самобытной русской культуры;
- использование материалов исследовательской работы в области русского фольклорного искусства и проектной деятельности.

I. Теоретическая часть

1.1. Космогонические мифы

*Гей, отзовитесь, курганы, –
Клады, седые кремни, –
Злым вороньем басурманы
Русский рубеж облегли!
Муромцы, Дюки, Потоки
Русь и поныне блюдут...
Чур нас! Вещуньи-сороки
Щёкот недобрый ведут...*

Николай Клюев

В фольклоре, так же, как и в художественной литературе, мы очень часто встречаем птиц. У нашего русского народа птицы всегда символизировали счастье и свободу. Их образы часто связывали с образами неба и высшей силы. Издавна славяне считали, что птица, сидящая на дереве – это душа человека, посланная Солнцем на Землю. Дерево – это вселенная, а птица, находящаяся на нём – это яркий солнечный свет. Птицы несут информацию о стихии воздуха, о его ритме, тональности, о его звуках и мелодиях. Птицы – это дети радуги, дети солнца. Их перья переливаются всевозможными мыслимыми и немыслимыми цветами. О птицах сложены удивительные сказки и легенды, песни и стихи. По древним сказаниям птица являлась духом, связывавшим землю и небо.

Славянский человек очень часто представлял себя птицей и хотел улететь «за сине море». Мечта о счастье и свободе сравнивалась с образом птицы. И в русском фольклоре мы находим больше всего преданий, песен, сказок, пословиц, поговорок и загадок, в частности, о птицах.

Каждое произведение устного народного творчества, которое после обнаружения, естественно, перестаёт быть устным, – это многоуровневый источник информации о древнейшей культуре, истории, мировоззрении, менталитете, обычаях и верованиях тех, кто много тысяч лет тому назад слагал легенды и сказки, а затем – на протяжении опять же многих тысяч лет – передавал предания из уст в уста, от родителей к детям и внукам, от одного поколения к другому. Потому-то в наиболее древних произведениях фольклора обнаруживаются такие пласты народного видения далёкой истории, какой не найти ни в одном письменном источнике.

В фольклоре ничего просто так не бывает. В его мифологемах, сюжетах и образах всегда закодировано некоторое архаичное знание, ключи к пониманию которого, как правило, утрачены. Но не всегда и не во всем. Позднейшие лингвистические трансформации поддаются просвечиванию, и в глубине обнаруживается искомый первичный смысл.

Курочка

По прошествии веков сами сказители и песнопевцы, так же, как и их слушатели, уже не подозревали, какой глубинный и сакральный смысл таился в древних текстах. Никто из современных людей, кроме специалистов, не ведаёт, что в бесхитростной сказке про Курочку Рябу и её золотое яичко, разбитое вероломной мышкой, на самом деле в образно-символической форме закодирована, по существу, концепция философского дуализма о борьбе солнца (олицетворяемого золотым яйцом) и ночи (олицетворяемой серой мышью), света и тьмы, доброго и злого начал. Точно так же мало кто теперь задумывается над тем, что в имени другого сказочного персонажа – Колобка – запечатлена память об одной из ипостасей солнца – Коло: его можно понимать и как Коло-бок (то есть с боком, круглым, как у солнца), и как Коло-бог (то есть Солнцебог, в честь которого в стародавние времена и выпекались колобки, а слово «бог» в русском языке, как известно, произносится с глухим согласным звуком на конце).

Утка

Ещё пример мифологического сюжета, в котором присутствуют птицы, связано с представлениями о Космическом яйце, подтверждающими общность всех народов Земли. В ней рассказывается о космотворящей птице – утке. У других северных народов это могла быть гагара, у древних египтян – дикий гусь, у славяно-русов – гоголь-селезень, но мифологическая первооснова у всех одна. Из семи яиц, снесённых уткой (шесть золотых и одно железное), и родилась Вселенная, весь видимый и невидимый мир:

Из яйца, из нижней части,
Вышла мать-земля сырая;
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный,
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось;
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился;
Из яйца, из пёстрой части,
Звезды сделались на небе;
Из яйца, из темной части,
Тучи в воздухе явились... (Перевод Л. Бельского).

Сокол

Птица, олицетворяющая светлое начало в человеческом существовании. Он пользовался в русских песнях и сказках большим почётом. Его называли не иначе как

«млад – ясен сокол», величая этим же именем и красавцев-добрых молодцев. Соколиные очи – зоркие очи: «От соколиного глаза никуда не укроешься!» – говорится в народе.

Сказочные герои обращаются в соколов, чтобы мгновенно одолеть немыслимые расстояния, внезапно ударить на врага, незаметно появиться перед красной девицей. Один из самых загадочных и обаятельных героев русских сказок недаром зовётся Финист-Ясный сокол. В его имени явственно слышно упоминание о неумирающем фениксе. Ну а всякая русская девушка непременно называет своего возлюбленного гордо и ласково: «Сокол мой ясный!..»

Финист-Ясный сокол – это волшебный персонаж русской народной сказки. Финист – это имя человека, который живёт в тридевятом государстве, а «ясный сокол» – прозвище. Его так прозвали, потому что он может превратиться в сокола в любой момент по собственному желанию, как волшебник.

Ясным Соколом в давние и не очень времена называли воина-птицу, воплощение бога войны – волхва, защитника Земли Русской! Учитывая это, сказка, а вернее было бы назвать произведение «Сказ о Ясном Соколе» приобретает совершенно новый смысл. Это не только Сказ о Настеньке и её поиске своего суженого, но и о земле русской, которую должен защищать добрый молодец, способный оборачиваться Соколом, что символизирует возможность воина мгновенно перемещаться на огромные расстояния! В Сказе, добрый молодец, который мог оборачиваться соколом – это только образ, с помощью которого сказитель мог донести до слушателей понятие телепортации человека с одной планеты-земли на другую, без использования Врат Междумирья.

1.2. Образ птиц в календарных обрядовых песнях

Русские народные песни были пронизаны птичьей символикой с древности. В фольклоре людям присваивали особенности облика, поведения и взаимоотношений символических птиц, которые окружали русского человека. Употребляемые символы птиц в народных песнях придают поэтичность образам героев и передают их эмоции. С разными птицами связывались различные представления, закреплённые смысловые нагрузки и олицетворения.

Символы птиц подразделяются на мужские (соловей, сокол, селезень, голубь) и женские (лебедь, утица, пава, голубка, кукушка), чистые (святые, добрые) (голубь, ласточка, жаворонок, клёт, аист, лебедь, отчасти дрозд и чайка) и нечистые (дьявольские, злые) (хищные и вредоносные птицы: вороны, сорока, коршун, ястреб, сова, сыч, филин, воробей, удод, чёрный дятел), вестники (свадьбы, смерти) (голуби, сокол), образы-дуплеты (гуси-лебеди).

Птицы тесно соприкасаются с календарным циклом, связанным с хозяйственной деятельностью человека. Поведение перелётных птиц, меняющих место обитания сезонно, является одним из факторов, организующих саму структуру народного календаря и в известной степени формирующих его в целом. Не случайно образы птиц существуют в различных календарных обрядах, особенно весенне-летнего цикла. Своим прилётом птицы возвещают приход весны, а отлёт птиц нередко связывают с наступлением осени.

Одна из птиц, связанных с календарной обрядностью – **кулик**. В народных представлениях она наделена демонологическими свойствами и одновременно является одним из обрядовых символов весны. В некоторых районах южной России приход весны связывают с куликами, кулик упоминается в русских веснянках: «*Кулик, кулик замыкай зиму, отпирай весну, тёплое лето!*» (веснянка «Кулик»), также куликами называют испечённых из теста птичек. Крик кулика и тексты, словесно имитирующие его, толкуются как возглас, которым кулик пытается отогнать людей или сбить охотника со следа: «*И вылетает кулик-травник, и вылетает птица сбойчивая, и за собой она сбой держит, и лукавство немаленькое, и пронырство своё великонькое*» (русская народная баллада «Про кулика-травника»).

Обряд встречи весны также связан с образом **жаворонка**, который прилетал первым из птиц и приносил тепло и весну. В день Сорока мучеников (22 марта) из теста пекли птичек, которые назывались жаворонками (куликами, ластовочками, сороками), выходили

на возвышенные места, сажали жаворонков, кликали весну или обращались с просьбой принести хороший урожай (с прилётом жаворонка начинали пахоту и сев), здоровье, тёплое лето: *«Жавороночки, перепёлочки прилетите к нам, принесите нам весну красну, лето тёплое, нам зима надоела, весь корм поела!»* (русская народная веснянка «Жавороночки»). В народных представлениях жаворонок выступает как одна из чистых, «божьих» птиц. Жаворонок – птица, славящая Христа: «Я высоко летаю, песни воспеваю, Христа прославляю». Высоко в небе жаворонок проводит время в молитвах, после поднимается вверх и идёт на исповедь к самому Богу, но также он посягает на самого Бога и отваживается соперничать с Ним.

Ещё одна птица, играющая важную роль в календарном фольклоре восточных славян – **соловей**. Во многих традициях его относят к «божьим», «святым» птицам. Он красиво поёт людям и пользуется особой любовью у Бога и Божьей Матери: *«Ты запой, соловей, ты запой, мой родной средь зелёных ветвей песни Господу пой. Пой о радостном дне и о встрече с весной, о ночной тишине и о жизни иной...»* (духовный стих «Ты запой, соловей»). Соловей начинает петь в конце весны, поэтому при проводах весны делали «соловушку» – фигурку из лопуха или из соломы, вокруг «соловушки» водили хороводы, а потом бросали его в рожь.

В фольклорных свадебных песнях брачную пару соловью часто составляет **кукушка**: *«Соловей кукушку уговаривал: – Полетим, кукушка, во сырой бор жить. Мы совьём, кукушка, тепло гнёздышко...»* (русская народная песня «Соловей кукушку уговаривал»). Кукушка – символ печальной девушки, горькой женской доли или вдовы: *«Я не забуду никогда последней встречи у опушки, откуда в этой тишине взялась разлучница кукушка»* (старинный казачий романс «Кукушка»). Она обладает ярко выраженной женской символикой. Эту символику кукушки ярче всего демонстрирует весенний обряд крещения и похорон «кукушки». В обряде подчёркнуто отсутствие у кукушки брачной пары: она воспринимается как вдова или как незамужняя девушка, которую нужно выдать замуж.

Если представления о жаворонке, кукушке, соловье связаны главным образом с весенней обрядностью, то **перепёлка** ассоциируется прежде всего с хлебной нивой и жатвой.

Образ перепёлки встречается в жатвенных песнях: *«Петрочкова женка на свою нивку раненько выходила, дочек-лебёдок, невесток-перепёлок с собой выводила. «Пожинайте, невестки, пожинайте, дочки, дочки-лебёдки, невестки-перепёлки!...»* (русская народная песня «Петрочкова женка»). Крик перепёлки чаще всего словесно имитируется как призыв отправляться в поле жать или полоть. В некоторых из них перепёлке свойственна женская символика, перепёлками в них выступают дочки или невестки, которых хозяйка отправляет в поле жать, либо перепёлка – хозяйка поля, закончившая жатву. Процесс жатвы может осмысляться как преследование и ловля перепёлки, которая скрывается в хлебных колосьях. Эти мотивы несут в себе символическое значение перехода к новому календарному сезону, окончание жатвы знаменует наступление осени и предстоящее зимовье перепёлки (в фольклорных текстах перепёлка выступает как неперелётная птица, зимующая в поле под межой, или на дне реки, или в колодце).

1.3. Образ птиц в свадебных песнях

Народные песни часто содержат двух героев: девицу и молодца, жену и мужа, поэтому и символы птиц употребляются попарно: селезень и утка, гусь и лебедушка, голубь и голубка...

Велико место птичьей символики и в свадебном обряде. Наиболее часто упоминаемыми птицами в свадебных песнях являются сокол с перепёлкой, лебедь с лебедушкой, голубушки с голубями, а также воробей с совой. Важную роль в символике свадебных песен играют утка, соловей, перепёлка, иволга, галка, орёл, ястреб и др.

Образ, часто встречающийся в свадебных песнях – **сокол**. Это связано, по-видимому, прежде всего с тем, что наиболее ярко у этой птицы выявляется мужская символика. Так, сокол, соколик у русских – ласковое обращение к молодцу, любимому. В русских свадебных песнях неженатые мужчины, участвующие в свадьбе (брат невесты, жених и др.), противопоставляются незамужним участницам обряда (невеста, девушки) как соколы лебедям, голубушкам или галкам: *«Из-за леса ясный сокол вылетает, он в полёте чёрных галок выбирает...»* (русская народная песня «Из-за леса ясный сокол вылетает»). Иногда,

в русских свадебных песнях жених изображается как сокол, а невеста – как соколиха. Образ сокола обладает следующими основными особенностями: таинственность происхождения и внезапность появления, чужеземность, воинственность. Сокол является также **птицей-вестником**: *«Там убили молодого казака. Эй, там соколики летели, летели – упали, летели – упали, во вдовушкин дворик сели, крыльшиками дворик разметали, голосками вдовушку будили: «Встань, вдовушка, проснись, не все солдатики со службы идут» (русская народная песня «Ой да там летели»)*. Соколики в песне возвещают о смерти воина. Происхождение слова «сокол» совпадает с трактовкой образа сокола как противника, разыскивающего лебедушку. «Сокол» возник от сок – сочить, сочу «искать, разыскивать». В разных сюжетах сокол показан либо в паре с птицей, либо с девушкой. Из птиц наиболее типичным его «партнёром» является лебедушка белая. Белый – цвет траура. Сокол показан погубителем лебедушки: *«Как по морю-морю синему плывёт лебедь с лебедятами, со малыши со детятами. Над ней вился млад ясен сокол, он ушиб-убил лебедь белую, он кровь точил во синее во море...» (русская народная песня «Как по морю»)*.

Лебедушка – распространённый символ в свадебных песнях. Лебедь относится к священным птицам, лебедь – символ прекрасного, сладостного, возвышенного.

В русских фольклорных песенных текстах, лебедю присуща ярко выраженная женская брачная символика. В свадебных песнях невеста с её подругами противопоставлены жениху с поезжанам как белые лебеди серым гусям (стадо лебедей слетается со стадом гусей, в котором теряется лебедка). Лебедям и гусям характерен **образ-дуплет**: *«Летели гуси- лебеди через сад, через сад, через зелёный виноград. Закликали Ниночку на посад, на посад, русу косу расчесать. А в пятницу Нина была весела, а в субботу русу косу чесала, в воскресенье шла к венцу, плакала» (русская народная свадебная песня «Как летели гуси лебеди через сад»)*. В данной свадебной песне можно отметить образы-символы птиц – предвестников свадьбы (гуси – сторона жениха, лебеди – невесты).

Гусь в литературе описывается как священная птица, образ которой нередко принимают различные божества. Кроме гуся, лебедь выступает в паре с соколом или орлом, воплощающими мужскую символику. Иногда молодые оба изображаются как лебеди: *«Как по горкам, по горам белый лебедь летал, белый лебедь летал лебедушку выкрикал...» (русская народная песня «Как по горкам по горам»)*. *«Где лебедь-от был, где лебедушка была, лебедь-от был на синем море, лебедка была во чистом поле, Бог-от их снёс на единый луг...» (русская народная песня «Где лебедь-от был»)*.

Мужской брачной символикой обладают и другие птицы, в частности, **соловей**. В свадебном обряде образ соловья как жениха или любовника встречается достаточно часто: *«А вот соловей, мой, соловьюшка, соловей мой молоденький, соловей мой молоденькей, голосок твой хорошенькей. Молодая молoduшка, как тебе не стоинится в высоком тереме сидевчи на старого мужа гледевчи?...» (русская народная песня «Соловей, мой, соловьюшка»)*.

Ещё один распространённый «птичий» символ – **воробей**. Воробей часто упоминается в весёлых игровых молодёжных песнях: *«Воробей пиво варил, молодой гостей сзывал; ай люли, ай люли, молодой гостей сзывал, воробей всех пташечек... (русская народная песня «Воробей пиво варил»)*. В русских народных песнях – это мужской символ, развесёлый гуляка-парень: *«То не гусельки рокочут, не свирели говорят, ой, ли, ой, люли, не свирели говорят. То воробышек по улице поскакивает, ой, ли, ой, люли, все поскакивает. Красных девушек на игрища заманивает, ой, ли, ой, люли, все заманивает...» (русская народная песня «То не гусельки рокочут»)*

Воробью свойственна брачная символика. В фольклорных текстах он выступает в качестве мужского символа. Воробей предстаёт в виде удалого гуляки, молодца. В русских и белорусских свадебных песнях жених уподобляется воробью.

В шуточных песенных текстах женскую пару воробью часто составляет **сова**. Особую группу текстов и поверий составляют те, в которых брачная женская символика совы вступает в сочетание с темой её одиночества, часто дополняемой негативной оценкой этой птицы. В этом случае мотив одиночества выступает применительно к сове как признак безбрачия.

В славянской традиции сова нередко является символом женщины безбрачной (вдовы, старой девы) или распутной (неверной жены, гулящей девицы). У русских сова связывается прежде всего со вдовой: *«Сова ль моя, совушка, вдова ль моя, вдовушка, залесная барыня... (русская народная песня «Сова ль моя, совушка»)»*.

Важную роль в символике свадебных песен играет **утка**. Она выступает как распространённый образ девушки, невесты. В фольклорных текстах утка обычно выступает в паре с **селезнем**, который олицетворяет жениха и воплощает радость, дружбу, заступничество за друзей перед врагом. Язычники верили, что мир был сотворён птицей – уткой: пусто было на белом свете, кругом была только вода, по которой плавала утка. Нырнула утка на дно, достала комочек ила и из этого комочка возникла земля и все живое на ней. В русских свадебных народных песнях, обращённых к невесте, упоминается утка, как родительница: *«Селезень утку догонял, молодой серу догонял, беги утица домой, беги серая домой, у тя (тебя) семеро детей, один селезень, а девятая сама, поцелуй разок меня!...» (русская народная песня-игра «Селезень утку догонял»)»*. Утушка – также в других песнях матушка. Утица – символизирует преданность, брачный союз и счастье. Символизирует посредника между небом и землёй.

Одному из символов девушки, женщины в славянских традициях соответствует образ **перепёлки** и **тетёрки**. В свадебных песнях пересекаются образы перепёлки и тетёрки в качестве общего символа невесты или влюблённой девушки: *«Вечерами над речкою звонко перепёлка поёт допоздна, не зови ты меня одинокую мне сегодня поверь не до сна, не жалеи ты меня молодую мои чувства тебе не понять, целый вечер любимого жду я, а его до сих пор не видать» (русская народная песня «Перепёлка»)»*. Поскольку перепёлка не часто встречается в качестве поэтического образа девушки, она иногда выступает в фольклорных текстах в сочетании с другими, более распространёнными птичьими символами девушки, такими как ласточка, утка, голубка, лебедь: *«Ты иди, иди же барышня, лети, ласточка касатая, перепёлочка крылатая» (русская народная приговорка «Ты иди, иди же барышня»)»*.

В свадебном обряде актуализируется и брачная символика **курицы**. Курица ассоциируется с невестой, **петух** – с женихом: *«Кык у красного стола всё бояре да князья (охохо да охохо всё бояре да князья), пыдавайка сват винца сы куриного лица, сваха чарку подставляй, сват полнее наливай, а курушка рябыя пы нашестам лётая, а боярский петушок загнал курку в катушок, стал он курку цекотать, а курушка хохотать, а курушка с петушком, семь цыпляток с гребешком» (русская народная песня «Кык у красного стола»)»*. В переезде или переходе в новую семью невесту сопровождала живая курица в лентах и цветах с обрезанными крыльями, «чтобы не летала», на голове подобие женского головного убора, на шее – мешочек с зёрнами.

Любовно-брачная символика свойственна таким птицам, как **ласточка** и **голубь**. Она представлена в свадебных, любовных и других песнях. Ласточка воплощает собой женское начало. Воркующие голубь с голубкой – символ влюблённых. *Широко распространены они и в качестве поэтических образов жениха и невесты в свадебных песнях: «Летел голубь, летел сизый со голубицею, шёл удалый молодец да с красной девицею...» (русская народная песня «Летел голубь летел сизый»)»*. Голубь-воплощение счастья и любви, священная птица. Во многих русских народных песнях, голубь – птица вестник: *«Летели там голуби через двор, ударили крыльями о терём, ударили крыльями о терём, вскрикнули те голуби: «Кто в доме есть?» Вскрикнули те голуби: «Кто в доме есть? Дома ль, дома ль душечка Пелагеюшка?» Дома ль, дома ль душечка Пелагеюшка, мы бы ей весточку сказали...» (русская народная песня «Летели там голуби»)»*. Традиционно много песен с участием голубей – олицетворением любви, красоты, счастья.

1.4. Образ «нечистых» птиц-символов

Велико место «нечистых» птиц-символом народной песне. Самым распространённым «нечистой» птицей-символом является **ворон**: *«Чёрный ворон, чёрный ворон, что ты вьёшься надо мной? Ты добычи не дождёшься, чёрный ворон, я не твой!...» (русская народная песня «Чёрный ворон»)»*. Чёрный окрас ворона обеспечил ему создание демонического образа:

«Ой, да не чёрный ворон, эй, ворог вьётся над вершиной-скалой». С воронами сравниваются враги, чужаки.

Орёл в мифологии различных народов то противопоставляется Ворону как копающемуся в грязи и земле, то конкурирует с последним, так как Ворон, несомненно, связан также с небом, луной, солнцем. Орёл управляет небесными стихиями, русские сказания приписывают ему силу богатырскую: *«Над широкой степью в голубой дали высоко-высоко старик-орёл парил, он кружил над нивой – исполнял каприз, а потом внезапно камнем падал вниз, растерзав добычу, крылья распрямлял...»* (русская народная песнь про степного орла). В мифологических воззрениях народов севера России образ Орла символизируется как, хозяин и повелитель солнца, огня; возродитель природы; творец.

Одой из «нечистых» птиц является **чайка**. Из-за её особого крика похожего на смех считается, что она радуется несчастью людей, поэтому она является повелительницей грозных природных стихий, образом души в её посмертном существовании.

Гагара – противоречивый птичий образ. Некоторые народы гагару считали богом, творцом мироздания, она олицетворяла собой благополучие и счастье и была священной птицей, а у других – гагара считалась шаманским символом, нечистой, поскольку посещала мир мёртвых. Также гагара являлась частым образом в шуточных песнях: *«Как на улице гагара да кулик! На покосе две старушки да старик! Накосили стожок сенца! Эта песенка опять с конца!»* (русская народная песня «Как на улице гагара да кулик»).

II. Эмпирическая часть

2.1. Результаты исследования

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть поставленную гипотезу, выяснить знакомы ли учащиеся с образами птиц в устном фольклорном творчестве, мы провели опрос среди участников фольклорного ансамбля «Красная горка», в котором я занимаюсь.

Опрос проводился посредством анкетирования в социальных сетях. В опросе приняли участие 67 учащихся.

Заданные респондентам вопросы представлены в Приложении 1.

Результаты анкетирования представлены на диаграмме (Приложение 2).

Диаграмма показывает следующее: 83,3% опрошенных ответили, что образы птиц широко используются во всех жанрах русского фольклора (песнях, сказаниях, преданиях, загадках, былинах), а 16,7% выбрали лишь некоторые из них (былины, песни, сказания). У русского народа птицы – символы свободы и счастья, так считают 98,7% респондентов, а 1,3% отметили только свободу. Чаще всего в устном фольклорном творчестве встречаются образы соловья, сокола и голубя так ответили 64,6% учащихся, а 35,4% отметили курочку, утку, кукушку. 92,5% респондентов считают, что образы птиц встречаются в следующих русско-народных обрядах: приход и проводы весны, в свадебных обрядах, а 7,5% – время уборки урожая.

2.2. Выводы:

- цель исследования достигнута, задачи выполнены;
- ожидаемые результаты достигнуты;
- все вышесказанное доказывает, что образы птиц в русском фольклорном творчестве имеют многообразную и глубокую символику.
- поставленная нами гипотеза доказана. Таким образом, мы убедились, что заложенный первоначальный смысл в песнях, былинах и сказаниях поддаётся анализу и переосмыслению.

III. Заключение

Образы птиц в русских народных песнях: в календарных обрядовых, свадебных песнях имеют большую значимость. С разными птицами связывались различные олицетворения: птицы-вестники, «чистые» и «нечистые» птицы, приход весны, время уборки урожая и др. Через образы птиц в сказаниях и устном фольклорном творчестве предки хотели донести до нас сведения о Космосе, Вселенной, строении Солнечной системы, Луне – спутнике Земли.

Рассмотрев отражение сознания через образы птиц-символов песенного фольклора, мы приблизились к особенностям мировосприятия русского народа. Дальнейшая работа в этом направлении позволит сохранить образцы самобытной русской культуры, которые поистине составляют национальное достояние России.

Список литературы:

1. А.А. Бурыкин Миф. Фольклор. Литература. – М.: Наука. Ленинградское Отделение, 2000. – 252 с.
2. Былины Мезени. Свод русского фольклора/ред. А.А. Горелов. – М.: Наука, 2006. – 600 с.
3. Л. Абрамян Первобытний праздник и мифология. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1983. – 232 с.
4. Н.П. Колпакова Книга о русском фольклоре/Н.П. Колпакова. – М.: Учпедгиз, 2002. – 192 с.
5. Померанцева Мифологические персонажи в русском фольклоре/Померанцева, Эрна. – М.: Наука, 2017. – 192 с.

Информационные источники:

1. В.Н. Демин. Гиперборейские тайны Руси
https://modernlib.net/books/v_n_demin/giperboreyskie_tayni_rusi/read/
2. Космогония – Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/Космогония>
3. Мидгар-земля. Начало <https://proza.ru/2021/02/11/835>
4. Русский народный ансамбль <https://proza.ru/2021/02/11/835>
5. Тартария. Сказ о Финисте Ясном Соколе <https://tartaria.name/skaz-finist-yasnyj-sokol/>

Приложение 1

Анкета

1. Отметьте в каких жанрах русского фольклора широко используются образы птиц:

- а. песнях
- б. сказаниях
- в. преданиях
- г. загадках
- д. былинах
- е. во всех перечисленных жанрах

2. Что символизируют птицы у русского народа?

- а. счастье
- б. свободу
- в. все ответы верны

3. Образы каких птиц чаще всего встречаются в устном фольклорном творчестве?

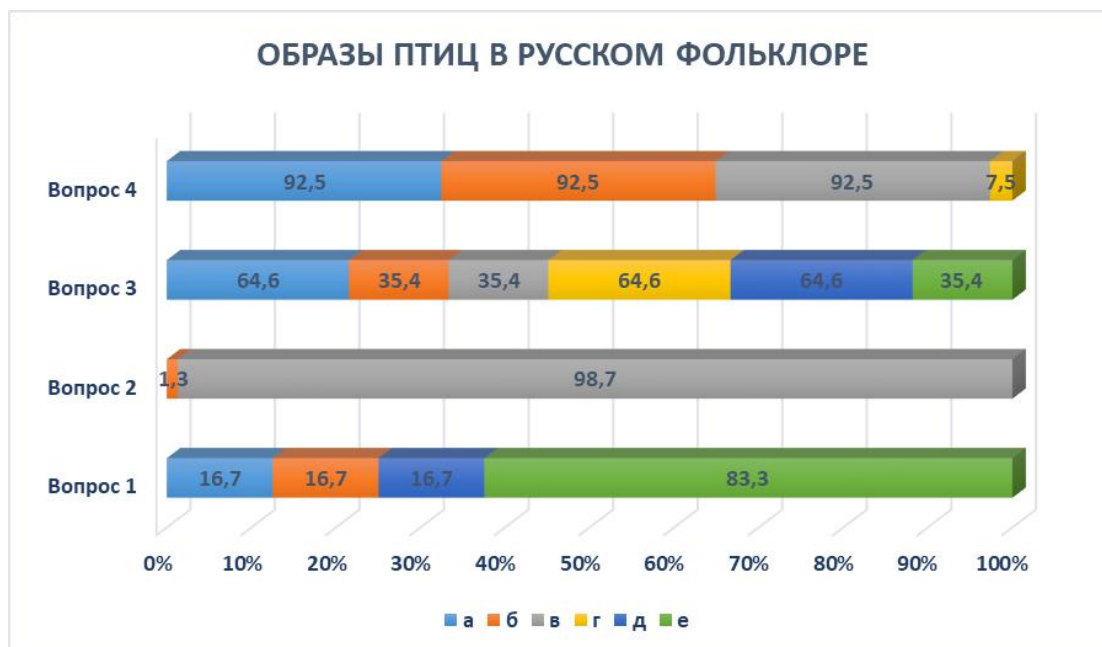
- а. соловей
- б. курочка
- в. утка
- г. сокол
- д. голубь
- е. кукушка

4. В каких русско-народных обрядах встречаются образы птиц?

- а. приход весны
- б. проводы весны
- в. в свадебных обрядах
- г. время уборки урожая.

Приложение 2

Диаграмма

АЛЁНА ГЕРАСИМОВА – НАША МОРШАНСКАЯ ПЕВИЦА

Маловичко Валерий,

*учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сокольниковская средняя общеобразовательная школа»*

Руководитель:

Серебряков Е.М.,

педагог дополнительного образования

*муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сокольниковская средняя общеобразовательная школа»*

Введение

*Музыка – это звуки, но музыка это так же целая масса чувств,
которые открываются в этих звуках для чутких людей*

А. Луначарский

Каждая страна, район, уголок света имеет своего музыканта и певца. Будь он знаменит или малоизвестен, для каждого человека есть свой любимый певец. Но каждый путь даже самого известного певца начинается с родины.

А ты живи, Моршанск!
Мой край, мой город, ты в стихах воспет,
Тебе дарил их не один поэт.
Да, красота твоя неповторима
Ты, Родина, желанна и любима!
Реки неспешность, красота лесов,
Картины самых светлых детских снов,
Дыханье старины и облик современный
Да, край родной, ты необыкновенный!
Все это сохранить должны мы для потомков,
Пусть сердце каждого Моршанского ребёнка
Наполнит гордость за родимый край,
А ты живи, Моршанск, и процветай!

Здесь начался путь нашей Моршанской певицы Алёны Анатольевны Герасимовой.

Актуальность темы. Желание рассказать молодому поколению о знаменитой землячке у меня возникло потому, что я увлечён творчеством певицы и уже несколько лет занимаюсь в музыкальной студии «Счастье» руководителем которой и является Алёна Герасимова.

Проблема работы. Современное поколение забывает и не знает своих знаменитостей.

Цель и задача исследовательской работы.

Цель: а) Изучить и рассказать о жизни, творчестве певицы Алёны Анатольевны Герасимовой.

б) Раскрыть главный смысл её песен.

Задача: Изучить биографию А.А Герасимовой из разных источников информации.

Сделать небольшое интервью (опрос) у певицы, о её творчестве, жизни, песнях, хобби. Тщательно изучить её сборник песен и выявить их главную суть.

В ходе работы были использованы следующие методы:

- анализ научной литературы;
- анализ творчества А.А. Герасимовой;
- опрос респондентов;
- обработка результатов.

2. Биография А.А. Герасимовой

Алёна Герасимова (МАКАРОВНА) родилась в городе Видное Московской области. Но детство и отроческие годы прошли в Тамбовской области (г. Моршанск). Уже в родильном доме её маме напророчили – будет певицей, т.к. ребёнок плакал громче всех. У Алёны всё было как у других девчонок: школа, первая любовь..., Тамбовское музыкальное училище по классу хорового дирижирования. Немного поработала в Пензенской филармонии и поехала в Москву за «песнями».

Столица встретила очередную «завоевательницу» пронизывающим ветром и мерзопакостным дождём: не перед каждым падёт ниц первопрестольная. По большому счёту, в таком огромном городе ты со своим талантом никому не нужен: выкарабкаешься – живи.

Алёна поступает во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, открывшую эстраднему миру новую певицу, а маме, упорно верившей, что когда-нибудь «это» (пение) закончится, - глаза на то, что дочь её – на своём месте. Видимо так оно и есть: всё, что ни делается, к лучшему...

В Москве Алёна знакомится со знаменитыми авторами: поэтом Леонидом Дербенёвым и композитором Александром Зацепиным и записывает песни к кинофильмам («Частный детектив, или Операция «Кооперация»», «Торговец снов» и др.). Именно тогда Л. Дербенёв предложил певице стать её продюсером и записать с ней сольную пластинку, с тем условием, что все песни будет выбирать он сам.

Прошёл год... Отбор песен затягивался, а кушать хотелось. Алёна записывает несколько новых песен и начинает работать с группой «Ласковый май». Не без помощи «добрых людей», всё узнаёт Л. Дербенёв. Происходит первый творческий разрыв...

Но!... Как вороне кусочек сыра, так Алёне Бог послал композитора Бориса Емельянова. Он дарит ей песню «Родимый дом», которая по популярности опередила саму певицу. В это время её приглашают в театр под управлением Льва Лещенко. И начались гастроли по стране, участие в популярных телешоу и радиопрограммах («Новогодний огонёк», «Песня года», «Шире круг», «Звёздный дождь», «С добрым утром!»...). Для неё пишут песни: М. Рябинин, Р. Майоров, Т. Назарова, С. Скопин, А. Гольцева, А. Колца, Г. Айвазян, В. Семёнов, С. Белявская. А потом ... рождение сыновей и декретный отпуск.

Проект «Макаровна»

Прошло два года!...

И вот появляется проект «Макаровна», благодаря продюсеру и композитору Сергею Скопину. Именно он отводит певицу на «ломку голоса» к талантливому педагогу Валерию Петровичу Ушакову. Начался новый этап творческой жизни певицы: запись новых песен (на студии композитора и аранжировщика Владимира Бородина), съёмка клипов («Венчальная», «Говорила мамка» и др.), работа с новыми авторами (В. Ставицкий, В. Рубченко, В. Нахимов, В. Лозовой и др.). Особый колорит в проект внёс Евгений Шапорев. Своими песнями он раздвинул рамки образа Макаровны, сделав его более «шире». Но главное – то, главное – впереди!..

Псевдозападные стили и направления, полное отсутствие мелодики, ритм большого и не всегда на самом деле ритмичного барабана, безликие, словно отпечатанные в какой-то жуткой типографии с одного клише исполнители и исполнительницы, кочующие из клипа в клип, с альбома на альбом. Может, и альбомы печатают в той же типографии?

Но вот на фоне этой даже не серятины, а просто безликости появился новый проект, созданный фирмой «Master Sound Records» и компанией «Ладья». Продюсеры и композиторы, аранжировщики и поэты Сергей Скопин, Валерий Лозовой, Валерий Нахимов, Василий Ставицкий, Валентина Рубченко и Владимир Бородин создали несколько неожиданное для русской слушающей (и пританцовывающей) публики направление «Дэнс-рок-фолк-стеб». Вначале Сергей Скопин называл его так в шутку, но вот, прижилось, однако. Более серьёзно настроенные критики говорят о «новом русском стиле», но, как, ни назови, альбом «Эх, Макаровна!», являя собой сплав современных танцевальных ритмов и фолк-музыки, «городского романса» и рока, с его экспериментальным оформлением деревенской русско-

напевной музыки сначала удивляет, а потом – захватывает своей яркой индивидуальностью, мощным и красивым голосом исполнительницы, сильным и размашистым творчеством всех авторов, принимавших участие в его создании.

Слушая альбом, песни «Венчальная» или «Улетела птичка», «Одинокая» или «Волчата», поражаешься, разносторонности аранжировок, виртуозности и колористике этих, прямо скажем, непривычных нашему уху произведений. Одно, несомненно – в музыкальном мире появился долгожданный «русский стиль», успешно завоёвывающий своих поклонников!

3. Практическая часть

Начнём с сегодняшнего дня. Алёна Анатольевна ведёт свою вокальную студию «Счастье». В ней занимаются дети разных возрастов и вокальных данных. Она очень хороший педагог. К каждому ребёнку она знает свой подход, в ней есть такие качества, каких нет у других педагогов – это любовь.

Она не выделяет какого-то отдельного ребёнка, она работает со всеми детьми. Слушает вокальные способности своего подопечного, подбирает такой репертуар учащимся, который лучше подходит для ребёнка.

Другие скажут: «Чего трудного? Взял, послушал ребёнка, дал песню по силам и всё!» А нет, хочу сказать я вам! Алёна вкладывает такую душу и силу в ребёнка, что просто хочется сказать, огромное спасибо! Алёна Анатольевна в своём интервью сказала: «Я хочу, чтобы ребёнок был гармонической личностью, не только в пении, но и в другом творчестве». Анализируя свой небольшой опрос я задал, по сути, главный вопрос своей исследовательской работы: «А что главное в вашей работе?».

Ответ был таков: «Главное в моей работе – это Счастье. Нужно быть целеустремлённой, радостной и не обращать внимания на всякие пустяки. Также самое главное – жизнь».

И это правда! Я помню своё первое занятие с Алёной Анатольевной. Она встретила меня жизнерадостно и с улыбкой на лице.

Хобби.

На мой вопрос, какое ваше хобби, помимо работы Алёна ответила: «Моё главное хобби – это Здоровый образ жизни. Я придерживаюсь вегетарианского образа жизни».

И в итоге своего практического задания я хочу сказать главное.

Алёна Анатольевна – это человек разносторонний. В ней присутствует множество качеств, делавших её хорошей. Доброта, простота, целеустремлённость, а главное Любовь и счастье. И я считаю, нужным говорить и знать о нашей Моршанской певице.

«Просто вложите душу в вашу работу» - сказала мне Алёна Анатольевна.

Каждая песня Алёны Герасимовой это что-то невероятное. Каждая песня имеет свой смысл. Это любовь к родине, простота души, сила, смелость. Каждая песня пытается нам донести о главной частички души – Родине. Поэтому, молодёжь, знайте о своих знаменитостях, помните. Ведь в наше время музыка теряет всякий смысл, становясь просто набором слов. Выделите хоть один час вашего времени и вдумайтесь в смысл песен.

Меня очень тронула и дала задуматься вот эта песня.

Родимый дом

Как хорошо, что есть родимый дом,
А в доме том не протекает крыша
И голос детства вновь из дома слышу
А в доме пахнет свежим молоком

Припев:

Как хорошо, как хорошо под мамино крыло
Свернуть с дороги, дороги дальней, бесконечной
Хоть на денёк, хоть на денёк стать девочкой беспечной
И ошутить родимое тепло

2. Как хорошо, что ходики в доме
Ещё идут и жив сверчок за печкой
А у крыльца стоит берёза свечкой
И нежность дарит сердцу моему

Припев:

Как хорошо, как хорошо под мамино крыло
Свернуть с дороги, дороги дальней, бесконечной
Хоть на денёк, хоть на денёк стать девочкой беспечной
И ощутить родимое тепло

3. А окна в доме как всегда на юг,
Что б было больше в нём тепла и света
Чтобы гостило в нём подольше лето
И это всё от материнских рук

Припев:

Как хорошо, как хорошо под мамино крыло
Свернуть с дороги, дороги дальней, бесконечной
Хоть на денёк, хоть на денёк стать девочкой беспечной
И ощутить родимое тепло

Заключение

Главное в жизни и судьбе каждого человека – это родина. Мы все чаще забываем об этом слове в своей суете и заботе. Молодёжь всё больше забывает о своих знаменитостях, не интересуется этим. Но просто хочу сказать: «Знайте, помните и слушайте хорошие песни! Возьмите чуть-чуть времени и вдумайтесь в одно короткое слово – Родина. Ведь недаром многие поэты, музыканты, певцы рассказывают о своей родине. И своими песнями хотят донести это нам, молодому поколению. И Алёна Герасимова один из самых ярких примеров этому. Пусть я, что-то сказал не так и молодёжь не примет моих слов, но примите другие!

Ведь пока жива память, жива вера, жива и сама родина! Поэтому просто вдумайтесь в это слово, найдите в себе самые сокровенные жизненные ценности и увидите, как ваш духовный мир становится лучше!

Друзья!

Живите «здесь и сейчас»,

а не в будущем!

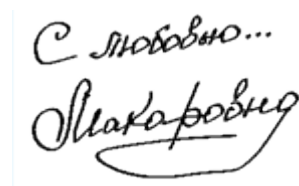
Ведь самый лучший момент жизни – настоящий!!!

Так что наливайте друг другу кофе,

дарите шоколад и комплименты,

и просто любите эту прекрасную и удивительную

ЖИЗНЬ!!!

Информационные источники

1. Сайт makarovna.ru
2. Личный разговор (интервью).
3. Сайт x.minus.me (текст песни)
4. Изучение видео материала yandex.ru/efir.

«СОЗВЕЗДИЕ ГАГАРИНА» (К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС Ю.А. ГАГАРИНА)

Калачёва Янина,
учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2»
Тамбовского района

Руководитель:
Кривенцева Е.В., учитель музыки

Введение

В 2021 году наша страна празднует 60-летие со дня полёта первого человека в космос. В честь этой даты мы решили вспомнить самые известные и проникновенные песни, посвящённые покорению космоса. Чтобы привлечь внимание подростков к этому событию не только рассказом, но и силами искусства, чтобы ребята послушали песни тех памятных лет, прочувствовали ту атмосферу и испытали гордость за наших предков, была выбрана тема проекта «Созвездие Гагарина».

Работа знакомит со страницами недолгой, но прекрасной жизни Юрия Гагарина и его образом – образом мужественного героя и простого весёлого парня; человека огромной воли и сердечнейшей душевности, редкого обаяния; человека, рождённого для подвига и трогательно любившего лирическую песню. Всё сказанное подтверждает значимость и актуальность рассматриваемой темы. Проект поможет сверстникам осознать и почувствовать себя частицей великого.

Цель: расширить представление о первом космонавте Ю. А. Гагарине, о трудной и почётной профессии песнями композитора Александры Пахмутовой.

Задачи:

- провести анкетирование среди учащихся 9«Г» класса;
- изучить литературу и материалы сети Интернет, дающих сведения о композиторе А. Пахмутовой и поэте Н. Добронравове, писавших песни о космосе;
- узнать в документальных источниках об истории создания музыкально-вокального цикла Пахмутовой и Добронравова «Созвездие Гагарина».

Предмет исследования: песни о космосе и о космонавте Юрии Гагарине.

Гипотеза проекта:

Знакомство с песнями о космосе из цикла «Созвездие Гагарина», поможет развить интерес к советской музыке и к героической профессии-космонавт...

Методы исследования: изучение исторических документов, обработка полученной информации, опрос, беседа.

2. Основная часть

2.1. Подготовительный этап.

Свою работу над проектом я начала с опроса учащихся 9 «Г» класса о том знают ли они песни о космосе и космонавтах, и приходилось ли им слышать музыку.

Анализ полученных данных:

Результаты опроса:

1. Знаете ли Вы, о ком поётся в песне «Знаете, каким он парнем был»?

Да – 0 %, Нет – 100 %

2. Знаете ли Вы песни о Юрии Гагарине?

Да – 10 %, Нет – 90%

3. Знаете ли вы, какие либо песни о космосе и космонавтах?

Да – 70 %, Нет – 30%

Опрос показал, что некоторые из учащихся 9 «Г» класса вообще не знают таких песен или не предполагали, что эти песни связаны с космосом.

«„Созвездие Гагарина“ – не просто музыка и стихи, – писал Дмитрий Кабалевский, – Это памятник! Да, первый и до сих пор единственный музыкальный памятник прославленному герою».

А ведь имя первого космонавта нашей великой страны должны знать и помнить подрастающее поколение и передавать эту память своему потомству, а это возможно лишь в том случае, если мы будем знать о нем как можно больше.

2.2 Основной этап.

В документальных источниках нашла информацию о композиторе Александре Пахмутовой и поэте Николае Добронравове, которые написали известные песни о космосе, познакомилась с их биографией и историей создания этих песен. Пахмутова и Добронравов почти одного возраста – Николай Николаевич родился в 1928 г. в Ленинграде, а Александра Николаевна – в 1929 году, в местечке Бекетовка под Сталинградом.

Гениальный композитор Александра Пахмутова и талантливый поэт Николай Добронравов создали вместе множество песен, около 400 ... Самые разные темы, ритм, аудитория. Есть ли ещё в истории человечества подобный творческий союз? Они же продолжают писать и дальше. Среди их песен известный цикл о первом космонавте Юрии Гагарине «Созвездие Гагарина».

Выдающаяся музыка этих выдающихся людей до сих пор продолжает волновать сердца миллионов людей. И я рада, что могу прикоснуться к творчеству этих выдающихся личностей.

«Музыкально-вокальный цикл» А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Созвездие Гагарина»

Цикл создан в 1968–1971 годах Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Он стал лирическим откликом известного творческого и семейного союза на гибель Юрия Гагарина, которого те знали лично и чью гибель остро переживали.

А. Пахмутова писала: Эти первые песни пусть будут воспоминанием о нём и благодарностью судьбе за то, что она познакомила нас с этим солнечным человеком. Она отмечала, что тематически цикл продолжает «лётную» тему, начатую в 1965–1966 годах композициями «Обнимаю небо», «Мы учим летать самолёты» и «Нежность». В этот цикл вошли песни «Запевала звёздных дорог», «Смоленская дорога», «Знаете, каким он парнем был», «Как нас Юра в полёт провожал» и «Созвездие Гагарина». Песни исполнял Юрий Гуляев, народный артист Советского Союза. Но первой исполнительницей была народная артистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина.

Открывает цикл песня - «Запевала звёздных дорог»

В этой песне Николай Добронравов сравнивает полет первого советского космонавта с революцией. Сколько отваги нужно было, чтобы протоптать звёздную дорожку человечеству. «Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Всё, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты...» – сказал Юрий Гагарин перед стартом. Авторы показывают Гагарина как верного сына родины, принадлежащего к плеяде тех героев, кто, «страх презрев», преодолевает «трудные дороги»:

Первый путь по Вселенной пролёт,
К звёздам мы вырвались, страх презрев..

В песне самых трудных дорог –
Комсомольский лихой запев!

Следующая песня – «Смоленская дорога»

А. Пахмутова предложила разные по характеру песни. Характер этой песни: лирико-героический. Первой работу над «Созвездием Гагарина» начинала народная артистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина. Она вспоминала: Главное – в этих песнях снова ощутимо драгоценнейшее для меня влияние русской народной песенности... Александра Николаевна Пахмутова нашла поразительные звуки печали и радости, невыносимого горя и великой гордости, светлой любви и памяти».

Песня «Смоленская дорога» связывает воедино судьбу России и судьбу первого космонавта: «Судьба твоя – Россия..»

Как формировался характер первого космонавта? Откуда он брал духовные силы? Над этими вопросами заставляет задуматься песня «Смоленская дорога».

Восхождение к космосу началось в Смоленской области, где родился будущий космонавт. Родная смоленская земля дала ум и трудолюбие, напитала великими духовными силами. Великими сынами становятся только те, кто сохранил кровную связь с родной землёй:

Судьба твоя – Россия,
Над речкою ветла...
Смоленская дорога,
Что к звёздам привела.

Песня наполнена настроением светлой грусти, потому что жизнь человека, покорившего космос, оказалась скоротечной, а сам он напоминает героя, пришедшего на Землю из сказки всего лишь на миг.

Центральной композицией цикла является, пожалуй, самая известная песня **«Знаете, каким он парнем был»**.

В этой композиции образ Юрия Гагарина представлен ярко и многопланово. Рефреном проходит стихотворная строка: «Знаете, каким он парнем был». В самом начале они звучат как вопрос:

Знаете, он парнем был,
Тот, кто тропку каким звёздную открыл?

Далее вся песня – ответ на этот вопрос и раскрытие разных граней личности первого космонавта. Он предстаёт перед нами и как герой во всём своём величии и в то же время – он обыкновенный «парень», простой, доступный для всех человек. Соединение величия и простоты – редкое качество. «Сильные люди всегда просты», – отмечал Л.Н. Толстой.

Следующие строки уже не с восклицательным знаком: «Знаете, каким он парнем был!» – проявление величайшей гордости, восхищение подвигом космонавта. И следующая строка – отражение такого качества Юрия Гагарина, как беззаветная любовь к родине, ей он служит, ей он посвящает свой полёт:

Знаете, каким он парнем был!
Как поля родные он любил...

Но, поднявшись в небо, стартовав к космическим далям, Юрий Гагарин стал сыном Земли, его полёт – это победа всего человечества:

Знаете, каким он парнем был!
На руках весь мир его носил...

В этой песне создан притягательный образ Юрия Гагарина, в нём соединились смелость, любовь к родине, любовь к жизни и простота обыкновенного человека. Интересно развитие образа: сын земли – обычный парень – «сын Земли и звёзд» – обыкновенный человек с земными радостями (играл в хоккей, пел песни) – человек, победивший смерть, – человек, обретший бессмертие в делах своих продолжателей, – «живая звезда».

«Как нас Юра в полёт провожал» – самая нежная и грустная песня о Юрии Гагарине, признание ему в любви, благодарность человечества своему великому сыну, самому знаменитому человеку на Земле, гражданину мира.

Грусть, переходящая в печаль, пронизывает всю песню, каждый новый куплет усиливает ощущение потери, понимание того, что уже «друга не вернём». Но печалются не только друзья и все люди Земли, грустит сама Земля, природа («где-то чуть слышно вздохнут камыши»), космодром, одинокими остались звёзды, потеряв своего сына; они вдруг стали чужими (в песне «Знаете, каким он парнем был» Гагарин - «сын Земли и звёзд»):

Звёзды в степи
Вновь зацветут незнакомым огнём...
Где-то вдали

В чутком молчании чутко спит космодром.

Новые люди придут, Только друга не вернём...

Именно в этой песне отражена необыкновенная близость «Юры» всем людям Земли, потому что он «ласковый друг», «нам он оставил любовь и тепло», «всё он оставил живым, кроме права делать зло». Даже после своей смерти он сохранил «преданность души»: «Новых друзей ты поскорей заводите не спеши. Знал не вернувшийся друг эту преданность души».

Юрия Гагарина считали другом все люди Земли, и память о нём сохранится на всю жизнь.

«Созвездие Гагарина» - заключительная песня, в которой объединены все мотивы цикла.

Гагарин – «первый, верный, испытанный друг!».

Гагарин – «сын Земли и неба», сделавший сказку былью: «Ты мир подружил с удивительной сказкою»;

Гагарин – человек мира, объединивший всё человечество в единую семью: «Тебя вспоминают Парижа окраины, проспекты Москвы и рязанская рожь, а дети на свете играют в Гагарина – значит, ты на планете живёшь!»; Гагарин – обыкновенный, простой, добрый человек, осветивший своей солнечной улыбкой весь мир: «Сияет улыбка, как зорька во мгле... От этой улыбки и доброй, и ласковой стало людям теплей на Земле»;

Гагарин – герой, приблизивший к Земле «небо бескрайнее», вдохновивший людей на новые дерзновенные полёты, поэтому он останется в памяти человеческой: «Не будет, не будет полёта последнего – помнят люди твой первый полёт!».

Здесь образ Гагарина является той нитью, которая соединяет Землю и Космос: «улыбка» – «зорька» – «всё ближе небо» – «звёзды назначат свидание» – «к свету стартуют сердца».

Человек жаждет новых открытий, стремится изведать неизведанное, приблизиться к космосу, найти в далёких мирах знакомое, близкое.

Оптимистическое настроение прослеживается и в содержании, и в мелодии: с уходом Гагарина ничего не закончилось – всё впереди: «не будет полёта последнего», «и подвигам в жизни не будет конца».

Неясная, до конца не изведанная связь земного и космического требует огромных усилий от человека, жаждет подвига; далёкая небесная энергия зовёт к новым открытиям, начало которым положил Юрий Гагарин:

Пусть звёзды опять нам назначат свидание,

Мы слышим разряды космических выюг...

Ты с нами, ты с нами идёшь на задание,

Первый, верный, испытанный друг!

Первый полёт в космос показал, что человек связан с небом: «рассвет», «зорька», «солнце», «свет» – нити, которые соединяют Землю и небо, человека и космос.

Музыка, созданная А.Н. Пахмутовой, передаёт все настроения, переданные в текстах к песням.

Заключение

Данная работа помогла собрать и изучить информацию о песнях, рассказывающих о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине.

В ходе работы над проектом перед нами возникала картина недолгой, но прекрасной жизни Юрия Гагарина и его живой образ – образ мужественного героя и простого весёлого парня; человека огромной воли и сердечнейшей душевности, редкого обаяния; человека, рождённого для подвига и трогательно любившего лирическую песню. Этот образ создала в своей музыке Александра Пахмутова. Она выразила в ней не менее сложный сплав чувств, возникающих в нашей душе, когда мы думаем о Юрии Гагарине, когда произносим его имя, ставшее сегодня легендой: восхищение, преклонение и гордость, но одновременно не исчезающую с годами печаль от сознания, что так рано и так трагично ушёл этот «человек

из сказки», что этого могло и не случиться...» так писал о вокальном цикле «Созвездие Гагарина» Дмитрий Борисович Кабалевский.

Работая над проектом, я сделала вывод, современное поколение мало слушает и знает песен о космосе и космических героях. Школьникам нужно чаще давать слушать музыку о космонавтах, учить с ними песни Александры Пахмутовой. Эти песни помогают популяризировать героическую профессию... К тому же многие космонавты потом брали и слушали эти песни в космосе.

Я восхищаюсь характером и мужеством Юрия Алексеевича Гагарина. Будучи героем, обласканным всем миром, он остался обаятельным, добрым, простым человеком. Поэтому во многих песнях, посвящённых первому полёту человека в космос, прославляется даже не этот величайший подвиг, а выражается глубокое уважение и великая благодарность тому, кто показал пример, каким должен быть настоящий Человек.

В период работы над проектом вместе с учителем музыки Кривенцевой Е.В. создали буклет с песнями из цикла «Созвездие Гагарина», который содержит краткую информацию о песнях. Эти песни учащиеся нашей школы могут исполнять на уроках музыки.

Данная работа показывает музыкальную культуру великой страны на конкретном примере, развивает интерес к советской музыке, воспитывает уважение и чувство гордости за свою Родину. С этим проектом планируется проведение классных часов.

Список использованных источников

Материалы сайтов:

https://test1291.ucoz.ru/index/proektnaja_rabota/0-55

<https://cont.ws/@ProctoTanya/996190>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Созвездие_Гагарина

<https://www.liveinternet.ru/users/lyarder/post359170342>

**НОМИНАЦИЯ
«ХОРЕОГРАФИЯ»**

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О КОСМОСЕ КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Кузнецова Мария,

*учащаяся хореографической студии «Ритм»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Руководитель:

*Барболина О.Н.,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Консультант:

*Блинкова И.С.,
методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Введение

В нашей хореографической студии «Ритм», в которой я занимаюсь на протяжении шести лет, есть традиция: не только танцевать и выступать на концертах, но также читать книги, которые позволят нам повысить интеллект, делиться впечатлениями о прочитанном, обсуждать героев. Это интересно, так как из книг можно узнать много нового. Иногда поступки персонажей могут указать на ошибки, которые совершает человек в жизни и помочь выйти на правильную дорогу. Однажды нам пришла в голову идея: «А что, если мы будем ставить спектакли о том, каким должен быть современный человек, какие нравственные ценности должны привлекать его, на какие ориентиры он должен опираться».

В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. Полёт Юрия Гагарина – это одно из самых выдающихся событий в истории человечества. Именно поэтому мы устремили свое внимание на литературные произведения, связанные с космической темой, а также нам стало интересно изучить возможности интерпретации литературных произведений о космосе и определить роль хореографического искусства в становлении личности.

Так родилась тема исследовательской работы.

В будущем я хотела бы стать профессиональным хореографом, поэтому уже сейчас интересуюсь тем, какими способами педагог-хореограф сможет повлиять на своих учеников и сформировать у них ценностные установки и нравственные ориентиры.

Актуальность исследования.

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с нравственной и ценностной дезориентацией человека в современном мире. Духовно-нравственные ценности – это моральные и этические принципы, которые принято считать правильными и важными; установки личности, являющиеся элементом ценностных ориентаций, указывающие на их культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную деятельность и поведение, придающие им нравственный характер и ориентирующие её на достижение высших идеалов. К сожалению, многие люди предпочитают быть нравственными «напоказ», чтобы другие люди восхищались их честностью и благородством.

Социально-экономические преобразования, происходящие в современном российском обществе, отразились на ценностных ориентирах старшеклассников и девальвации духовно-

нравственных ценностей. В последние годы возникло противоречие между растущей потребностью воспитания нравственных ценностей у старшеклассников и недостаточной разработанностью этого вопроса в педагогической практике.

Для подростков чрезвычайно важно осознание понятий «человечность», «свобода и смысл жизни», «дружба и любовь», «честь и достоинство», «долг и патриотизм».

Негативные тенденции в жизни и развитии общества проявляются в отсутствии у молодёжи интереса к повышению своего культурного уровня, а значит, старшеклассники не стремятся к развитию и воспитанию духовно-нравственных ценностей. В связи с данной проблемой у меня возник вопрос: «Как приобщить подростков к духовно-нравственным ценностям, чтобы это было не только эффективно, но и увлекательно?».

По моему мнению, участие в хореографических постановках, в которых отражены глубокие идеи литературных произведений, затрагивающие формирование нравственных ценностей человека – это один из интересных и увлекательных способов, который поможет старшеклассникам открыть для себя новые идеалы и ориентиры, а также развить в себе нравственность.

Цель исследования – изучить хореографическую интерпретацию литературных произведений на тему космоса и разработать модель воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников.

Задачи исследования:

изучить литературу по теме исследования;

выделить теоретико-методологические основы анализа духовно-нравственных ценностей;

определить ценностную основу духовно-нравственного воспитания старшеклассников в 60-е годы XX века – период покорения космоса;

установить взаимосвязь танцевального искусства с художественным литературным произведением о космосе;

провести диагностику духовно-нравственного воспитания у старшеклассников;

изучить влияние хореографической интерпретации литературных произведений о космосе на воспитание духовно-нравственных ценностей старшеклассников;

разработать модель воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников.

Объект исследования: воспитательный процесс в хореографическом коллективе, ориентированный на воспитание у старшеклассников духовно-нравственных ценностей.

Предмет исследования: воспитание духовно-нравственных ценностей у старшеклассников способом применения хореографической интерпретации литературных произведений на тему космоса.

Степень разработанности проблемы.

Интерес к воспитанию и формированию духовно-нравственных ценностей проявляется у многих ученых: философов, психологов, социологов, культурологов.

Большой вклад в исследование природы и проявления духовно-нравственных ценностей внесли С.С. Аверенцев, О.А. Адигебян, П.К. Анохин, С.Ф. Анисимов, Н.Е. Андриюшина, В.С. Барулин, С.С. Батенин, М.М. Бахтин, И.А. Бокачев, Л.П. Буева, Ю.Г. Волков, В.А. Гидиринский, Ю.П. Вяземский, В.Н. Гребеньков, П.С. Гуревич, А.А. Гусейнов.

Значительное внимание уделили данной проблеме русские учёные Н.А. Бердяев, С.И. Булгаков, Л.Н. Гумилёв, Н.Я. Данилевский, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, П.А. Кропоткин и др. Огромную роль сыграли в обогащении духовности России и выявлении духовно-нравственных ценностей её народа Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и ряд других выдающихся писателей.

Педагогический аспект к воспитанию нравственных ценностей раскрыт в исследованиях В.И. Андреева, Е.В. Бондаревской, З.И. Васильевой, Т.И. Власовой, В.А. Караковского, Б.Т. Лихачева, А.С. Макаренко.

Однако не был изучен процесс воспитания духовно-нравственных ценностей

у старшеклассников способом применения хореографической интерпретации литературных произведений на тему космоса.

Гипотеза исследования: процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников способом применения хореографической интерпретации литературных произведений на тему космоса будет успешным и результативным с учётом следующего:

создана модель воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников;

процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников основан на гуманистических нравственно-ценностных ориентирах;

в воспитательной деятельности руководителя хореографического коллектива разработан и реализован комплекс педагогических условий по воспитанию духовно-нравственных ценностей, созданию воспитывающей среды, позволяющей реализовывать нравственные личностно-ориентированные ситуации.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые изучена хореографическая интерпретация литературных произведений на тему космоса как способ воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников.

Методы исследования:

изучения и анализ литературы;

анкетирование;

беседа;

наблюдение;

опрос.

Место проведения исследования. Работа над исследованием проводилась в ходе занятий в хореографической студии «Ритм» (МБУДО ЦДОД, г. Тамбов).

Теоретическая и практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что данный материал будет полезен хореографам-постановщикам, а также может использоваться на уроках литературы и классных часах.

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА I. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1.1 Теоретико-методологические основы анализа духовно-нравственных ценностей

В настоящее время теоретические разработки понятий «духовность», «нравственные ценности» отличаются неясностью и противоречивостью. В повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «духовность», «нравственность», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание».

Большинство источников указывают на то, что понятие «духовность» является одним из ключевых в истории человеческой культуры и в силу этого весьма обширным по своему содержанию. В педагогическом словаре даны следующие определения духовности: <1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами её жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск ею нравственных абсолютов».

Нравственность – внутренние качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. Проанализировав краткий педагогический энциклопедический словарь, определение «нравственность» можно приравнять с понятием «мораль». Мораль – это, прежде всего, нормы, принципы, правила поведения людей, а также само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом.

Понятие «духовность» рассматривается многими учёными и определяется как «устремлённость личности к избранным целям», а «нравственность», по их мнению, это совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу.

1.2 Ценностная основа духовно-нравственного воспитания старшекласников в 60-е годы XX века – период покорения космоса

2021 год – год космонавтики в России. 60 лет назад в нашей стране произошло грандиозное событие – выход человека в космос, началась космическая эпоха. Покорение космоса – одна из тех страниц истории нашей страны, которыми мы безоговорочно можем гордиться. Период 60-х годов XX века связан с надеждой на большие перемены в советском обществе и техническим прогрессом в стране. Воспитанию духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения уделяется большое внимание.

К сожалению, в наше время мы встречаем немного людей, которые осознают всю значимость духовно-нравственных ценностей так же, как осознавали её люди в период покорения космоса. Отход от нравственных ценностей в современной общественной жизни и отечественном образовании сказался на поведении и образе жизни старшекласников. Кризис их сознания, трансформации, происходящие в системе ценностей и нравственных ориентиров, рост различных форм деструктивного поведения – всё это обуславливает необходимость поиска адекватных методов и форм духовно-нравственного воспитания.

В ходе данного исследования был проведён анализ отечественной педагогической теории и практики 60-х годов XX века, который показал, что советская школа накопила многогранный и достаточно эффективный опыт выполнения важнейшей государственной задачи по воспитанию человека, которому предстояло жить и трудиться в коммунистическом обществе.

Исходя из того, что под духовно-нравственным воспитанием понимается целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение подрастающего поколения с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали, основу нравственного воспитания старшекласников в 60-е годы XX века составляли коммунистические ценности, которые нашли отражение в «Моральном кодексе строителя коммунизма».

«Инструментом» воспитания выступали различные методы формирования нравственных знаний, нравственного поведения, нравственных чувств. Например, рассказ помогал старшекласникам понять и усвоить смысл моральных норм поведения. Это приводило к развитию у них нравственных суждений, с помощью которых они оценивали поступки – свои и других людей. На основе нравственных понятий, оценок и суждений формировались нравственные убеждения, которые определяли поведение и поступки старшекласников (оказание помощи родителям, ветеранам войны и труда, инвалидам, участие в общественно-полезном труде и др.). Именно поступок характеризовал отношение человека к окружающей его действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, педагоги создавали условия, стимулирующие возникновение потребности в таком поступке.

Разработанные в 1960 г. педагогические требования к учащимся представляли собой прямой ответ на насущные потребности педагогической практики, так как они являлись необходимым элементом содержания воспитательной работы и должны были закрепить нормы нравственного поведения детей в строящемся коммунистическом обществе.

Беседуя с представителями этого времени, мы узнали, что главными духовно-нравственными понятиями считались «совесть», «добро и человечность», «свобода и смысл жизни», «дружба и любовь», «честь и достоинство», «долг и патриотизм», «ответственность и великодушные», «стремление к самопознанию и знаниям», «стремление помочь в беде».

На сегодняшний день нам хотелось бы обратить внимание старшекласников именно на те духовно-нравственные понятия и качества личности, на которые ориентировались люди в 60-е годы XX века – период покорения космоса, так как они, на наш взгляд, оказываются наиболее ценными как для общества, так и для самого человека.

1.3 Диагностика духовно-нравственного воспитания у старшекласников

Для того, чтобы выяснить отношение старшекласников к основным духовно-нравственным ценностям, мы решили провести опрос среди учащихся хореографической студии «Ритм» МБУДО ЦДОД (г. Тамбов).

Опрос проводился посредством анкетирования. В опросе приняло участие 60 учащихся старших классов.

В процессе проведения опроса необходимо было выяснить, насколько старшеклассники понимают и осознают некоторые основополагающие духовно-нравственные ценности. Результаты опроса приведены в таблице 1.

Таблица 1. Опрос старшеклассников

Вопрос	Да	Нет	Критерии понимания		
			Хорошо понимает	Приблизительно понимает	Нет понимания
Что такое духовно-нравственные ценности?	-	-	7	47	6
Что такое честь и достоинство?	-	-	3	36	21
Знаете ли Вы, что такое добро и человечность?	21	39	-	-	-
Внимательны ли Вы к людям?	25	35	-	-	-
Понимаете ли Вы, что такое великодушие?	23	37	-	-	-
Стремитесь ли Вы людям помочь в беде?	23	37	-	-	-
Всегда ли Вы отвечаете за свои поступки?	17	43	-	-	-
Понимаете ли Вы, что такое долг и патриотизм?	-	-	12	27	21
Стремитесь ли Вы к самопознанию и знаниям?	26	34	-	-	-

Проведённый опрос показал, что большинство учащихся имеют частичное представление о понятии «духовно-нравственные ценности», однако среди опрошенных есть и те, которые не понимают, что такое нравственность и какова её роль.

В процессе исследования респондентам был предложен ряд вопросов, непосредственно связанных с духовно-нравственными ценностями. На вопрос «Что такое честь и достоинство?» всего 3 человека ответили, что они хорошо понимают смысл этих слов. При этом нельзя не отметить, что только 17 человек считают, что они всегда отвечают за свои поступки. Обращает на себя внимание тот факт, что среди всех опрошенных 39 человек не знают, что такое добро и человечность, 34 человека не стремятся к самопознанию и знаниям, 37 человек не стремятся людям помочь в беде, 21 человек не понимает, что такое долг и патриотизм, а также 23 респондента не понимают, что такое великодушие.

Выводы по I главе

1. Как видно из исследования, в ходе воспитания происходит развитие личности, её духовно-нравственное становление.

2. Наше исследование показало, что в 60-е годы XX века жили необыкновенные, удивительные, трудолюбивые и очень мужественные люди. Один из них Юрий Алексеевич Гагарин – покоритель космоса. Изучая тему космоса, мы прочитали много интересной литературы, посвящённой нашей проблеме и предприняли попытку создания модели воспитательной системы, основанной на гуманистических нравственно-ценностных ориентирах старшеклассников 60-х годов XX века – периода покорения космоса.

3. В результате опроса нам удалось выяснить, что в настоящее время воспитание духовно-нравственных ценностей у старшеклассников крайне необходимо.

ГЛАВА II. ООБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О КОСМОСЕ

2.1 Взаимосвязь танцевального искусства с художественным литературным произведением о космосе

Творчество хореографа невозможно представить без постоянного поиска и отбора тем для создания танца. Работа над новым хореографическим произведением – длительный процесс, который требует определённых усилий в разных творческих исканиях. И одним из звеньев в этой цепи художественных контактов, необходимых при создании танца, хореографической сцены, спектакля, можно назвать контакт хореографа с художественным литературным произведением.

Вместе с руководителем хореографической студии «Ритм» Барболиной О.Н. учащиеся проанализировали большое количество литературных произведений на тему космоса. В основном это были фантастические книги и рассказы, в которых достаточно много впечатляющих образов и персонажей.

В процессе исследования мы пришли к выводу о том, что литературное произведение на тему космоса является одним из наиболее популярных стимулов, вдохновляющих хореографа на создание новой постановки. По нашему мнению, хореография способна ярко передать основную идею, образный мир литературного произведения о космосе. При использовании сюжета космического произведения постановщик должен сохранить образы первоисточника, характер и стиль.

Космическая тема требует сценического воплощения в образах. Образы, созданные воображением хореографа, в дальнейшем переводятся автором на исполнителей в системе школы языка хореографического искусства.

Крайне важным является то, что форма и содержание хореографического произведения всегда находятся в единстве, вызывая в воображении тысячи космических ассоциаций, рождая красоту. Не всегда в литературных произведениях о космосе прослеживается глубокий философский смысл. Но ведь художник, в данном случае хореограф, обращается к сердцу зрителя, эмоционально воздействуя на него, увлекая его сюжетом, судьбами действующих лиц, отображая всю загадочность космического пространства.

В процессе проведения исследования мы пришли к выводу: для того чтобы более точно передать замысел произведения о космосе, необходимо использовать ряд танцевальных техник. Интересными, на наш взгляд, оказались техники, помогающие более глубоко осмыслить содержание произведений о космосе.

Так, например, техника танца Хосе Лимона исследует использование силы и энергии применительно к гравитации и работе с весом в терминах падения, отдачи и восстановления баланса. Эта техника использует движение дыхания через тело, чувство веса и «тяжёлой энергии» в теле, перемещение веса между различными частями тела для создания текучего перехода из одного положения тела в другое. Техника, основанная на динамике падения и отражения, тесно связана с дыханием, его восходящим и падающим характером и работает с такими составляющими как гравитация, инерция веса, энергия, импульс.

Также мы считаем, что танцевальная импровизация помогает танцорам понять и почувствовать на себе космические образы. Данная техника позволяет танцующему выйти за рамки привычных форм движения, изучая возможности своего тела и создавая новые

движения, подробно раскрывающие космические образы.

Следующая техника, с помощью которой можно передать идею космоса – это техника освобождения Джоан Скиннер. Она даёт возможность использовать естественные положения тела и неструктурированное, импровизационное движение на основе образов, голоса, языка и музыки в качестве творческих стимулов.

С помощью техники MULLER можно ощутить космическое пространство в танце, так как она уделяет много внимания дыханию, координации, энергии, неустойчивости и контролю. От танцоров потребуется большая отдача в постижении музыкальности, цельности пластических фраз. С помощью этой техники танцовщик сможет расширить представления о возможностях собственного тела, используя творческое воображение, включая фантазии о космосе.

Нельзя не упомянуть о том, что образ хореографической постановки – это синтез творческих усилий всех участников. Энергетика творческих сил, сливаясь в едином произведении, затем влияет на зрительскую аудиторию при взаимном общении, т.е. демонстрации танца на космическую тематику.

Хореографическая интерпретация литературного произведения о космосе, как и любая другая сценическая танцевальная композиция должна сочетать в себе энергетику различных творческих поисков, приведённых хореографом к единому «знаменателю», стилю:

- эпохи (времени);
- идеи, темы;
- музыкального оформления;
- знаковой системы, языка образов исполнителей;
- чувственного мышления автора, сценографии;
- эстетики произведения в целом.

Исследование показало, что для современной хореографии в ее взаимоотношениях с литературой о космосе более характерны такие понятия как вольная фантазия, версия. Чтобы в пластике танца достоверно воплотить космическую тему, идею, загадочные образы без художественного урона, хореографический вымысел должен выполнить основное своё назначение: раскрыть не только смысл и содержание литературного произведения в глубинном постижении, но и быть похожим на явления, которые происходят в космическом пространстве. Обычно это происходит, когда постановщик создаёт яркий хореографический образ. В этом и заключается оригинальное мышление. А именно: связать литературную идею с фантазией хореографа и показать зрителю все волшебство космического пространства.

Следует отметить, что во взаимодействии с литературными произведениями хореография превращается в новую форму, органический синтез – творческий союз, помогающий воспитать у старшеклассников духовно-нравственные ценности.

2.2 Влияние хореографической интерпретации литературных произведений о космосе на воспитание духовно-нравственных ценностей старшеклассников

Для того чтобы выяснить как влияет хореографическая интерпретация литературных произведений о космосе на воспитание духовно-нравственных ценностей, мы решили провести исследование. Своей работой мы хотели привлечь внимание старшеклассников к проблеме отсутствия интереса к культурному обогащению и рассмотрению ценностных позиций современного человека.

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем, что для него ценно и что является источником приобретения ценных знаний. Эта тема стала предметом оживлённых дискуссий. Книги являются неоспоримым источником знаний. Человек, читающий книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, мышление, улучшает свою память. Многие книги являются источниками идей и вдохновений. Из книг люди черпают бесценный опыт, который обязательно пригодится в жизни. К сожалению, сейчас очень мало подростков можно застать за книгой. С юных лет дети знакомятся со смартфонами и планшетами и забывают читать литературу. Но мы считаем, что книги приносят человеку больше пользы, чем, например, телевизор или современные гаджеты.

Литература является фундаментом в формировании нравственных ценностей и духовного развития человеческой личности. Нравственные ценности занимают важную позицию в жизни человека. От них зависит принятие любых решений – от выбора книги до выбора профессии и даже спутника жизни. Очень важно, чтобы каждый человек смог открыть для себя такие нравственные ценности как: добро и человечность, свобода и смысл жизни, дружба и любовь, честь и достоинство, долг и патриотизм, самопознание и стремление к знаниям. Помимо этого, человек должен отвечать за свои поступки, быть великодушным и внимательным к людям, стремиться помочь в беде.

Хореографическое искусство способно передавать основную идею, главный драматический конфликт литературного произведения, образный мир. На драматическое построение большое влияние оказывают стиль, жанр, содержание. Используя сюжет литературного произведения, хореографу необходимо сохранить образы первоисточника, характер и стиль.

В нашей хореографической студии «Ритм» мы много времени уделяем чтению книг, из которых черпаем материал для своих хореографических постановок. Мы делаем это с большим удовольствием, так как литературные персонажи позволяют размышлять над разными темами. Одна из главных – нравственная основа человека. Особенными на наш взгляд являются книги, связанные с космической темой. Они дают возможность фантазировать, использовать новые формы работы, позволяющие целенаправленно мыслить и претворять в жизнь идею автора. Каждый раз мы ищем возможность акцентировать внимание на теме нравственности. А в юбилейный год, посвящённый 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина, мы отдаём предпочтение литературным произведениям, связанным с космической темой. Каждому из учащихся было дано задание найти произведение о космосе и познакомить коллектив с интересной идеей, которая станет сюжетной основой для хореографического спектакля.

Одно из первых произведений, с которым мы познакомились – это космический роман Бориса Годунова «Путеводная звезда». На наш взгляд, данное произведение показалась нам очень запоминающимся и оригинальным. Сюжетная идея романа стала поводом для новой постановки «Звёздный мир».

Произведение посвящено раскрытию тем взаимодействия социума и индивидуальности, стремления личности к достижению своей цели, проявления «Я» человека в большом мире, самоопределения и выбора. Что же представляет собой Путеводная звезда? Долго размышляя на эту тему, мы пришли к выводу, что она есть у всех людей. Ею может быть мама, папа, лучший друг, с которого можно брать пример, герой любимого фильма. Также, Путеводную звезду можно рассматривать как скрытое явление в жизни человека, которое борется, чтобы стать явным. Встреча человека с Путеводной звездой может произойти именно тогда, когда он набирает внутреннюю веру в свои действия, устремления и проявления. У каждого такая звезда может появиться в тот момент, когда уже совсем ничего не ждёшь. Но иногда может случиться так, что человек понимает, что Путеводной звездой является он сам, для себя и для других. И повести за собой людей или стать для них примером может только при определённом условии, если он знает что такое нравственные ценности.

Хореографическая постановка «Звёздный мир» посвящена раскрытию одной из самых важных и актуальных тем в наши времена. Поиск смысла жизни – понятие больше философское, нежели логическое. Каждый человек на земле уникален – он личность. И как личность, он обладает набором свойственных только ему качеств, которые формируют его характер и мировоззрение. В нашей постановке мы сравнили смысл жизни человека с его Путеводной звездой. С помощью различных хореографических элементов мы пытались показать как внутренний свет человека, помогает найти путь, по которому следует идти, преодолевая трудности и невзгоды.

Более подробно проанализировав роман Бориса Годунова, мы выявили, что поиск смысла жизни напрямую связан с таким понятием как человеческая свобода и ответственность за свои поступки. Постоянно ставя перед собой определённые цели и желания, главные герои

романа пытаются достичь необходимого результата. Автор отмечает, что быть свободным означает иметь дополнительные качества. Например, самостоятельно выбрав определённую профессию или какое-то дело, человек должен быть ответственным, всегда отвечать за свои поступки и хорошо исполнять свои обязанности. Иными словами, люди должны знать границы своей свободы.

Основываясь на деталях романа, мы попытались передать всю сущность произведения в своей хореографической постановке. В процессе работы каждый обучающийся по-своему пыталась показать, что значит быть свободным человеком и как Путеводная звезда поможет найти собственный путь.

С не меньшим интересом мы обсуждали литературное произведение Станислава Лема – одного из самых знаменитых фантастов XX века. Самое лучшее его произведение, по нашему мнению, это философски-космический роман «Солярис». О чем же писал Лем в этом романе? И какую мысль пытался донести до человечества? Мы старались проанализировать каждую деталь в содержании романа и найти свой способ для создания хореографической постановки.

Научно-фантастический роман «Солярис» увидел свет в 1961 году. Он посвящён очень интересной теме, которая имеет ключевое значение для любого человека – пределам человеческого познания и ценностным позициям. Именно эти интересы мы попытались отобразить в нашей следующей хореографической постановке.

Идея Лема – человечество, толком не познавшее само себя, пытается исследовать реалии Вселенной, которые охватывают гораздо более широкие понятия, чем те, которые ему известны. И поступать подобным образом – весьма опасная потребность. Однако она заложена в наших генах. Поэтому мы пытаемся попасть в те области космоса, о которых нам ничего не известно. И хотим освоить места, которые не можем понять.

На страницах романа «Солярис» Станислав Лем задаёт своим читателям вопрос: «Что, если человек не является центром Вселенной?». И предупреждает: «Осторожно! Мы вполне можем стать жертвами нашей нескромной жажды знаний!».

«Солярис» – это роман, основанный на интересной и глубокой идее. Эта книга остаётся актуальной и интересной и в наши дни. Она заставляет нас задуматься о границах человеческого разума.

Прочитав роман Станислава Лема «Солярис», мы сделали вывод. Он очень прост: движение к тому, чего мы не знаем, может быть опасным. Нужно осознать то, возможности человеческого разума ограничены. Но все же это движение необходимо. Потому что мы растём только тогда, когда приобретаем новый опыт. А знания и опыт не могут быть отделены друг от друга, они являются одними из составляющих смысла жизни.

Мы долго обсуждали тему фантастического романа и, наконец, нашли формы и методы для создания эксклюзивной постановки «Космос внутри нас». Особенностью хореографической интерпретации литературного произведения «Солярис» является многообразие музыкальных оформлений, использование подсветок, замысловатых декораций, ярких костюмов и внезапных эффектов. Чтобы хореографический образ получил полное и яркое воплощение, участники постановки ставили перед собой ясные и конкретные сценические задачи, исходящие из действия, сюжета, идеи произведения, сквозной линии образа. В танцевальном номере мы стремились выделить средствами хореографии все драматургические этапы. Таким образом, данная постановка помогла нам понять, что такое самопознание и стремление к знаниям.

Следующее произведение, с которым мы решили познакомиться – башкирская «Легенда о семи девушках». Эта легенда затрагивает такие нравственные ценности, как дружба и любовь.

Дружба и любовь – это то, в чём нуждается каждый человек. Легенда даёт понять читателю, что время от времени каждый человек нуждается в помощи и поддержке. Человеку нужно, чтобы его просто выслушали и поняли. Именно благодаря взаимной дружбе и любви эта потребность удовлетворяется.

Создать хореографическую интерпретацию легенды «Семь звёзд» мы решили с целью изучения и постановки танцев народов мира. Это произведение представляет собой олицетворение современного взгляда на старинную башкирскую легенду о семи девушках. Отличительной чертой данной работы является использование современной музыки, этнических мотивов и инструментов.

Хореограф нашей студии помогал исполнителям пластически мыслить в каждый момент роли, раскрывать характер через интонацию жеста, движения, позы. В каждом случае необходимо находить индивидуальные штрихи, оттенки, соответствующие настроению персонажа, духу темы, сюжета, задаче постановки. Раскрывая образы, характеры, настроения, взаимоотношения литературных героев, мы старались сочетать единство пластического и внутреннего содержания.

Главная идея – новыми выразительными средствами хореографии и танца выразить всю мудрость башкирской народной легенды, кроющуюся в старинных преданиях. В основу сюжета древнейшей легенды положена трагическая история семи башкирских девушек, которые превращаются в созвездие Большой медведицы. Благодаря постановке «Семь звёзд» учащиеся студии смогли понять, что же такое настоящая дружба и искренняя любовь.

Сюжет космического романа Хайнлайна «Гражданин Галактики» помог нам создать одноимённую хореографическую интерпретацию, которая помогла обучающимся нашей студии понять, что такое честь и достоинство. Это роман о мальчике, которому пришлось пережить очень многое за свою жизнь. В романе описывается интересная история маленького раба, которого на аукционе купил одноногий нищий с целью сделать из него помощника себе. Но нищий оказался не нищим вовсе, а военным разведчиком, который достойно воспитал Торби и дал ему путёвку в жизнь.

Постановка «Гражданин Галактики» рассчитана на старшеклассников, для которых воспитание достоинства и чести является максимально актуальной темой. Как и в других хореографических интерпретациях перед началом работы хореограф-постановщик долгое время общается с танцорами на тему произведения. Цель такого подхода – задать тематический акцент и своего рода задание в течение постановки, которое, сочетаясь с эстетическим эффектом, настроит участников на более глубокое восприятие и осмысление. После проделанной работы каждый из танцоров смог разобраться в таких жизненных ценностях, как достоинство и честь. Ребята открыли для себя новые качества и ориентиры, которые помогут стать достойным человеком.

«Время первых, время смелых» – постановка нашего хореографического коллектива, сюжет и идея которой были взяты из книги космонавта Алексея Леонова «Время первых. Судьба моя – я сам». На наш взгляд, это произведение помогает понять читателю, что такое долг и патриотизм. В книге космонавт Алексей Леонов раскрывает все тайны космонавтики, знаменитого противостояния СССР и США, о том, как впервые в истории человек вышел в открытый космос. Это невероятно честные и искренние мемуары о тяжёлой, но интересной работе, о становлении характера, проявлении патриотизма и о том, что в жизни каждого есть место подвигу. Книга позволяет нам понять, что такое великая эпоха и великие люди.

В нашей постановке много импровизации, с помощью которой обучающиеся свободно выражают свою фантазию и ассоциации на понимание хореографии, вызываемых каждым мелким жестом, вывертом ладони, наклоном корпуса, изгибом плеча, точностью, виртуозностью, мгновениями танца и построением пространства. Кроме фантастической картинки, в танце очевидны изобретательная хореография, вдохновенное исполнение и самое главное – внутренняя энергетика.

В рамках постановки «Время первых, время смелых» учащиеся нашей студии вместе с хореографом-постановщиком планируют снять видеоролик «Я стою на пороге Вселенной» с целью пробуждения интереса подростковой интернет аудитории не только к хореографическому искусству, но и к изучению космоса.

Выводы по II главе

1. На основании всего вышеизложенного важно отметить следующее: для того чтобы воспитать духовно-нравственные ценности у старшеклассников с помощью хореографической интерпретации литературных произведений необходимо выявить связь между танцевальным искусством и литературой. По нашему мнению, литература на тему космоса не только вызывает большой интерес у молодёжи, но и несёт глубокий смысл, позволяющий раскрыть понятия духовно-нравственных ценностей.

2. В процессе написания второй главы мы убедились, что события, ситуации и поступки героев в литературных произведениях иногда очень похожи на реальную действительность. Прочитанная литература о космосе дала нам возможность проанализировать вопросы, касающиеся нравственных ценностей и определить их роль в жизни человека. Учащиеся хореографической студии после участия в постановках могут полученные знания о духовно-нравственных ценностях применить на практике.

ГЛАВА III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

3.1 Модель воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников

Для того, чтобы решить проблему нашего исследования, в коллективе «Ритм» была разработана модель, целью которой является планирование деятельности, направленной на воспитание духовно-нравственных ценностей старшеклассников (Таблица 2). Мы долго думали о том, как сформировать интерес у учащихся к познанию духовно-нравственных ценностей, подбирали необходимый материал, который поможет воспитать мотивированную личность, умеющую отделить хорошее от плохого; составляли задания, дающие возможность прийти к запланированному результату и чётко осознавать различие двух отличающихся друг от друга позиции: нравственность и безнравственность.

Тот художественный замысел, присутствующий в литературных источниках о космосе и конкретная интерпретация позволили нам создать смысловую структуру поэтапных действий в нашем хореографическом коллективе. В чем главный смысл нашей модели? Во-первых, это знание основных понятий нравственных ценностей. Они ярко прослеживаются в литературных жанрах о космосе, с которыми мы познакомились, когда создавали свою исследовательскую работу. Следующим шагом является стремление к отчётливому пониманию смыслов, заложенных в таких названиях духовно-нравственных ценностей как добро и человечность, свобода и смысл жизни, дружба и любовь, честь и достоинство, долг и патриотизм, самопознание и стремление к знаниям и другие. Только чёткое осознание того, что человек понял смысл конкретного понятия, например, одной из перечисленных духовно-нравственных ценностей, на наш взгляд, может позволить ему применить данное понимание на практике. И на этом этапе нельзя обойтись без анализа своей деятельности. Когда в нашем коллективе мы работаем над хореографической постановкой, мы считаем главным акцентировать внимание на составляющих элементах нашей модели: достаточно объективное знание того литературного произведения о космосе, над которым мы работаем; понимание тех духовно-нравственных направлений, которые мы должны усвоить в процессе работы; применение навыков быть нравственными людьми на практике, анализ положительных и отрицательных моментов в работе над поставленной целью, разработка плана дальнейших действий в данном направлении, и, наконец, оценка своих действий и поступков героев литературных произведений, трансформировавшихся в танцоров.

Итак, в основе нашей модели формирования духовно-нравственных ценностей лежит 6 этапов: знание нравственных ценностей, понимание, применение, анализ, синтез и объективная оценка. В своём коллективе мы считаем необходимым систематически выполнять конкретные задания педагога с целью прохождения перечисленных этапов и достижения поставленных целей. Действие учащихся нашего коллектива дают понимание нам и нашему руководителю, на какой стадии мы находимся в данный момент и какие ошибки нам надо исправить, чтобы достичь хороших результатов.

Таблица №2. Модель воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников

Этапы воспитания духовно-нравственных ценностей	Задание по воспитанию духовно-нравственных ценностей	Достижение цели	Действие учащегося
Знание	Определить основные духовно-нравственные ценности, затронутые в литературных произведениях о космосе; составить список этих ценностей	Учащийся воспроизводит понятия духовно-нравственных ценностей, опираясь на поступки главных героев в произведении	Характеризует действия героев с точки зрения «хорошо» и «плохо»; перечисляет духовно-нравственные ценности в произведении; отвечает на вопрос: «Почему герой поступил именно так?» Участвует в хореографической постановке
Понимание	Назвать связи, которые существуют между семи девушками в башкирской легенде; составить план действий, необходимых для того чтобы человек смог понять, что такое долг (опираясь на произведение «Время первых. Судьба моя – я сам»)	Учащийся на основе имеющихся данных предположительно характеризует будущие действия героев литературных произведений о космосе	Доказывает свою точку зрения конкретными примерами. Раскрывает и характеризует духовно-нравственные ценности
Применение	Объяснить различия между «положительными» нравственными ценностями и «отрицательными» ценностями; Показать, как безнравственные поступки приводят к плохим последствиям (опора на произведение «Гражданин Галактики»)	Учащийся использует ранее полученные знания и в новых ситуациях правильно их применяет	Решает новые проблемы, отбирает более значимые для него духовно-нравственные ценности
Анализ	Проанализировать поступки героев в произведении о космосе Лема «Солярис» и ответить на вопрос: «Почему тема нравственности стала интересна автору произведения?». Объяснить свои ответы	Учащийся выделяет части целого и взаимосвязи между ними, видит упущения в логике рассуждений, проводит различия между нравственными ценностями, оценивает значимость духовно-нравственного воспитания	Анализирует конкретные духовно-нравственные ценности, разделяет их на группы
Синтез	Используя знания произведений о космосе, придумать синквейн о нравственных ценностях	Учащийся планирует создать творческую работу и предлагает план создания	Создаёт хореографическую постановку, использует знания из литературных произведений о космосе. Это творческая переработка информации для создания нового целого
Оценка	Ответить на вопросы: «Какова роль духовно-нравственных ценностей в жизни человека?»; «Почему важно воспитывать в себе духовно-нравственные ценности?»; «Как меняется человек после усвоения понятий духовно-нравственных ценностей?»	Учащийся планирует выделять критерии отбора наиболее важных духовно-нравственных ценностей и следовать им	Оценивает соответствие выводов имеющимся данным о духовно-нравственных ценностях

Выводы по III главе

Созданная нами модель даёт понимание того, что пройдя определённые этапы воспитания духовно-нравственных ценностей и выполнив задания, учащиеся приходят к достижению поставленной цели, а также начинают понимать, анализировать, характеризовать свои поступки и оценивать духовно-нравственные ценности.

Заключение

В заключение исследовательской работы подведены итоги и сделан вывод о том, что цель исследования достигнута. Путём решения его задач удалось подтвердить основные положения гипотезы и получить значимые результаты по воспитанию духовно-нравственных ценностей у старшеклассников.

В результате проведённого теоретического и экспериментального исследования в соответствии с поставленными целями и задачами были получены основные результаты.

1. На основе теоретического анализа философской, педагогической, психологической литературы было выяснено, что впервые изучена хореографическая интерпретация литературных произведений на тему космоса как способ воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников.

2. В результате исследования нам удалось выяснить, что в настоящее время воспитание духовно-нравственных ценностей у старшеклассников крайне необходимо.

3. На основании исследования мы сделали вывод, что главными духовно-нравственными понятиями в период покорения космоса считались «совесть», «добро и человечность», «свобода и смысл жизни», «дружба и любовь», «честь и достоинство», «долг и патриотизм», «ответственность и великодушие», «стремление к самопознанию и знаниям», «стремление помочь в беде».

4. В исследовании определено, что литература на тему космоса не только вызывает большой интерес у молодёжи, но и несёт глубокий смысл, позволяющий раскрыть понятия духовно-нравственных ценностей.

5. Гипотеза подтвердилась: хореографическая интерпретация литературных произведений на тему космоса – это один из интересных и своеобразных способов воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников, позволяющий прийти к успешным результатам.

6. Созданная модель воспитания духовно-нравственных ценностей у старшеклассников включает шесть этапов. Первый этап начинается с запоминания и воспроизведения полученной информации о духовно-нравственных ценностях. На втором этапе происходит понимание и осознание необходимости их формирования. Следующий этап – применение полученных знаний о духовно-нравственных ценностях на практике с учётом новых правил. На четвёртом этапе учащиеся начинают анализировать свои поступки и обсуждать совершенные ошибки. Достигнув пятого этапа, учащиеся обобщают свои знания и могут составить план решения возникшей проблемы. Шестой этап позволяет учащимся оценить логику своих действий, аргументировать свои мысли о духовно-нравственных ценностях.

В технологии моделирования воспитательной системы особое место отводится руководителю хореографического коллектива, как главному участнику и заинтересованному лицу в успешном процессе воспитания духовно-нравственных ценностей.

7. В ходе исследования по воспитанию духовно-нравственных ценностей внедрены в практику танцевальные композиции «Звёздный мир», «Космос внутри нас», «Семь звёзд», «Гражданин Галактики», «Время первых, время смелых», которые способствуют личностному росту учащихся и помогают в создании эффективных педагогических условий развития духовно-нравственных ценностей.

Проведённое исследование доказало значимость положений гипотезы в воспитании духовно-нравственных ценностей старшеклассников способом применения хореографической интерпретации литературных произведений на тему космоса.

Список использованных источников

1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М.: Мысль, 1988.
2. Гайскаров Ф.С. Башкирская легенда о семи девушках. М., 2013.
3. Годунов Б.А. «Путеводная звезда». М., [б. и.], 2001.
4. Донченко, Л. М. Духовно-нравственное воспитание старшеклассников на уроках литературы и во внеурочное время: дисс. .канд. пед. наук: 13.00.01 / Донченко Лидия Михайловна. Елец, 2001. -201 с.
5. Зинченко В.П. Культура и духовность//Вопросы философии. М.,1996. №2.
6. Кириллина, Т. Ю. Отечественная социология морали: прошлое, настоящее, будущее / Т. Ю. Кириллина // Социологические исследования. -2013. - № 6. - С.18-24.
7. Лекторский В.А. Духовность и рациональность//Вопросы философии. -М., 1996. №2.
8. Лем С. «Солярис». М., сор. 2019.
9. Леонов А. Н. «Время первых. Судьба моя - я сам». М., 2017.
10. Хайнлайн А.С. «Гражданин Галактики». М., 2007

Интернет-ресурсы

1. Сайт Общественной экспертной комиссии по вопросам содержания образования и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи «Время и вера» <http://www.verav.ru>
2. Техника танца Хосе Лимона <https://svoboda-tancevat.ru/2017/05/09/истоки-танца-хосе-лимон/>
3. Contemporary dance <http://www.kostevich.com/contemporary-dance>

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ КОСМОСА

Петрова Алина,

*учащаяся хореографической студии «Элегия»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Руководитель:

*Полюшко М.В.,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Консультант:

*Тарских С.Д., к.п.н.,
методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Введение

Космос всегда был для человечества одной из самых ярких и сложных тайн мироздания и её разгадке посвящали себя самые светлые умы.

Люди начали физическое освоение космоса в 20 веке с появлением полётов на воздушных шарах на большой высоте. За этим последовали пилотируемые полёты на ракетах, а затем и на околоземную орбиту, впервые достигнутую Юрием Гагариным из Советского Союза в 1961 году.

На протяжении всего периода освоения космического пространства тяга человечества к совершенству и саморазвитию способствовала невероятной эволюции человека как частички культурного социума. Одним из мощнейших инструментов самореализации и самосовершенствования были танцы. Они приносили радость, чувство счастья и гармонии в быт людей 20-го века, когда научно-технический прогресс практически полностью вытеснил духовность и заменил её прагматизмом. Из-за нехватки «прекрасного» в этот период культура танца «взрывается», и появляется колоссальное количество новых видов и стилей хореографии.

Проблема развития танцевальных стилей в эпоху освоения космоса до настоящего времени остаётся актуальной, т.к. танцевальные композиции и стилистика исполнения танцев применяется в современной хореографии.

Объект исследования: процесс сменяемости танцевальных стилей в хореографии при освоении космического пространства.

Предмет исследования: танцевальные стили в хореографии в период освоения космоса.

Цель исследования – описать тенденции в развитии танцевальных стилей хореографического искусства и выявить их сменяемость в основные периоды освоения космического пространства.

Задачи исследования:

1. Проанализировать и обобщить информацию по истории и основным этапам освоения космического пространства.
2. Описать основные мировые тенденции в развитии танцевальных стилей в период освоения космического пространства.
3. Выявить сменяемость танцевальных стилей в хореографии в период активного освоения космоса.
4. Проанализировать результаты исследования.

Гипотеза исследования. Период освоения космического пространства человечеством это не только развитие научно-технического прогресса, но и период появления новых стилей хореографического исполнения в культуре танца.

Методы исследования: ретроспективный анализ и теоретическое обобщение информации.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в глубоком анализе основных стилей танцевального искусства в период освоения космоса, а также этапов освоения космического пространства и применении данных сведений в школьном курсе «Обществознание», и изучении теоретических основ хореографии.

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

1.1. Космическое пространство: понятие, основные составляющие и этапы освоения

Космическое пространство – это пространство, которое существует за пределами Земли и между небесными телами. Космическое пространство не совсем пусто – это жёсткий вакуум, содержащий низкую плотность частиц, преимущественно плазму водорода и гелия, а также электромагнитное излучение, магнитные поля, нейтрино, пыль и космические лучи. Наблюдения показывают, что большая часть массы-энергии в наблюдаемой Вселенной – это тёмная энергия, тип энергии вакуума, который плохо изучен. Межгалактическое пространство занимает большую часть объёма Вселенной, но даже галактики и звёздные системы почти полностью состоят из пустого пространства.

Люди начали физическое освоение космоса в 20 веке с появлением полётов на воздушных шарах на большой высоте. За этим последовали пилотируемые полёты на ракетах, а затем и на околоземную орбиту, впервые достигнутую Юрием Гагариным из Советского Союза в 1961 году. Из-за высокой стоимости полёта в космос полет человека в космос был ограничен низкой околоземной орбитой и Луной. С другой стороны, беспилотные космические корабли достигли всех известных планет Солнечной системы.

Космическое пространство представляет собой сложную среду для исследования человеком из-за опасности вакуума и радиации. Микрогравитация также оказывает негативное влияние на физиологию человека, вызывая как атрофию мышц, так и потерю костной массы.

До середины 20 века было общепризнанное утверждение, что Космос в основном состоит из пустоты. Однако к 70-м годам уже стало понятно, что такая версия ошибочна. Пустоты на самом деле нигде нет. Маленькие частицы присутствуют во всей Вселенной, которые испускают электромагнитное излучение.

Части Космоса:

1. Тёмная энергия;
2. Тёмная материя;
3. Обычная Материя

Тёмная энергия – самая загадочная субстанция. Считается, что весь Космос включает 73%. То есть, она представляет основную часть Космоса, но, о ней практически ничего не известно (рисунок 1).

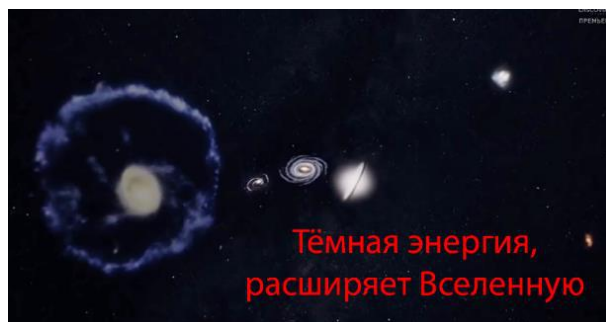

Рисунок 1. Тёмная энергия

Название учёные дали условное. **Тёмная**, потому что даже свет не проникает в эту значительную часть **Вселенной**. Энергия, так как она постоянно расширяет Космос. Причём расширяется с постоянным ускорением.

Открытие было в 70-х годах, когда астрономы обнаружили, что некоторые звёзды галактик движутся по спирали со слишком большой скоростью. Они должны были покинуть Галактику, однако неведомая сила заставляет их находиться вместе в области Галактики. Эту силу и назвали **Тёмной материей**. В Космосе её примерно 23% (Рисунок 2).

Рисунок 2. Тёмная материя

Обычной материей считается материя, включающая звёзды, планеты, скопления галактик. Всё, состоящее из привычных элементов водорода, гелия, включая нас (Рисунок 3). Это самая изученная человеком часть космоса.

Примечательно, что в Космосе его всего лишь 4%. Пока больше ответов человек получает в этой части Космоса.

Рисунок 3. Обычная материя космоса

С того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, прошло всего лишь чуть более пятидесяти лет.

Сегодня же космические корабли не только «бороздят просторы», успешно маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов.

Первую ракету, способную вывести объект за пределы земного притяжения, спроектировал Циолковский в 1903 году.

Основными этапами освоения космоса являются:

I этап – первый запуск космического аппарата

Началом освоения космоса считается **4 октября 1957 года** – это день, когда Советский Союз в рамках своей космической программы первым запустил в космос космический аппарат – Спутник-1 (рисунок 4). В этот день шарообразный спутник вышел на орбиту, передав обратно сигнал об успешном старте.

Рисунок 4. Первый космический Спутник

II этап – первые живые существа на орбите – на орбиту отправилось первое животное – собака Лайка (рисунок 5). Цель у неё была почётная, но грустная – проверить выживаемость живых существ в условиях космического полёта. Более того, возвращение собаки не планировалось...

Рисунок 5. Первая собака в космосе -Лайка

Первыми лохматыми космонавтами, стали **Белка и Стрелка**, отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике **в августе 1960 г** (рисунок 6). Их полёт длился чуть более суток, и за это время собаки успели облететь планету 17 раз.

Рисунок 6. Собаки Белка и Стрелка

III этап – выход человека в космос. 12 апреля 1961 года – совершён первый полёт человека в космос – Юрием Гагариным.

Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос и вернулся живым и невредимым на Землю (рисунок 7).

Рисунок 7. Юрий Гагарин

IV этап – первая высадка на Луну. США стали первыми, чьи астронавты смогли совершить удачную посадку на ближайшем космическом теле от Земли – на спутнике Луна.

V этап – исследование планет Солнечной системы. Советская программа по изучению Марса началась в 1964 году. Автоматическая межпланетная станция «Марс-2» стала первым искусственным объектом на поверхности Марса, хотя аппарат и потерпел аварию. Неофициально Венеру считали «советской» планетой, так как Союз прикладывал огромные усилия для её изучения, оставив Марс конкурентам.

VI этап – человечество выходит за пределы Солнечной системы.

В 1972 году был запущен космический аппарат под названием «Пионер-10», который пройдя рядом с Сатурном, отправился за пределы Солнечной системы. И хотя «Пионер-10» не сообщил ничего нового о мире за пределами нашей системы, он стал доказательством, что выйти в другие системы человечество способно.

VII этап – начало международного комплексного изучения космоса. В 1981 году NASA запускают многоходовый космический корабль под названием «Колумбия», который уходит на покой в 2003 году и уступает место более новым космическим кораблям.

В 1986 году Советский Союз вывел на околоземную орбиту базовый блок станции «Мир». Было проведено 23 000 экспериментов и получено огромное количество данных о межпланетном пространстве.

Телескоп «Хаббл», выведенный на орбиту в 1990 году, стал «глазами» человечества. Орбитальный телескоп смог заглянуть так далеко, как никто прежде, и показать красоты Вселенной.

VIII этап – начало работы МКС (Международной космической станции). Международная космическая станция пришла на замену «Миру» в 1998 году. МКС почти в 5 раз больше предшественника и служит космической «дачей» для человечества по сей день.

IX-этап – интенсивное исследование и коммерциализация космоса

Начало XXI века отмечается дальнейшим интенсивным покорением космического пространства человеком. Продолжается работа и эксперименты на МКС, изучаются и анализируются снимки с телескопа «Хаббл». Открытие новых космических явлений и объектов поражает воображение.

1.2. Изучение космического пространства учёными-первооткрывателями

С древних времён ночное небо было объектом интереса людей. Сначала они наблюдали за видимыми созвездиями и планетами, затем, движимые научным интересом, стали изобретать всевозможные приборы, с помощью которых было возможно увидеть гораздо больше.

Астрономия, как наука, изучающая устройство и развитие небесных тел, всю нашу Вселенную, зародилась давно и является одной из самых древнейших наук на Земле.

Уже в Древней Греции в 4 в. до н.э. учёный Гераклит Понтийский предположил вращение Земли вокруг своей оси, основываясь на своих наблюдениях, сделал выводы о том, что Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца и первым заговорил об астрономическом

годе, как периоде обращения нашей планеты вокруг Солнца. Однако, в течение долгого времени считалось, что именно Земля находится в центре Солнечной системы и Солнце вращается вокруг неё (рисунок 8). Подобную модель устройства Солнечной системы предложил позднеллинистический учёный Клавдий Птолемей, живший в Александрии.

Лишь в 16 веке Николай Коперник опроверг существующую веками геоцентрическую концепцию Солнечной системы и в своём трактате «Об обращении небесных сфер» доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. и во 2 в. н.э.

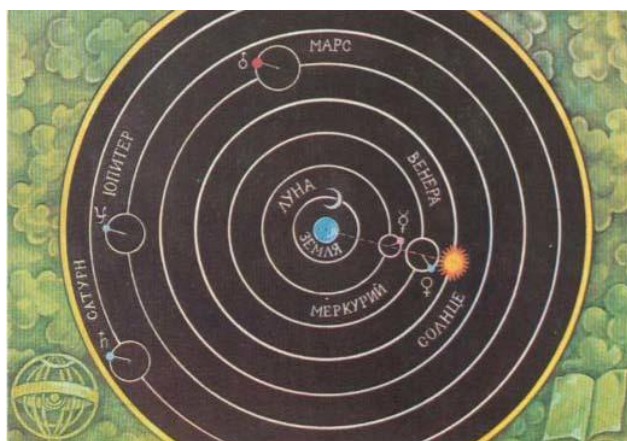

Рисунок 8. Солнечная система

В 17 веке учение Коперника было объявлено ересью, и его последователи подвергались преследованиям.

«Николай Коперник»

Поскольку его выводы противоречили официальной позиции церкви, польский учёный в течение долгого времени подготавливал научное сообщество к столь важному открытию, которое поистине произвело революцию во всём мире. Труд Коперника был напечатан в Германии спустя 40 лет после начала его исследований незадолго до его смерти в 1543 году.

«Джордано Бруно»

Ещё один учёный Бруно утверждал, что звёзды, видимые на небе, подобны Солнцу, просто находятся намного дальше. Из-за своих смелых высказываний, противоречащих мнениям английских ученых и богословов, Бруно бежал из Англии, опасаясь за свою жизнь, но это ему не помогло – он был арестован инквизицией, отправлен в тюрьму и спустя 7 лет публично сожжён в Риме на костре, как еретик.

«Галилео Галилей»

Идеи Коперника о гелиоцентрическом строении Солнечной системы развивал и другой итальянский математик и астроном Галилео Галилей. Галилей сам создал оптический телескоп, позволявший достичь 32-кратного увеличения, что дало ему возможность обнаружить рельеф на поверхности Луны, пятна на поверхности Солнца, а также установить, что Солнце, и все другие небесные тела, как и наша планета, вращаются вокруг своей оси. За свои идеи Галилей также был осуждён и до самой смерти в 1642 году находился под присмотром инквизиции.

«Иоганн Кеплер»

Одним из учёных, который продолжил исследования космического пространства стал и немецкий исследователь Иоганн Кеплер, впервые зафиксировавший в ночном небе вспышку сверхновой звезды, а также разработавший математические законы движения планет Солнечной системы – ему удалось установить прямую зависимость между расстоянием планеты от Солнца и скоростью её вращения.

В целом, именно усилиями всех вышеуказанных ученых были заложены основы изучения Вселенной. Их открытия проходили в непрерывной борьбе с общепринятыми взглядами, а также в условиях слабой технической оснащённости, что, тем не менее, не помешало им сделать важнейшие открытия, которые позволили последующим поколениям осваивать новые космические пространства.

Таким образом, на основании открытий ученых-первооткрывателей было доказано, что Земля не является центром Солнечной системы, что Солнечная система не является центром Галактики, а сама Галактика – одна из множеств существующих Галактик. Вместе с этим пониманием родилось и понятие дальнего космоса, и интерес к нему.

1.3. Вклад советских ученых в сфере освоение космоса

Известно, что Советский Союз первым запустил в космос спутник, живое существо и человека.

Огромный вклад в развитие отечественной космонавтики внесли великие учёные на протяжении всего 20 века.

Николай Кибальчич
(1853 – 1881)

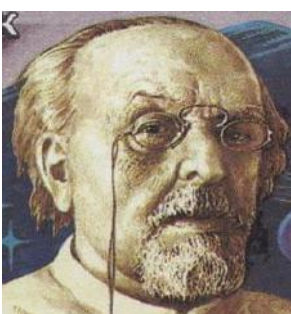
Мало кто знает о судьбе этого гениального революционера конца 19 века **Николая Кибальчича**, которому принадлежит идея первого ракетного летательного аппарата с качающейся камерой сгорания для управления вектором тяги.

Фридрих Цандер
(1887 – 1933)

В 1909 году **Фридрих Цандер** стал первым советским учёным и изобретателем, работающим в области теории межпланетных полётов и реактивных двигателей, который высказал мысль о том, что в качестве горючего целесообразно использовать элементы конструкции межпланетного корабля. Эти и многие другие идеи и разработки плодовитого учёного и инженера внесли вклад в развитие советской космонавтики, который сложно переоценить.

Константин Циолковский
(1857 – 1935)

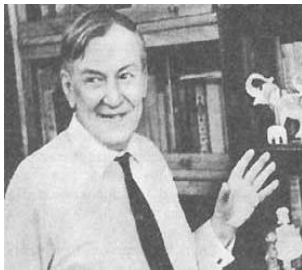
К. Циолковский - советский учёный-самоучка и вечный исследователь космоса, внёс огромный вклад в развитие российской сферы освоения космоса. Кто, как не Циолковский, первым предложил заселить космическое пространство орбитальными станциями, придумал космический лифт, поезда на воздушной подушке и всячески ратовал за развитие человечества. Сам «отец космонавтики» утверждал, что теорию ракетостроения разработал просто как приложение к своим философским изысканиям. Именно Циолковский верил и знал, что однажды жизнь на одной из планет Вселенной станет настолько могущественной и развитой, что сможет победить извечную силу тяготения и распространиться по всей Вселенной. Разумеется, речь шла о Земле.

Юрий Кондратюк
(1897 – 1942)

Книга **Ю. Кондратюка** «Завоевание межпланетных пространств» у многих любителей ракетной техники лежит на особой полке. Этот труд стал настолько значимым в классической ракетотехнике, что надолго определил научные методы этой сферы. Кондратюку принадлежит идея использовать гравитационное поле встречных небесных тел для разгона или торможения, так называемый «пертурбационный манёвр».

Михаил Тихонравов
(1900 – 1974)

Первая советская ракета на жидком топливе, которая взлетела в воздух в 1933 году, была построена по конструкции **Михаила Тихонравова**. Его «перу» принадлежат также первые ракеты с высотой полёта до 40 километров и многоступенчатые пороховые ракеты для полёта в стратосферу. Проекты М. Тихонравова имеют прямое отношение к запуску первого искусственного спутника Земли, к полёту Юрия Гагарина на орбиту, к первому в истории выходу человека в открытый космос.

Сергей Королев
(1906 – 1966)

Сергей Королев - советский учёный, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР был одной из крупнейших фигур 20 века в сфере освоения космоса, в частности, ракетостроения и кораблестроения.

Он принимал непосредственное участие в разработке баллистических ракет, создании первого искусственного спутника Земли, подготовке к отправке первого человека в космос, запуске аппаратов на Луну, разработке лунных проектов и орбитальной станции.

Николай Пилюгин
(1908 – 1982)

Н. Пилюгин стал с 1946 года главным конструктором автономных систем управления в НИИ и членом легендарного Совета главных конструкторов, учреждённого Королёвым. При его непосредственном участии были созданы системы управления ракетами-носителями, а также первое и другие поколения космических аппаратов для мягкой посадки на Луну и Венеру, для облёта планет, для спутников Марса и других.

Валентин Глушко
(1908 – 1989)

Валентин Глушко, крупнейший советский учёный в области ракетно-космической техники, был разработчиком системы жидкостного ракетного двигателестроения – это мощные жидкостные ракетные двигатели, которые ставили практически на все отечественные ракеты, летавшие в космос до настоящего момента.

Алексей Богомолов
(1913 – 2009)

Алексей Богомолов был, одним из советских ученых, который понял необходимость создания больших и эффективных наземных антенн.

Под его руководством в 1960–1965 годах были построены антенны с диаметром зеркала 32 метра, а затем и 64 метра. Они обеспечивали связь с межпланетными исследовательскими спутниками и аппаратами, которые изучали Солнечную систему и её планеты.

Общими усилиями советские деятели сферы освоения космоса не только проложили «дорогу в космос», освоив и разработав особенности ракетостроения, но и сумели вывести Советский Союз в лидеры на фоне космической гонки.

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

2.1. Мировые тенденции в развитии танцевальных направлений во второй половине XX века

Опираясь на общую периодизацию художественной культуры постмодернизма, становление и развитие танца постмодерн охватывает три фазы.

Предпосылки для возникновения новой хореографии относятся к концу 1930-х - началу 1950-х годов (США); первая фаза развития наступает в 1960-е годы. Именно тогда, под влиянием авангардных тенденций, кристаллизуются его основные свойства: рождается новый хореографический язык, определяются способы взаимодействия между автором, исполнителем, зрителем, формируется среда бытования, вырабатываются принципы сопряжения музыки и танца.

Следующий этап, датированный 1970-1980-ми годами, связан с распространением танца постмодерн в европейских странах. С конца 1970-х хореографы обращаются к социальным проблемам.

Третья стадия развития наступает в конце 1990-х, когда увлечение новой хореографией приобретает глобальный размах, танец внедряется в различные пласты современной массовой культуры и, благодаря многогранному претворению компьютерных технологий, стремительно эволюционирует в виртуальном пространстве.

Отчёт истории танца постмодерн принято вести с 6 июля 1962 года – даты первых постановок в Церкви Джайсона, впоследствии вошедших в историю под названием «Концерт № 1». Между тем, важную роль в формировании художественных принципов танца постмодерн сыграли два предыдущих десятилетия. Можно утверждать, что зачинателями нового движения в музыкально-хореографическом театре явились Дж. Кейдж и М. Каннингем, тогда как эстетика, композиционные приёмы, музыкальный и хореографический язык и многое другое зародились в недрах американской музыкальной и танцевальной культуры конца 1930-х - начала 1950-х годов и были связаны с художественными идеями авангарда.

XX век – это время эволюции и прогресса. Этот период можно сравнить с огромным прыжком в научно-технологичной сфере. Но прогресс коснулся не только науки или техники, но и цивилизации в целом. Такое бурное и динамичное развитие общества происходило, даже невзирая на две мировые войны и ещё множество других событий, которые несли с собой полное разрушение. Но тяга человечества к совершенству и саморазвитию способствовала невероятной эволюции человека как частички культурного социума. Одним из мощнейших инструментов самореализации и самосовершенствования были танцы. Они приносили радость, чувство счастья и гармонии в быт людей 20-го века, когда научно-технический прогресс практически полностью вытеснил духовность и заменил её прагматизмом. Из-за нехватки «прекрасного» в этот период культура танца просто «взрывается», и появляется колоссальное количество новых видов и стилей хореографии.

Из разнообразного и пёстрого «калейдоскопа» танцевальных стилей 20-го века можно выделить такие, как **румба, хип-хоп, ламбада, контемп, твист** и ещё много других. Такое разнообразие танцев доказывает, что 20-й век – это прыжок не только в научно-технической сфере, но и огромный шаг вперёд в культуре, искусстве и развитии общества в целом.

2.2. Основные танцевальные стили XX века

Вторая половина XX века - эпоха коренных изменений общественных направлений и устоев, модификация прежних танцевальных школ, изменение традиционных приёмов творчества и рождение бесчисленных систем нового искусства, в том числе и танцевальных шлягеров. Зарождается танец как вид массового досуга второй половины XX века. Формы досуга - дансинги и дискотеки. Новая форма взаимоотношений между партнёрами (танцуют на некотором расстоянии друг от друга, часто даже не смотря друг на друга и не разговаривая). Америка как законодательница танцевальной моды XX столетия была импортированием новых танцевальных форм в Европу: твист, свинг, рок-н-ролл, буги-вуги, шейк, диско, мамба, ламбада, меренги и т.д.

Основным связующим элементом всех новомодных дэнс-движений, появившихся в шестидесятые, являются фривольные афро-американские мотивы и латино-американские зажигательные ритмы.

Родившись в начале двадцатого столетия, **фокстрот** развивался в двух направлениях: медленном и быстром. Пик популярности пришёлся на 1940-е годы. **Фокстрот** (англ. *foxtrot*, *fox-trot*, *fox trot*, от fox – лиса и trot – быстрый шаг). Простые и грациозные движения танца освоить может любая пара, но возможность постичь глубину этого танца, его элегантную утончённость появляется только в постоянной практике.

Чарльстон стал популярным танцевальным сумасшествием в широких интернациональных кругах американского общества 1920-х, несмотря на своё афроамериканское происхождение.

Начав своё победное шествие в Америке, он несколько позднее покорил и Европу. Невозможно было не заразиться желанием танцевать этот задорный, лёгкий в исполнении танец. Чальстон исполнялся как в парах, так и индивидуально.

На пике популярности в середине 1920-х годов чарльстон представлял собой резвый и рискованный танец. Танцующие располагались в паре рядом или напротив друг друга и производили резкие движения ногами, отбрасывая одну из них назад от колена, или выполняя кик вперёд. Всё это проделывалось в пружинистой «механической» манере. Энергичные движения рук и характерные повороты стоп – основная особенность этого танца. В нем есть определённые черты бальной хореографии, а именно, фокстрота, с той разницей, что чарльстон имеет ограниченный характер передвижений и исполняется чаще всего на месте.

Танго – парный аргентинский танец, который впервые был станцован в Южной Америке. В начале 20 века танцующие танго из Буэнос-Айреса, а также Монтевидео начали первые гастроли в Европе. Они покорили Париж, Лондон, Берлин. В начале 20-х годов того же века жанр завоевал США и Финляндию. И началось его шествие по миру.

Период расцвета пришёлся на 30-50-е годы. Именно в это время и возник стиль, ставший классикой. Позже появление в Европе рок-н-ролла заглушило волну успеха танца.

Популярные стили танцев

Рок-н-ролл появился в 50-х годах прошлого века как парный импровизированный танец. Рок-н-ролл буквально взбудоражил молодёжь Америки в середине 50-х годов прошлого столетия. А затем и весь мир.

Рок-н-ролл (Rock-N-Roll) – это быстрый танец, для которого характерны свободные раскованные движения.

Впервые исполнение немного экспрессивных и небрежных движений зрители США увидели под мелодию Билла Халей, исполненную в фильме с его участием. Танец насколько **понравился американцам**, что его начали исполнять на многих праздничных мероприятиях, в барах и ресторанах. С появлением Элвиса Пресли и начался расцвет рок-н-ролла, пик которого приходится на 1957 год.

Рок-н-ролл не ограничивал в движениях пару, партнёр, как бы, постоянно отбрасывает от себя партнёршу, а та все время возвращается назад. Это было приятным новшеством после привычных консервативным танцев с их строгими определёнными па. Молодёжь всего мира затанцевала этот энергичный и зажигательный танец. Вскоре его танцевал весь мир, его полюбили и люди среднего возраста.

Стало популярно как одиночное, так и дуэтное исполнение с резкими движениями в быстром зажигательном ритме. Затем рок-н-ролл покорила страны Европы, где спустя несколько лет стали организовываться регулярные танцевальные конкурсы данного направления.

Танцевальный рок-н-ролл – это одна из форм джайва, адаптированная для широких масс любителей танцев. Сложные акробатические элементы упрощены, и все эти динамичные шевеления, кручения и верчения при переходах партнёров и поворотах можно исполнять на небольшом «пяточке» или же вовсе сходя с места. Рок-н-ролл можно танцевать парами и группами. Но классический вариант, конечно, парный танец – партнёр и партнёрша.

В 70-х годах танец обрёл новые, более сложные движения, дав начало спортивному рок-н-роллу. Немного позже немецкую ассоциацию любителей танца посетила интересная идея, которые им удалось воплотить – превратить рок-н-ролл в красивый специфический вид спорта.

В 1974 г. основалась Европейская Ассоциация Рок-н-ролла, сегодня переименованная во Всемирную Конфедерацию. В 1987 г. появился акробатический рок-н-ролл, в Литве была организована первая школа, где можно было обучиться навыкам этого неповторимого танца.

Сегодня танец можно увидеть в исполнении, как профессионалов, так и любителей различного возрастов и социальных слоёв. Рок-н-ролл с его интересной и продолжительной историей, сложной техникой исполнения, эстетической привлекательностью, занимает почётное место среди танцев, излучающих позитивную энергию.

Твист (The Twist)

Твист (англ. twist) – танец из группы рок-н-ролла, отличается быстрым темпом, чётким ритмом. Приобрёл известность с начала 1960-х гг. прошлого столетия благодаря американскому певцу и танцору Чесби Чекеру. Твист по своему характеру является очень весёлым, жизнерадостным, зажигательным, энергичным танцем. Он не похож ни на один из других танцев, и именно эта его отличительная черта когда-то стала решающим моментом в его невиданной популярности.

В 1961 г. Чесби Чекер показал по телевидению новый танец, придуманный им лично. Это был «Твист». Для танца не требовалось партнёра, танцевать можно было в одиночку. Движения казались простыми и легкодоступными. Хит Чесби Чекера «Let's Twist Again» затмил своим появлением все остальные ритмы Америки, а через некоторое время обрушился и на страны Европы.

Основное движение в Твисте, а именно, небольшие вращательные движения, проводимые ногой, стоящей на носке или на пятке, и дали название самому танцу, так как слово «твист» в переводе с английского языка означает «кручение», «вращение».

Сам Чесби Чекер так описывает сотворённый им танец: «Сначала вы крутите носком левой ноги, энергично вращая коленным суставом и перенося центр тяжести на правую ногу, затем переносите центр тяжести на левую и повторяете движение теперь уже правой ногой. При этом нужно наклоняться вперёд и не следует слишком размахивать руками. В движении рук должна присутствовать некоторая сдержанность. Потом вы постепенно выносите правую ногу вперёд, затем возвращаете её и то же проделываете с левой. И только после этого начинаете крутить обеими ногами, отклоняясь при этом назад и как можно ниже».

Необходимо отметить, что кажущаяся простота движений танца Твист сыграла «злую» шутку. Волна увлечения этим танцем в США повлекла за собой невероятно высокий травматизм – в больницы попало множество людей с вывихами колен, лодыжек и даже тазобедренных суставов. Слишком резкие вращательные движения без предварительной разминки приводили к чрезмерным нагрузкам на суставы ног танцующих.

Твист обладает своим характером – жизни и оптимизма, из-за чего его выделяют среди остальных танцевальных направлений, и что делает его до сих пор очень известным и популярным.

Буги-вуги (boogie woogie)

Буги-вуги – эксцентрический американский танец, являющийся коммерческой имитацией негритянского буги-вуги. Был распространён в США в 1930-50-е годы (в Европе – с 1945). Для него характерны быстрый темп исполнения, доминирование ритмического начала, отсутствие упорядоченности танцевальных движений.

Буги-вуги пользовался большой популярностью, но прежде было много возражений, касающихся его принятия на танцевальных вечерах. В Европе долго рассматривали этот танец как дикарский из-за манеры его исполнения: партнёр отбрасывал партнёршу на длину вытянутой руки, затем резким движением привлекал к себе, чтобы затем забросить её за спину.

Слово «boogie» в раннем слэнге имело значение как состояние «полного отрыва, наслаждения и удовольствия». Танцы, как всегда, следовали за музыкой. Основной период развития этого танца приходится на конец сороковых – начало пятидесятых годов. С появлением рок-н-ролла в моду вошёл боп, хотя Boogie Woogie ещё продолжали танцевать некоторое время.

С появлением твиста Boogie Woogie был окончательно забыт всеми, кроме профессиональных танцоров. Мутациями Boogie Woogie в Европе стали соревновательные формы – джайв и акробатический рок-н-ролл.

Существуют две основные версии – «social», то есть просто танец для удовольствия, и «acrobatic» – требующий почти спортивной подготовки. Если когда-либо Олимпийская программа будет включать в себя танцы, то в неё войдёт именно соревновательно-акробатическая версия Boogie Woogie. Хотя изначально Boogie Woogie был быстрым танцем, на сегодняшний день существует и медленная версия.

Буги-вуги – джазовый стиль, который оказался весьма доступным для широкой слушательской аудитории.

Поиски старых записей, киноплёнок и очевидцев оказались плодотворными, и в результате в 1984 году в Мюнхене был проведён первый чемпионат по Boogie Woogie в той форме, которую мы знаем сейчас, а вслед за Германией увлечённые этим танцем появились в Италии и Швейцарии. В течение последующего десятилетия танец Boogie Woogie оставался уделом профессиональных танцоров, но начавшееся в Соединённых Штатах возрождение свинга побудило европейцев также обратиться к этой культуре и вновь открыть для себя Boogie Woogie как одну из наиболее европеизированных частей этой культуры.

С течением времени Boogie Woogie был полностью поглощён акробатическим рок-н-роллом, а сам танец стал невероятно сложным, со множеством обязательных элементов – по сути, он перестал быть танцем и стал видом спорта, некой гимнастикой для двоих под музыку, его стало невозможно танцевать с социальными целями, даже если вы и были хорошим танцором. Поэтому в начале восьмидесятых у ряда европейских танцоров возникло желание добраться до корней, посмотреть, как же этот танец выглядел на самом деле, в те времена.

В наше время буги-вуги несколько изменился, он танцуется очень ритмично, но грациозно. Движения исполняются на всей ступне. Партнёры в танце несколько удалены друг от друга и находятся в закрытой позиции. Партнёр начинает и заканчивает танцевальное движение в любом направлении. Партнёрша исполняет противоположные шаги.

Таким образом, основными танцевальными стилями в эпоху освоения космоса являлись рок-н-ролл и твист, которые и до настоящего времени применяются в танцевальных композициях.

2.3. Изучение танцевальных стилей в СССР в период освоения космоса

В период освоения космического пространства СССР был отделён ото всех так называемым «железным занавесом». Во времена СССР куда более целомудренные танцы

считались аморальными, такие как **фокстрот, танго, чарльстон, буги-вуги, твист, рок-н-ролл**, их называли непристойными танцами.

Не смотря на запреты со стороны государства кое-что проникало в страну через нелегальные каналы с «загнивающего запада». Любой запрет таит в себе противоречие. Это значит, что всегда найдутся люди, которые попробуют противостоять ему любой ценой выражая свой негласный протест каким-то особым образом. На волне запрета в стране фактически всего того, чем отличался Запад, а это были одежда, музыка, журналы и много всего остального, в стране родился новый феномен субкультуры в конце пятидесятых годов, который получил меткое название **«стиляги»**. То есть люди, отличающиеся стилем.

Это был просто своеобразный протест против серости окружающего будней, который выплёскивал свою энергетику в основном на танцплощадках, где начал овладевать умами Элвис Пресли, а следом пришедший с неимоверным исполнением твиста Чабби Чекер.

После Первой мировой войны невероятную популярность в Европе завоевал фокстрот. Первоначально его благосклонно приняли и в СССР. Но в конце нэпа была развёрнута целая пропагандистская кампания против этого танца. В журнале «Жизнь искусства» была опубликована статья, где танец называли «болезнью века». [7]

В итоге в 1924 г. был издан циркуляр Главреперткома, который запретил исполнение американских танцев на эстраде и в советских учреждениях.

Во второй половине 1950-х появился ещё один враг, оказывающий «разлагающее влияние» на молодёжь», – **буги-вуги**. А в 1960-х новым модным веянием стал **рок-н-ролл**, вместе с которым в СССР появились стиляги. Конечно, против них была развёрнута мощная идеологическая кампания как против части буржуазной культуры.

Однако, танец проник в СССР. Советская молодёжь быстро принимала все западное, но власти не хотели этого «буржуазного влияния Запада». Рок-н-ролл в первое время даже был под запретом в СССР. Под запретом оказались даже джинсы и причёски в стиле рок.

Но красота и раскованность танца, зажигательный темп музыки взяли своё: вскоре по всей стране, во всех ресторанах рок-н-ролл стал самым популярным танцем. Стали образовываться десятки школ по обучению этому танцу.

Танец изобилует множеством различных поддержек, быстрым темпом и поэтому профессиональное исполнение рок-н-ролла требует определённых акробатических навыков и тренировок.

В СССР попытки популяризировать **твист** потерпели неудачу ввиду несоответствия танца идеологическим установкам советской эпохи. Любители твиста собирались преимущественно на узких неформальных и подпольных вечеринках. К. Зборовец пишет, что в легальном варианте твист, как правило, танцевали замаскированно под мелодию композитора Юрия Саульского «Чёрный кот».

Покорение **твистом** просторов СССР стало возможным лишь после отстранения от власти Н.С. Хрущёва в октябре 1964 года, который очень негативно относился к твисту, как к элементу чуждой западной культуры, особенно после того, как услышал в 1963 году только что написанную песню про Москву «Лучший город земли» в исполнении Муслима Магомаева. С этого времени советские танцплощадки накрыла волна твиста, его танцевали везде. В массовом советском кинематографе твист получил отображение в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», снятом в 1966 году.

Даже некоторые композиторы стали писать музыку ориентируясь на данный стиль. В середине 60-х годов многие танцы получили разрешение на легализацию – и **танго, и фокстроты, и ча-ча-ча, а летку-енку** танцевали везде в больших коллективах.

К концу 60-х годов не было ни одной танцплощадки в стране, где не звучал бы **твист** и молодёжь не дёргалась бы в новых для себя ритмах.

Даже в киноиндустрии тех времён сумели внести кадры, где некий Бывалый (в исполнении Евгения Моргунова) обучает новому танцу всех желающих (Приложение1).

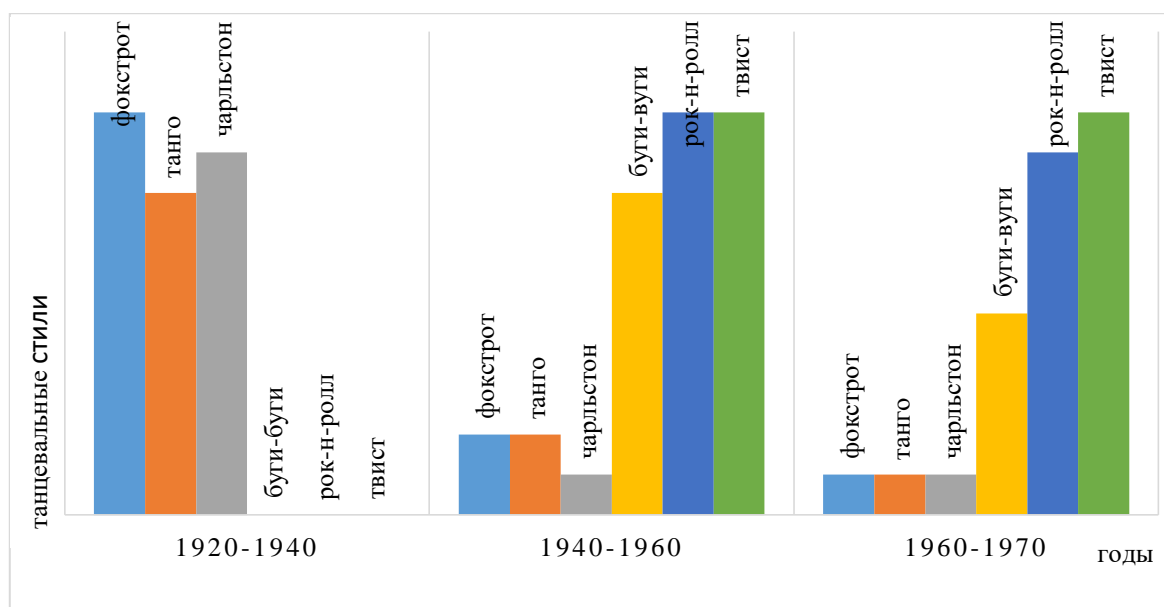
Именно в это время начинается взлёт досуговых общественных мест. Молодёжные рестораны и кафе стали паломничеством не только ради того, чтобы поесть, но и для того,

чтобы культурно потанцевать. Те из молодых людей, кто приобрёл первые привезённые из-за границы магнитофоны и западные пластинки – те могли устраивать шумные вечеринки у себя дома. Танцы в модном стиле полились рекой и было престижно уметь их исполнять на высоком уровне [7].

Проведённый ретроспективный анализ изученной информации даёт нам основание проследить сменяемость танцевальных стилей в период освоения космоса и выделить рок-н-ролл и твист пиковыми по популярности в период первого полёта в открытый космос Юрия Гагарина и последующих космонавтов. Данный ретроспективный анализ танцевальных стилей представлен в диаграмме 1.

Диаграмма 1.

Ретроспективный анализ развития и сменяемости танцевальных стилей в период освоения космоса

Заключение

История покорения космоса – самый яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, прошло всего 60 лет.

За время освоения космического пространства менялось социально-политическое настроение общества во всех странах мира и это напрямую отразилось в музыкально-танцевальных композициях.

Из разнообразного и пёстрого «калейдоскопа» танцевальных стилей 20-го века можно выделить такие, как румба, хип-хоп, ламбада, рок-н-ролл, твист и ещё много других. Такое разнообразие танцев доказывает, что 20-й век – это прыжок не только в научно-технической сфере и освоения космоса, но и огромный шаг вперёд в культуре, искусстве и развитии общества в целом.

Танцевальное искусство все время обогащается и движется вперёд, впитывая в себя все основные настроения общества, а также отражая важные исторические события, социально-культурную и политическую жизнь.

Во время исследования, мы проследили, как танец видоизменялся на протяжении эпохи покорения космического пространства, какие приобретал особенности и какую роль играл в жизни людей.

Предпосылки для возникновения новой хореографии относятся к концу 1930-х - началу 1950-х годов (США); первая фаза развития наступает в 1960-е годы. Именно тогда,

под влиянием авангардных тенденций, кристаллизуются его основные свойства: рождается новый хореографический язык, определяются способы взаимодействия между автором, исполнителем, зрителем, формируется среда бытования, вырабатываются принципы сопряжения музыки и танца.

Проведённый ретроспективный анализ изученной информации даёт нам основание проследить сменяемость танцевальных стилей в период освоения космоса и выделить рок-н-ролл и твист пиковыми по популярности в период первого полёта в открытый космос Юрия Гагарина и последующих космонавтов.

Основными танцевальными стилями в эпоху освоения космоса являлись рок-н-ролл и твист, которые и до настоящего времени применяются в танцевальных композициях.

К концу 60-х годов не было ни одной танцплощадки, где не звучал бы твист и молодёжь не дёргалась бы в новых для себя ритмах.

Но несмотря на все запреты в СССР, рок-н-ролл, буги-вуги и твист покоряли все танцплощадки в период освоения космического пространства. В 1964 г., твист завоевал весь Советский Союз и сложно было запретить танцы, популярные во всём мире, и предотвратить появление новых молодёжных субкультур.

Таким образом, период освоения космического пространства человечеством это был период не только развития научно-технического прогресса, но и период появления новых стилей хореографического исполнения в культуре танца, в связи с этим считаем, что цель и задачи исследования достигнуты, гипотеза доказана.

Список используемой литературы

1. Аркина Н. Языком танца. – М., 1975.
2. Балет: Энциклопедия. – М., 1981.
3. Бахрушин Ю. А. История русского балета: Учеб. пособие. – М., 1977.
4. В. Ванслов «О музыке и балете»
5. Вера Красовская «История западного балета»
6. История буги-вуги <https://rockandroll.ru/media/posts/boogiewoogie/>
7. Освоение космоса учёными-первооткрывателями <https://hi-news-ru.turbopages.org/hi-news.ru/s/eto-interesno/10-vazhnejshix-deyatelej-v-sfere-osvoeniya-kosmosa.html>
8. Культурология <https://kulturologia.ru/blogs/300316/28986/>
9. Танец «Модерн» http://www.ortodance.ru/dance/style_modern1
10. Туано Арбо «О танце и музыке»
11. Танец «Твист». История. Интересные факты. http://www.twiststation.ru/ts_more_3.htm
12. Худеков С. «История танца».

Танцы в 20-30 годы в СССР

Танцы 60 годов: твист, хали-гали

Твист

МАХМУД ЭСАМБАЕВ – ЗВЕЗДА НАРОДНОГО ТАНЦА НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ НЕБОСКЛОНЕ

*Дущанский Владимир,
обучающийся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
участник ансамбля песни и танца «Тамбовчата»*

Руководитель:
*Казанкова Ирина Львовна,
педагог дополнительного образования
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»*

Консультант:
*Куприна Маргарита Анатольевна,
педагог-организатор
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»*

Введение

Хореографическим искусством я заинтересовался очень рано. В образцовый детский коллектив ансамбль песни и танца «Тамбовчата» родители привели меня совсем маленьким 5-летним мальчиком. Народный танец близок мне по духу. Считаю его эмоциональным, чувственным, характерным и ритмичным танцем. Мне всегда интересно изучать историю и знакомиться с биографией ярких представителей фольклорного хореографического искусства. Захватывает не только исполнение этого танца, но и просмотр ярких хореографических композиций.

В региональной олимпиаде обучающихся в системе дополнительного образования принимаю участие впервые. Тема олимпиады: «Первый шаг к звёздам», посвящённой 60-летию полёта в Космос Ю.А. Гагарина, сподвигла меня на размышления о существовании тонкой взаимосвязи звёздного неба и звёзд сценического искусства.

За советом, в выборе темы своей исследовательской работы, обратился к своему педагогу по народному танцу – Ирине Львовне Казанковой. Я прислушался к её совету и решил посвятить своё исследование такой яркой личности хореографического искусства, как Махмуд Эсамбаев.

Махмуд Эсамбаев – звезда мирового уровня. Бог танца, великий сын Кавказа, он любил повторять: «У меня пара крыльев – Чечня и Россия». Я стал гражданином всего света, посвятив свою судьбу служению красоте и бескорыстной помощи народу. Он занимался уникальным танцевальным искусством, создавая тематические новеллы на тему «Танцы народов мира». На высочайшем техническом уровне исполнял Махмуд Эсамбаев: «Танец огня» на музыку де Фальи; башкирский «Воин»; таджикский «Танец с ножами»; индийский «Золотой бог»; испанский «Ля-коррида».

Актуальность исследования объясняется тем, что народный танец своей эмоциональностью и красотой притягивает внимание человека с давних времён, также как загадочный звёздный небосклон.

Новизна

На сегодняшний день существует множество работ по изучению творческой деятельности Махмуда Эсамбаева. Уникальность нашего исследования заключается в том, что мы проводим сравнение красоты звёздного неба и звёздность танцевального искусства М. Эсамбаева.

Цель – выяснить, почему Махмуда Эсамбаева считают уникальной личностью, звездой сольного народного танца.

Задачи исследования:

- изучить литературу по теме исследования;
- собрать материал по творческой деятельности М. Эсамбаева;
- посмотреть видеозаписями выступлений М. Эсамбаева;
- изучить информацию по самым ярким звёздам на небе;
- провести интернет опрос по теме исследования;
- проанализировать полученные результаты;
- сделать выводы по результатам исследования.

Гипотеза: мы предполагаем, что Махмуд Эсамбаев – уникальная и звёздная личность в сценическом сольном народном танце.

Объект исследования – творческая деятельность Махмуда Эсамбаева.

Предмет исследования – народный танец в исполнении Махмуда Эсамбаева.

Методы исследования:

Теоретические – изучение и анализ литературы, систематизация информации;

эмпирические – интернет опрос, просмотр видеозаписей выступлений, обработка и интерпретация результатов.

Ожидаемые результаты:

- расширение и пополнение знаний о творчестве танцора и звёздном небе;
- повышение уровня культуры в народном танце;
- повышение уровня исполнения народного танца;
- актуализация, сохранение и трансляция творческого наследия великого танцора, хореографа и балетмейстера М. Эсамбаева;
- использование материалов исследовательской работы в области хореографического искусства и проектной деятельности.

I. Теоретическая часть

1.1. Красота звёздного небосвода

Бесспорно, красоту ночного звёздного неба не передать словами. Притом мы можем наблюдать лишь часть внеземного пространства. Но сияющее ночное небо притягивает человека испокон веков. Ну как можно не любоваться бездонной мглой со множеством мерцающих звёздочек? Они призывно светят, намекая на тайны и загадки, которые скрыты в космосе, на то, что нам недостижаемо и недоступно. Но, безусловно, возбуждает желание узнать и изведать эти таинственные просторы. Иногда, напротив, наблюдение за звёздами действует успокаивающее, давая понять, что мы не одни во Вселенной.

Задолго до первых попыток сосчитать звезды, наблюдатели разделили все небо на некоторые участки, проложив между ними невидимые границы. Участки, включающие в себя определённую группу звёзд законченного рисунка, назвали созвездием и присвоили ему имя, которое часто давалось из желания увековечить имя бога или любимого героя. У разных цивилизаций границы созвездий и их названия были разными, что отражало присущие им национальные особенности. Мы пользуемся достижением древних цивилизаций Средиземноморья. Легенды, мифы об их героях и богах отражены в названиях современных созвездий и планет.

В древние времена люди считали, что звезды – это серебряные гвоздики, вбитые в небесный свод. Однако учёные установили, что звёзды представляют собой раскалённые газовые тела шарообразной формы.

1.2. Яркие звезды ночного неба (Приложение 5)

Сириус

Одна из самых известных звёзд – это Сириус. Она находится в созвездии Большого Пса и является одной из звёзд зимнего треугольника. Это самая яркая звезда на нашем небе. В ясную погоду видна невооружённым глазом. Но, на самом деле, не самая крупная из них. Сириус в 1,7 раза больше Солнца. Если мы поместим эту звезду в Солнечную систему, ни одна планета не будет затронута.

Самая интересная легенда, передающаяся из поколения в поколение в Африке, рассказывает о том, что боги, которые основали жизнь на Земле, пришли с планеты Сириус. Многие в древних цивилизациях связано с этой звездой. Причём независимо друг от друга у многих стран появились эти мифы и легенды. В сказаниях Египта, Греции, Китая, многих народов Африки мифология связана со звездой Сириус, которая так далека от Земли, и находится в созвездии Большого Пса. И некоторые данные легенд подтвердились впоследствии, (например, что у Сириуса есть спутники). У племени дагонов была такая легенда, что Сириус не одинок.

Полярная звезда

Полярная звезда также известна и видна на небе невооружённым глазом. Она находится в созвездии Малой Медведицы. Кто из нас не слышал о Полярной звезде? Ещё Шекспир в «Юлии Цезаре» устами главного героя говорил:

*Но неизменен я, как неизменна
Полярная звезда: она недвижна –
И в целом небе нет подобной ей.
На небе много звёзд; их всех не счесть,
И все они блестят и все мерцают,
Но лишь одна не изменяет места.*

В отличие от других звёзд, которые в разное время суток видны то на востоке, то на юге, то восходят над горизонтом и заходят за горизонт, подобно Солнцу и Луне, Полярная звезда почти не меняет своего положения на небе, и зимой, и летом, указывая направление на север, к полюсу Земли.

Уникальность Полярной звезды в том, что она находится ближе других звёзд, видимых невооружённым глазом, к северному полюсу мира, на расстоянии около 1°. Из-за этого она все время находится фактически на одном и том же месте, вне зависимости от времени суток и года. Неподвижность Полярной звезды вот уже полторы тысячи лет делает её верным ориентиром для мореплавателей, скотоводов и путешественников.

Альтаир

Альтаир – находится в созвездии Орла, является одним из звёзд летнего треугольника. Его масса превышает Солнце всего лишь в 1,8 раза (как и Сириус). Поместив эту звезду в Солнечную систему, ни одна планета не будет затронута. Он известен людям с древности.

Древние японцы видели в Альтаире пастуха Хикибоши. Этот земной юноша когда-то полюбил небесную ткачиху Орихиме и она ответила взаимностью. Чувства так захватили девушку, что заставили забыть о главном предназначении.

Богиня Неба разгневалась и разлучила пару бурной рекой. Но влюблённые так неистово и слёзно умоляли её о прощении, что сердце растаяло. Хикибоши и Орихиме разрешили ежегодно встречаться в 7-й день 7-го месяца. Сегодня мы можем видеть это явление: Альтаир и Вегу, разделённых Млечным Путём.

Звезда по имени Солнце

Самую главную и большую звезду с точки зрения видимости, мы наблюдаем каждый день на нашем небосклоне. Это звезда по имени Солнце. Но это же очевидно, скажете Вы. Совершенно верно. И все же мы сделаем небольшую оговорку относительно нашего светила. Потому что астрономы выражают размер звёзд в радиусах Солнца. А один солнечный радиус составляет примерно 695500 километров. Это позволит нам получить представление о размерах других звёзд.

Мы многое знаем про эту звезду. Солнце недаром называют источником жизни на Земле. Во все века люди воспевали это небесное светило, а многие даже поклонялись ему и чтили его как Бога. Такой культ был широко распространён в древнем Египте.

По представлениям египтян, их Бог Солнца Ра плывал по небесной реке в своей золотой ладье, а ночью под землёй побеждал коварного бога тьмы и снова возвращался на небо.

В мифах древней Греции мы встречаем сына Зевса Гелиоса, который в золотой колеснице по утрам отправлялся с востока на западный край неба. Гелиос в переводе с греческого означает Солнце.

В мифах и легендах Индии говорится о том, что Земля одно время была бесплодной пустыней. Возвышались над нею голые, не покрытые деревьями и травами горы. Поэтому живые создания сильно страдали от голода. Тогда Солнечный бог, словно родной отец, проникся к ним состраданием. Двинувшись северным путём, собрал он своими всепроникающими лучами наделённую животворным жаром влагу, вернулся южным путём и, таким образом совершив круг, вошёл внутрь земли, обернулся полем-лоном, а в нём Сома – бог Луны, согнав весь носившийся паром жар в поднебесье, породил растения. Наделённые шестью вкусовыми качествами – сладким, кислым, солёным, острым, горьким, вяжущим, – эти растения пригодны для жертвы и составляют пищу всех живых существ на земле. Воистину пища всех наделённых жизнью существ сотворена из Солнца.

1.3. Детство и юность Махмуд Эсамбаев

Махмуд Эсамбаев родился 15 июля 1924 года в предгорном селении Старые Атыги Чеченской Республики. Интерес к танцу у Махмуда проснулся очень рано. С семи лет мальчик восхищал окружающих своим талантом, пластикой и задором. В одном из источников я прочитал следующее: «Мальчишка, обладающий абсолютным слухом, гибкий как лоза, в танце легко достающий большим пальцем ноги мочки своего уха... Мастера танца к этому идут десятилетиями, а у парня был врожденный артистизм, он умел по наитию одними лишь движениями тела отображать человеческие чувства». С детства мальчика приглашали на все праздники, и там он с удовольствием плясал наравне со взрослыми.

Судьба великого танцора, хореографа и балетмейстера была не простой с самого детства. Свои танцевальные возможности он стал демонстрировать в возрасте 8 лет, присоединившись к одному из бродячих цирков и гастролируя по Чеченской Республике. Существует легенда, что номер юного Эсамбаева увидела сама Любовь Орлова, предрёкшая звёздное будущее. Отец Эсамбаева гневался, – он полагал, что хореография – это развлечение, а никак не мужское занятие, которым можно прокормить семью. Но уже тогда будущий король танца обладал твёрдостью характера и верой в себя. Вопреки запрету отца, он упрямо твердил: «Я буду танцевать!». Махмуд не сдавался, терпя насмешки братьев и гнев отца, выражавшийся в побоях, запирании в доме и спрятанной одежде. Поддерживали мальчика только матери – биологическая, а затем и вторая, «еврейская», Софья Михайловна из Одессы, звавшая ребёнка Мойше. Тогда никто не мог предположить, что скоро юный танцор станет известным всему миру (Приложение 6).

Ровесники смешливо относились к проявлениям артистизма и творчеству Махмуда и называли его Скоморохом. Со временем обидное прозвище перекрыли новые, громкие, заслуженные – «Король танца» и «Гений танца».

«Её и только её я всегда называю мамой. Она говорила: «Ты думаешь, я хочу, чтоб ты танцевал еврейский танец, потому что я еврейка? Нет. Евреи будут говорить о тебе: «Вы видели, как он танцует бразильский или испанский танец?». О еврейском они не скажут. Но любить тебя они будут за еврейский танец». В те годы, когда не поощрялось еврейское искусство, зрители–евреи спрашивали меня: «Как вам разрешили еврейский танец?». Я отвечал: «Я сам себе разрешил», – делился воспоминаниями прославленный артист балета.

В 15 лет, несмотря на преграды, Махмуд поступил в хореографическое училище в Грозном, параллельно попал в государственный ансамбль песни и пляски. Через год началась война, и Эсамбаев, уйдя защищать родину, не оставил любимое занятие и на фронте – выступал перед солдатами, стараясь поднять боевой дух и вдохновить на победу.

Именно там, после ранения ноги осколком снаряда, разорвавшегося возле сцены, прозвучали страшные слова хирурга о том, что о призвании ему нужно забыть. Но в очередной раз Махмуд доказал, что предсказаниям, где ему необходимо отказаться от искусства, сбыться не суждено.

В 1943-м перед его невероятной пластикой и талантом не устоял Пятигорский театр, где были предложены не одна роль, а сразу несколько. Маститые артисты уважали своего молодого коллегу, а вот его непокорный характер не всегда радовал начальство, однажды сославшее Эсамбаева в далёкий аул на сплав леса. Здесь он чуть не погиб, но все обошлось благодаря стараниям очарованной местной публики и сослуживцев.

Вскоре началась депортация ингушей и чеченцев, унёсшая многие человеческие жизни. Верный сын своего народа Эсамбаев, отказавшись от заманчивого предложения остаться, отправился вслед за остальными. В Киргизии Махмуд Эсамбаев женился, у него родилась дочь Стелла.

Новая страница творческой биографии открылась в Киргизии, где Махмуд сначала преподавал танцы, а затем виртуозно исполнял композиции на сцене местного театра оперы и балета. Здесь он исполнял главные партии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан» и в первых национальных балетных спектаклях. На премьерах в первом ряду сидел его отец и мысленно просил прощения у сына, что когда-то не поддержал его выбор. А мама его на деньги, отложенные ею по копейке на «чёрный день», покупала белые розы к премьерам сына, чтобы сделать его жизнь ещё светлее (Приложение 7).

Позже Эсамбаев вспоминал: «Я благодарен киргизскому народу за то, что он на протяжении 12 лет давал мне возможность познать искусство балета. Я не могу вспомнить ни одного плохого дня в Киргизии». Он – первый танцор, которому присвоили звание народного артиста Киргизской ССР. В дальнейшем Махмуд станет народным артистом ещё нескольких союзных республик.

Несмотря на профессиональный рост, жизнь танцора в первые годы пребывания в Киргизии омрачена тяжёлыми утратами, реально способными сломить человека. В различных источниках говорится о том, что отца он нашёл где-то под Карагандой, а маму – не успел. Та замёрзла на поле, куда пошла в надежде выкопать оставшиеся корнеплоды. Однако из-за пережитого, несмотря на должный уход со стороны заботливого сына, отец вскоре умер. Перед смертью он благословил Махмуда на профессию танцора. Этот момент много значил для артиста, он его потом часто вспоминал, ведь родитель ранее считал дело всей его жизни несерьёзным увлечением, блажью.

Неустанно совершенствуясь в искусстве, Махмуд Алисултанович поставил себе сверхзадачу, цель, которой ни до него, ни после никто не смог достичь: освоить технику танцев всех народов мира. Он блистал своим мастерством на известнейших сценах. Эсамбаева называла звездой пресса Нью-Йорка и Парижа. Его, вдохновенно исполняющего испанский танец, запечатлел на своей картине Пикассо. Абсолютную профессиональную гениальность танцора подтверждала прима-балерина Большого театра Галина Уланова.

1.4. Мастер народного танца

В 50-е годы талантливый и успешный артист балета ощутил не просто влечение к народному танцу, он понял, что ему подвластны специфические фольклорные особенности различных культур.

Звёздным часом артиста стал международный молодёжный конкурс, который проходил в Москве. Конкурс изменил его жизнь: Эсамбаеву присудили одну золотую и две серебряные медали. После смерти отца Стелла Эсамбаева рассказала о том, как отец в 1957 году принял решение выступать на Всесоюзный фестиваль молодёжи. Как-то вечером он, вернувшись с репетиции, подошёл к жене и сказал ей: «Нина, в Москве будет международный фестиваль, и я хотел бы попробовать свои силы». Несмотря на то что семья Махмуда Эсамбаева в ту пору материально жила плохо, жена дала добро: «Хорошо, ты езжай. Деньги добудем, я продам свою швейную машинку и ковёр. Выступай и за нас не беспокойся. Я медсестра, буду уколы делать, заработаю себе и дочке на жизнь». Кандидатура артиста зависела от того, примет ли комиссия подготовленный им сольный концерт. Он состоялся в зале Калужской филармонии. Концерт прошёл с огромным успехом. Артиста утвердили на участие в фестивале. В дальнейшем танцор всегда с особым чувством благодарности выступал в Калуге.

На конкурсе в Москве чеченец–танцор оказался сенсацией. Пресса разных стран писала о том, что зажглась звезда мирового уровня: чеченский артист победил лучших танцоров мира сразу в трёх номинациях! Дочь вспоминает, как мама, услышав по радио об успехе мужа, на радостях целовала её и плакала: «Стелла, наш папа выиграл все». Действительно, после такого успеха Махмуд стал желанным гостем для лучших сцен мира. Нина Аркадьевна была замечательной женой для великого артиста. Эсамбаев всегда ощущал тепло и уют своего дома.

Благодаря её стараниям гостеприимная атмосфера жилища притягивала творческих людей – друзей М. Эсамбаева: Эдиту Пьеху, Юрия Григоровича, Марка Донского, Александра Броневицкого. Супруга танцора имела творческую натуру: не имея артистического образования, она тонко разбиралась в нюансах танца. От жены знаменитый танцор нередко принимал дельные советы, реально использованные в постановках.

По воспоминаниям дочери, мать, как и полагалось верной жене, всегда оставалась в тени знаменитого мужа, незримо оберегала и участвовала в его становлении, оказывая колоссальную поддержку и понимание. «На самом деле как-то по жизни она очень хорошо его понимала и всегда способствовала его росту. Безумно радовалась его успехам, была просто настоящим ему другом и необыкновенной для меня мамой», – добавляла Стелла Махмудовна.

В то время был популярен Государственный ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева. Участники коллектива ездили в экспедиции и изучали танцевальный фольклор народов мира. Позже эти композиции обрабатывались и становились основой репертуара. Однако в одиночку национальные танцы в те годы никто не исполнял. Эсамбаев, как и Моисеев, обратился к народному творчеству, но программу разработал сольную.

Так появились танцы-новеллы, посвящённые культуре разных народов. Среди его первых работ был индийский ритуальный танец «Золотой бог», испанский танец «Ля коррида», таджикский «Танец с ножами». В 1957 году Махмуд Эсамбаев стал солистом Республиканской филармонии, а через два года он отправился мировое турне, где ему неизменно рукоплескала восхищённая публика. По возвращении он воплотил в жизнь идею создания собственного коллектива, а также программу, где единолично исполнял национальные танцы. Любимым номером, конечно после лезгинки, стал 9-минутный индийский «Золотой бог», который танцор выучил поистине молниеносно – за 20 дней.

«Я с детства подсознательно ощутил волшебную связь народного танца с жизнью», – писал спустя десятилетия Эсамбаев в своей статье – исповеди «Радость танца».

Юрий Григорович, балетмейстер говорил: «На афише пишут «Танцы народов мира», а надо бы – «Народы мира в танце». Непременно посмотрите Эсамбаева! Танцы Эсамбаева – это театр переживания, а не представления. Каждое выступление мастера на эстраде, каждая его миниатюра – это, я бы сказал, маленький законченный балет».

1.5. Золотой бог танца Махмуд Эсамбаев

Визитной карточкой на новом витке жизни и творчества Эсамбаева стал индийский храмовый ритуальный танец стиля Бахарат Натьям «Золотой Бог».

Легенда о Солнечном золотом Боге оживает в этом танце.

На сцене мрак. Только слышны мелодичные и размеренные звуки индийской музыки, призывающие к вниманию, к посвящению в таинство танца. Вспыхивает серебристый луч прожектора и вырывает из темноты сверкающее золотом «изваяние». Танцовщик находится в глубоком приседе с разведёнными в сторону коленями и руками. На голове сверкающая корона. Звучит музыка. А танцовщик все так же неподвижно сидит, не шелохнувшись. Через некоторое время вдруг замечаешь, что он уже, оказывается, немного поднялся. Значит, происходит движение тела, незаметное глазу.

Индийцы тысячу лет назад рассчитали эту скорость подъёма танцовщика – так поднимается из-за горизонта солнце.

Зал замирает при виде этого удивительного зрелища. Как будто встаёт не человек, а само светило. Звучит музыка. Солнце всплывает над безмолвной пустыней. Наконец этот немислимый подъем закончен. Мгновенно меняются освещение, ритм музыки.

Золотой бог делает первый шаг. Неожиданно раздаётся серебристый звон колокольчиков, привязанных к его ногам. И мы уже видим не бога, а человека, который оживляет все неживое, наполняет поэзией каждое движение своего тела, головы, ног, рук. Особенно выразительны руки. Когда они начинают извиваться, словно это сами волны Ганга, словно бесконечно плавно течёт умиротворённая река, зал неизменно разражается аплодисментами. Кажется, что эти руки можно завязать в бант.

Лицо бесстрастно, спокойно, мудро. Это не руки из мышц и костей, а просто ленты, извивающиеся змеи.

Философия танца в необыкновенном слиянии человека с природой, гармония внутри и снаружи. Таинство осязания природы солнца, неба, воды, дождя и земли. Это смог своим танцем исполнить и показать при помощи своего пластичного и гибкого тела Махмуд Эсамбаев – ярчайшая звезда сценических площадок народной хореографии периода Советского Союза.

Данный танец тонкой нитью связан со звездой по имени Солнце, именно поэтому нам стало интересно изучить историю рождения танца, понять его смысл и в чём заключается сложность его исполнения. Ответить на вопрос: «Смог ли кто-нибудь повторить «восход и закат солнца» так, как это делал Эсамбаев?».

История рождения танца «Золотой Бог» подробно освещена на официальном сайте [6]. «Этот танец танцевала знаменитая исполнительница Элеонора Грикурова. Она была лучшим и единственным в СССР знатоком индийских танцев. Она изучала и осваивала их не один десяток лет в Индии. Учеников она не брала, считая, что работать можно только с теми, кто с детства обучался в Индии. С отечественными танцовщиками, равшимися к ней в ученики, она на эту тему даже говорить не желала. Махмуд приходил, но Грикурова его как бы не замечала, и это продолжалось очень долго. Потом все-таки разрешила посещать её занятия. Он был готов терпеть бесконечно. Грикурова ценила упорство.

– Сколько вам лет?

– 32, - признался Махмуд.

– Поздно! Очень поздно! Ну неужели вы сами этого не понимаете? Индийским танцам нужно обучаться с детства. Оно у вас прошло давно и безвозвратно.

– Нет, Элеонора Николаевна, – ответил Махмуд, – вовсе не прошло, я по-прежнему ребёнок в душе.

Махмуда невозможно было обидеть. Он стремился научиться и был готов на всё...».

«Я Шива Натараджа Четверорукий, Владыка танца!

Я танцую, и все мироздание вторит мне. Вот приподнял я правую ногу, легко отклонился назад, весь равновесие и совершенство, и небесное колесо пришло в движение, закружилось, мерцая факелами звёзд.

Мой танец пробуждает творческую энергию Вселенной, он зовёт из мрака невежества и лени к животворному всеочищающему свету, который изливает вечный костёр, пылающий у меня на ладони. С моих волос срываются молнии. Электрические вихри бушуют вокруг меня.

Левой ногой я попираю ленивого карлика, имя которому Майлака. Подобно жирному пауку, плетёт он паутину неведения, иллюзии и тёмного зла. Он сон, а я пробуждение! Он лень, а я энергия! Он коварное наваждение, а я царь знания! Смотрите, каким магнетическим светом озарена моя голова! Слушайте, как рокочет барабанчик дамару под ударами моих пальцев.

Я пробуждаю к бытию новые миры. Вибрация звуков врывается в холод и мрак первозданного хаоса. Так океанский ветер рвёт в клочья низкие тучи и несёт их в иссушенную зноем пустыню. Они прольются благодатным дождём, плодотворящим жизнь, и я, Шива, пробьюсь сквозь землю первым зелёным ростком. В звоне моих запястий слышен гимн плодоносящей силе. Я прекрасен и страшен, беспредельно милостив и беспощаден. Ничто не минует моего всеочищающего костра. В урочный час все атомы бытия будут уничтожены в пламени, все миры. Я непостижимое единство.

Во мне слились все изначальные противоборства: бытие и небытие, свет и тьма, мужские и женские начала вещей. В мочке моего уха – длинная мужская серьга, круглая женская – у меня в левом ухе. Ибо един я и моя женская энергия – шакти – предвечна во мне.

Я танцую, и рука моя обращена ладонью к вам. Это абхайя – мудра - жест уверения и покровительства. Все, кто знает язык пальцев, созданный мной, поймут меня. Все, кто идёт к совершенству по ступеням моей йоги, сольются со мной.

Прекрасная кобра обвивает мой локоть. В стремительном танце она развеивается и летит по кругу, как газовый шарф. Моя змея, моя опасная энергия, моё воплощение.

Ожерелье из черепов подпрыгивает у меня на груди, когда я танцую. Это мёртвые головы великих и вечно живых богов. В них непостижимая тайна круговорота миров и вещей, совершенствования и разрушения Вселенной.

Один мой глаз – живительное Солнце, другой мой глаз – влажна плодотворяющая Луна, горящий над переносицей третий мой глаз – Огонь. Головы Брахмы, Вишну и Рудры, как пустые кокосы, гремят у меня на груди, всевидящее сердце Агни пылает над моими бровями».

«У Грикуровой был свой сценарий знаменитого танца «Золотой бог Шива». Его открыл ей когда-то сам знаменитый танцовщик Рам Гопал.

– Представьте себе, Махмуд, как солнцеподобный Шива просыпается и озирает своим всевидящим третьим оком, что пылает над бровями, всю землю от восхода до заката...

– Я много лет жила в Индии. В Калькутте, Мадрасе, Бомбее... Изучила все 4 школы индийского танца. Каждый из этих стилей имеет свою территорию, где он преимущественно исполняется, особую технику, темы и костюмы для танца. «Золотой бог» – это Эверест, почти недоступная смертным вершина. Чтобы его освоить, необходима нечеловеческая сила ног, которую можно развить лишь за много лет специальными упражнениями. «Золотой бог», к тому же, не просто танец, тут вся индийская философия, древняя, как сам человеческий разум...».

«Махмуд не стал рассказывать Грикуровой о своих многочасовых поисках в библиотеках и Музее восточных культур, где он прочитал и посмотрел все, что имело хоть какое-то отношение к индийским танцам. Как по нескольким фотографиям в музее разглядывал танцевальные позы легендарного Рама Гопала, как читал и запоминал такую трудную индийскую поэзию. Читал древнюю, созданную около 2 тысяч лет назад, священную книгу индусов «Натьяшастра», где изучал раздел, посвящённый танцам, жестам, мимике. Танцы были неотъемлемой частью культовых церемоний. Сами боги танцевали. В сюжетах их танцев – история создания и существования мира и разума, вся философия жизни. Тут был до мельчайших нюансов отработанный культ жеста, однозначный, как буквы в алфавите. При помощи этих букв, написанных движениями тела, рук и пальцев, лица, глаз, строилось повествование. Все это в комплексе называлось «мудра» и было полностью понятно только посвящённым, но поражало и непосвящённых своей необычной экзотической красотой».

«Сюжет такой: Шива пробуждается, наблюдает, что происходит на земле Индии от восхода до захода солнца. И обо всем этом рассказывается в танце. По замыслу это божественно-неземной номер. Но танец пришлось, по существу, создавать новый. Рам Гопал исполняет его в течение 45 минут, очень медленно развивая повествование. Движения им делаются как при замедленной киносъёмке. Мне же нужно было создать номер продолжительностью 8-9 минут, то есть танец, пригодный для эстрады».

«Он поднимался и вырастал так же медленно, как поднимается над горизонтом животворное дневное светило. Глаз не в силах заметить этого едва заметного возрастания. Для любого человека бесконечно медленное распрямление согнутых ног, состояние совершенно невыносимое. Любой буквально через несколько секунд просто рухнул бы на землю. Мышцы не выдержали бы напряжения. Махмуд даже не думал об этом, потому что в таком положении ему не просто нужно было устоять, в этом положении он танцевал, в этом положении все его, казалось бы, застывшее тело и лицо совершали бесчисленное множество едва заметных, но удивительно тонких и выразительных движений. Вот в чём состояла почти никому, даже из профессиональных танцоров, не доступная сложность этого танца».

«Танец – легенда о Золотом божестве. Медленно восходит золотое солнце над пустынной и мёртвой землёй. Ничего нет живого на её безмолвных равнинах. Золотой бог просит бога Неба послать на землю живительную влагу. Пошёл дождь. Оживилась земля, зашелестели листьями деревья, запели птицы, расцвели сады. Но дождь не может идти вечно. Он прекратится, и все живое погибнет. Золотой бог просит бога Неба послать на землю реки. По благодатной земле Индии величаво протекли воды Ганга. Но не всегда спокоен Ганг. Поднимается буря, набегают

огромные волны, река выходит из берегов, затопляет селения, посева, сады. И тогда неисчислимы бедствия народа. Но Ганг утихнет, вновь войдёт в своё русло и потечёт величаво, спокойно. Золотой бог уходит, чтобы дать отдохнуть уставшей земле. Голубой бог Ночи вступает в свои права. Он окутывает землю лазурным сиянием. А завтра – снова придёт Золотой бог, чтобы согреть землю своими лучами. И так будет вечно» (Приложение 7).

«Махмуд стал победителем конкурса танца в Индии. Он исполнял «Золотого бога». Призом был костюм для этого танца (его стоимость – более 300000 долларов)».

Послушать о рождении «Золотого Бога» самого Махмуда Эсамбаева и насладиться уникальным танцем вы можете на официальном YouTube канале [7].

II. Эмпирическая часть

2.1. Результаты исследования

Для того, чтобы выяснить известность личности Махмуда Эсамбаева в наше время, мы решили провести опрос среди участников образцового детского коллектива ансамбля песни и танца «Тамбовчата» и их родителей.

Опрос проводился посредством интернет-анкетирования. В опросе приняли участие 56 учащихся и 25 родителей.

Респондентам были заданы несколько вопросов (Приложение 1 и 2).

Результаты анкетирования детей представлены на диаграммах (Приложение 3). Большинству опрошенных знакома личность Николая Цискаридзе – 59,6 %, но тем не менее личность Махмуда Эсамбаева известна 23,4 %, а Рудольфа Нуриева – 17%. Преобладание известности Николая Цискаридзе объясняется тем, что он современный хореограф, артист балета. Звезда сольного народного танца остаётся в памяти многих учащихся. На вопрос о направлениях творчества М. Эсамбаева все варианты ответов были отмечены. Большинство респондентов – 48,8% совершенно верно и точно отметили, что он занимался постановкой и исполнением сольных народных танцев, 39,0% – изучением танцевального фольклора народов мира и актёрской деятельностью – 12,2%. Запись танцевальных постановок Махмуда Эсамбаева смотрели 73,5% учащихся, а 26,5% не видели творчество великой звезды сценического сольного народного танца. На вопрос о ярких звёздах ночного неба ответы респондентов распределились следующим образом: Солнце назвали 56%, Сириус – 27%, другие звезды такие как Бетельгейзе, Полярная звезда, Альтаир отметили всего 17%.

Нельзя не отметить результаты анкетирования родителей. Личность Махмуда Эсамбаева звездой мирового масштаба и королём народного танца считают 85,7% опрошенных, а таковым не является посчитали 14,3%. Его знаменитый танец «Золотой Бог» известен 63,6% респондентов (Приложение 4). Ответы на вопрос: «Находясь в экспедициях, что изучал Махмуд Эсамбаев?» звучали абсолютно одинаково – танцевальный фольклор народов мира. Очень были интересны ответы на вопрос «В чём выражается индивидуальность творческой деятельности Махмуда Эсамбаева?»: сохранял и развивал искусство танца, исполнял танцы народов мира, симбиоз танца и актёрской игры, работал в жанре «танцевальная миниатюра». Звезды ночного неба Солнце и Сириус, также как и детям, наиболее известны родителям, но звучали в ответах и Бетельгейзе, Полярная звезда, Денеб, Альтаир, Вега, Ригель.

2.2. Выводы:

- цель исследования достигнута, задачи выполнены;
- ожидаемые результаты достигнуты;
- в ходе исследования определено, что уникальность личности М. Эсамбаева заключается в его творческой танцевальной деятельности. Он был первым танцором, который исполнил народный танец сольно.
- была доказана поставленная ранее гипотеза – Махмуд Эсамбаев действительно является уникальной и звёздной личностью в сценическом сольном народном танце.

Заключение

Махмуд Эсамбаев был первым артистом СССР, который выступил со своей сольной программой и собрал в одном концерте танцы народов мира. Про своё творчество он говорил: «Танец – это жизнь. Я дышу через танец. Лёгкие не в счёт».

Великий хореограф и танцор был удостоен многих заслуженных наград: Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за выдающийся вклад в развитие искусства танца, Орден Дружбы народов за выдающиеся достижения в искусстве танца и плодотворную общественную деятельность, народный артист РСФСР, СССР и Киргизской ССР. Однако не количеством наград ознаменована доля патриарха хореографии, а любовью и признанием благодарных зрителей, жизнь которых он делал красивой и возвышенной, а от этого становился счастливее сам...

Все хотели увидеть знаменитого горца. Современники вспоминают, что в некоторых республиках СССР мамы несли к нему, как к шаману, детей на излечение. Они просто обманулись перевоплощением артиста в одном из танцев.

На основании всего вышесказанного и проведённого опроса мы можем констатировать следующее Махмуд Эсамбаев действительно «Мастер» и «Гений» сольного народного танца. Первый человек, совершивший полет в космос, был лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Первооткрывателем и создателем сольного народного танца стал Эсамбаев.

В его честь назван астероид 4195 (Esambaev), открытый 19 сентября 1982 года Л.И. Черных.

Выступления Эсамбаева восхищали зрителей также, как и красота звёздного неба. О звёздах сказано много слов... Но этот мир остаётся для нас неизведанным, поэтому мы никогда не сможем разгадать тайну непреодолимого желания писать о звёздах. В таланте Махмуда также заложена великая тайна, постигнуть и достигнуть которую невозможно. Большому таланту сопутствовала чистая, умеющая прощать и видеть все светлое душа.

Две самые яркие звезды на нашем небе – Солнце и Сириус известны практически каждому человеку. Звезда по имени Солнце сверкает в самой известной танцевальной постановке гениального хореографа и исполнителя XX столетия Махмуда Эсамбаева «Золотой Бог». Не случайно именно эта композиция стала визитной карточкой Махмуда.

Великий танцор так и ушёл уникальной личностью, не передав своего умения последователям. Осталось лишь громкое имя в искусстве – Махмуд Эсамбаев. Профессионалы отмечают, что в этом нет личной вины знаменитого танцора и хореографа. Его творчество – народный танец – весьма многогранно и ёмко, богатейшие нюансы танцев народа мира невозможно охватить человеку, не обладающему выдающимися способностями. Очевидно, что Мастеру не удалось найти Ученика. Впрочем, кто знает? Может быть, и появится вскоре на танцевальной сцене подобный ему самородок, который языком движения сможет выразить душу всех народов, населяющих такой прекрасный и такой беззащитный земной шар. Свою честную жизнь, наполненную творчеством, он охарактеризовал так: «Я не боюсь смерти! Я столько пережил в своей жизни счастья, горя, потерь близких, я столько успел сделать добра людям, что, если смерть придёт через тридцать секунд, я умру гордый и счастливый».

Таким образом в ходе нашего исследования, мы убедились, что яркие звёзды сверкают не только на ночном небе, но и на хореографическом небосклоне [8].

Список литературы:

1. Ахмадов Я.З., Хасмагоматов Э.Х. История Чечни в XIX-XX веках. – М.: «Пульс», 2005. – 996 с. – 1200 экз.
2. Муса Гешаев. Знаменитые чеченцы. – Гр.: Седа, 1999. – Т. 1. – С. 522–559. – 644 с. – 2000 экз.
3. Сулейманов А.С. Топонимия Чечни / Ред. Т.И. Бураева. – Гр.: ГУП «Книжное издательство», 2006. – 711 с. – 5000 экз.
4. Эсамбаев Махмуд Алисултанович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А.М. Прохорова – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969.

Информационные источники:

1. Большой вопрос.ru <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1557594-kakova-filosofija-tanca-zolotoj-bog-kotoryj-ispolnjal-mahmud-esambaev.html>
2. Видеозапись танцевальных композиций М.Эсамбаева <https://youtu.be/N8mNtKY6tko>
3. Всемирный Благотворительный Фонд Махмуда Эсамбаева
<https://esambaev.ru/координаты/>
4. Золотой бог танца Махмуд Эсамбаев <https://kiki-que-baila.livejournal.com/3097.html>
5. История рождения танца «Золотой Бог»
https://www.youtube.com/watch?v=rzD9JGNh4_c
6. Культура.РФ <https://www.culture.ru/persons/7537/makhmud-esambaev>
7. FB <https://fb.ru/article/424895/mahmud-esambaev-biografiya-lichnaya-jizn-semya-foto>
8. 24 СМИ <https://24smi.org/celebrity/26437-makhmud-esambaev.html>

Приложение 1

Анкета для детей

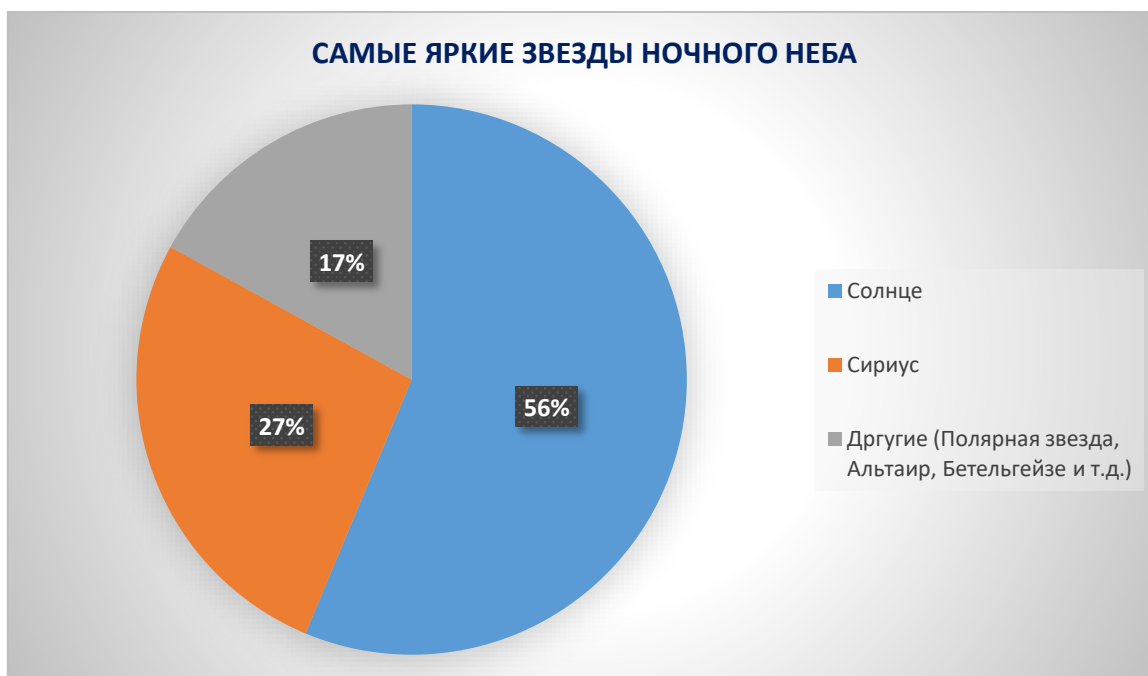
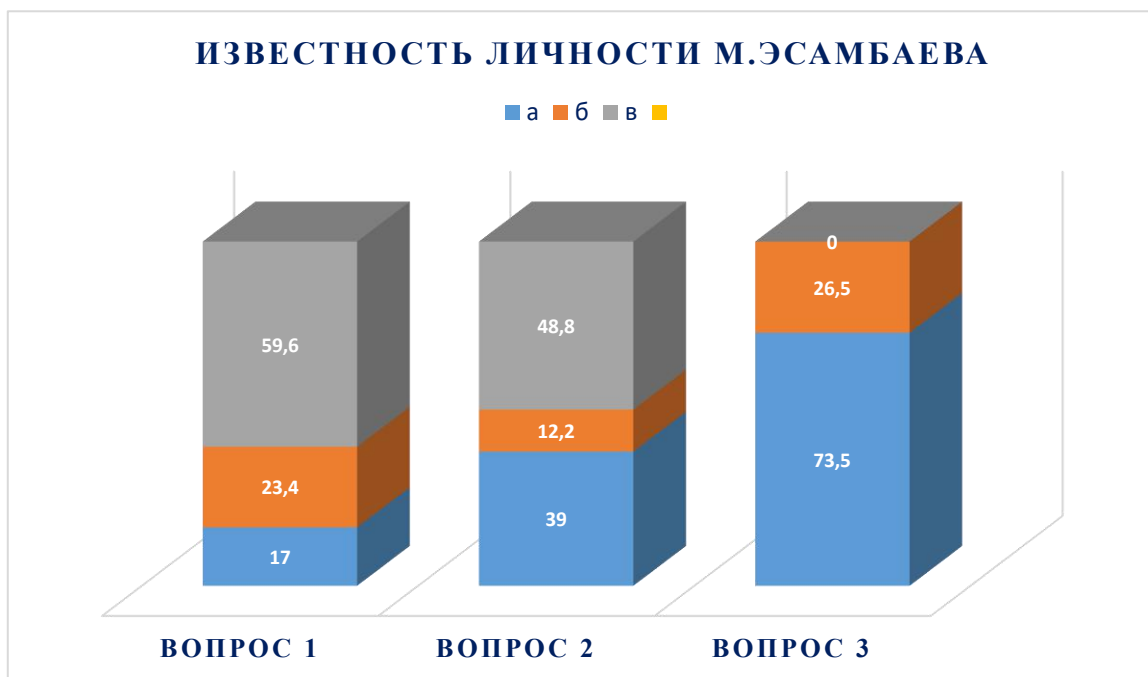
1. Какие имена «звёзд» хореографов-солистов вам знакомы?
 - а. Рудольф Нуриев
 - б. Махмуд Эсамбаев
 - в. Николай Цискаридзе
2. Отметьте известные вам направления творчества Махмуда Эсамбаева:
 - а. изучение танцевального фольклора народов мира;
 - б. актёрская деятельность;
 - в. постановка и исполнение сольных народных танцев
3. Приходилось ли вам видеть запись выступлений Махмуда Эсамбаева?
 - а. да
 - б. нет
4. Перечислите самые яркие звезды ночного неба, видимые невооружённым взглядом.

Приложение 2

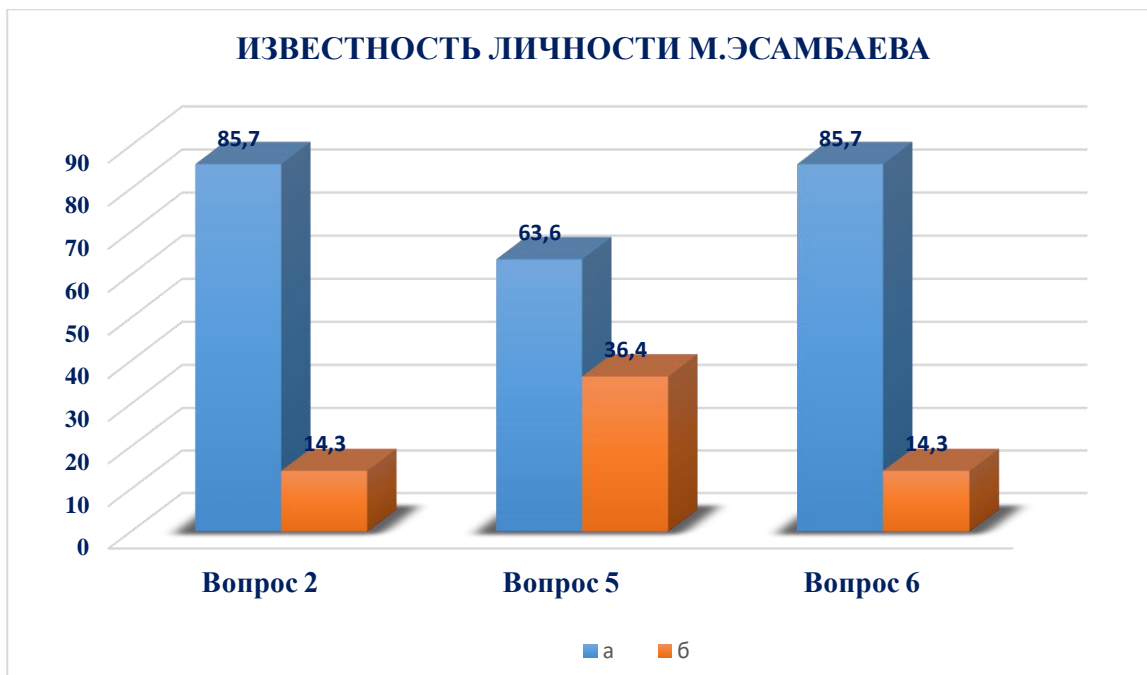
Анкета для родителей

1. Перечислите названия самых ярких звёзд ночного неба.
2. Кого называли королём народного танца в период существования Советского Союза?
3. В чем выражается индивидуальность творческой деятельности Махмуда Эсамбаева?
4. Находясь в экспедициях, что изучал Махмуд Эсамбаев?
5. Известен ли вам танец Махмуда Эсамбаева «Золотой Бог»?
 - а. Да
 - б. Нет
6. Считаете ли вы личность Махмуда Эсамбаева звездой мирового масштаба сценических площадок?
 - а. Да
 - б. Нет

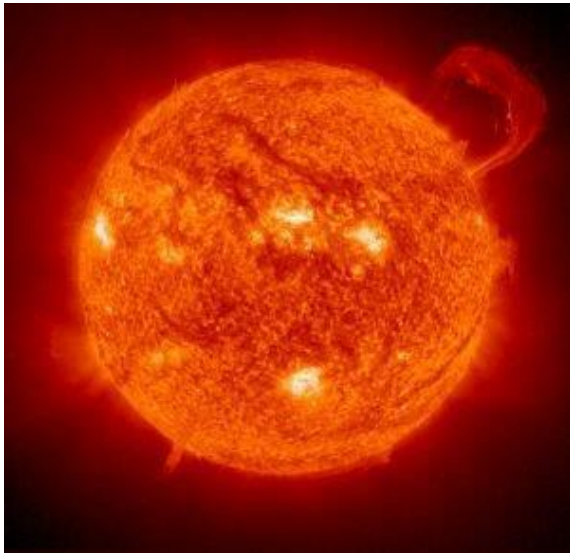
Диаграммы

Диаграмма

ЗВЕЗДА «СОЛНЦЕ»

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ЗВЕЗДА «СИРИУС»

ЗВЕЗДА «АЛЬТАИР»

Приложение 6

М. Эсамбаев в детстве

М. Эсамбаев в молодости

Приложение 7

Творческая деятельность М. Эсамбаева

Танец «Золотой бог»

«КОСМИЧЕСКИЙ» ВЗЛЁТ АНСАМБЛЯ «БЕРЁЗКА»

Острове́рхова Татьяна,

обучающаяся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», участница ансамбля песни и танца «Гамбовчата»

Руководитель:

Солопанова Е.И.,

педагог дополнительного образования

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

Консультант:

Попова В.И.

педагог-организатор

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

Введение

Тема моей работы: «Космический» взлёт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной. Готовясь к олимпиаде, тематика которой посвящена 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина меня очень заинтересовало время 60-х годов прошлого столетия. Это знаменательная эпоха для Советского Союза в научно-технических достижениях, в том числе и культурном развитии, ведь в это же время происходит стремительное развитие и успех ансамбля «Берёзка». В своей исследовательской работе я решила провести параллель между двумя такими разными и одновременно успешными видами деятельности: освоение космоса и искусства хореографии.

Полёт человека в космос позволил СССР занять место прогрессирующей, успешной страны на мировой арене. В культурной среде ансамбль «Берёзка» становится узнаваем и востребован зрителем в разных уголках Союза и мира. Можно сказать, что освоение космоса и «Берёзка», стали визитной карточкой СССР того периода.

В настоящее время существуют сотни направлений и стилей танца. Современный мир искусства меняется очень стремительно. Я живу во время невероятного технического, научного прогресса. Развитие в любой области невозможно без людей-новаторов, в каком-то смысле первооткрывателей. Таким образом, благодаря великим учёным Константину Эдуардовичу Циолковскому и Сергею Павловичу Королёву произошло событие, которое открыло новую страницу в истории человечества – легендарный «Восток-1» с человеком на борту положил начало освоению космического пространства, а тем временем новатором в хореографическом искусстве стала Надежда Сергеевна Надеждина, создавшая новый стиль в русской народно-сценической хореографии и основавшая ансамбль «Берёзка».

Актуальность

Тема моей работы определяется тем, что 2021 год объявлен в России Годом космонавтики, а тематикой олимпиады заявлена 60-ая годовщина полёта в космос Ю.А. Гагарина. Шестидесятые годы прошлого столетия уникальны великими открытиями и достижениями в разных сферах, а современный мир развивается ещё более стремительно. Настало время, когда чудеса техники можно применить в хореографии и увидеть не просто танец, а уникальное, яркое и эффектное шоу, создавая «космос» на земле.

Новизна

Новизна моей исследовательской работы заключается в том, что я сопоставляю на первый взгляд совершенно два разных направления развития: космическую отрасль и искусство. Шестидесятые ознаменованы первым успешным полётом человека в космос – гражданином СССР Ю.А. Гагариным и именно на эти годы приходится расцвет, популярность и признание Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка».

Цель исследования

Основная цель моей работы – изучить новаторство в русской сценической хореографии, выяснить значимость ансамбля «Берёзка» в культурном развитии и просвещении страны.

Задачи исследования

- изучить литературу на тему истории первого успешного полёта человека в космос;
- изучить литературу на тему истории создания Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка»;
- собрать материал об основателе Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка» Надеждиной и о сегодняшнем руководителе М.К. Кольцовой;
- изучить роль костюмов в хореографических постановках ансамбля Берёзка;
- изучить роль Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка» в популяризации русского народного танца за рубежом;
- провести опрос о значении, роли народного танца в современном мире;
- систематизировать материал и сформулировать выводы по результатам исследования.

Предмет исследования

Государственный Академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной.

Объект исследования

Народно-сценический танец, как основа хореографического искусства в целом.

Гипотеза

Наука и искусство – два огромных мира, которые развиваются по своим уникальным траекториям. Но, несмотря на это, успех в любой области подобен космическому взлёту.

Методы исследования

Теоретические – изучение и анализ литературы, систематизация информации;

эмпирические – опрос-анкетирование, обработка и интерпретация результатов.

Ожидаемые результаты

- расширение знаний, информации о первом успешном полете человека в космос;
- расширение знаний, информации о народно-сценическом танце;
- повышение интереса зрителей к народному танцу;
- осознание и понимание большой роли народно-хореографических композиций в России и за её пределами. Благодаря интересным хореографическим номерам обогащается культура целой страны, воспитывается патриотизм, поднимается боевой дух граждан.

I. Теоретическая часть

1.1. Двадцать прогрессивных и творческих лет

Победа в Великой Отечественной войне вызвала подъём в общественно-политической жизни страны. Воплотившись в массовом энтузиазме, трудовом героизме рабочих, колхозников, интеллигенции, он стал одним из главных факторов, обеспечивших успешное восстановление народного хозяйства и развития искусства. Вряд ли в России найдутся люди, не знающие ансамбля «Берёзка».

Красавицы-лебёдушки, плывущие в хороводе, давно уже стали символом России, символом женственности. Плавное величие, природная стать, народная удаль и русский характер – все сплелось в этих танцах, все радует глаз и наполняет душу радостью.

Всемирно известный Государственный Академический хореографический ансамбль «Берёзка» образован в 1948 г. выдающимся хореографом XX века Надеждой Надеждиной. Человек высочайшей культуры и эрудиции она хорошо знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа и видела это глазами поэта.

Первыми исполнительницами танца «Берёзка» были молодые колхозницы Калининской области. Вскоре понравившийся всем хоровод исполнили профессиональные артисты, и он дал название ансамблю, в котором Н.С. Надеждина осуществила свою заветную мечту – посвятила себя созданию собственных сценических произведений на народной основе.

Выступления ансамбля «Берёзка» имели большой успех в Советском Союзе и в зарубежных странах. В годы холодной войны (1946-1989) иностранная пресса писала, что человеческое и одухотворённое искусство «Берёзки» «пробуждает добрые чувства и веру в братство между людьми», и называла выступления ансамбля «огненной сенсацией».

Пятидесятые же ознаменовались началом «космической эры», осуществлены запуски первых искусственных спутников и первых животных в космос. К началу пятидесятых годов экономика страны функционировала практически в полном объёме. В этот период началось строительство крупных гидротехнических сооружений. Были осуществлены запуски электростанций на таких реках как Дон, Волга, Иртыш, Кура, Раздан, Свирь. В культуре главными событиями стало широкое распространение телевидения и появление рок-н-ролла, первого жанра рок-музыки.

А шестидесятые характеризуются началом расцвета рок-музыки, авторской песни и авторского кино. Это было временем духовного подъёма, временем надежд. 60-е года прошлого столетия стали весьма благоприятным периодом для граждан СССР. Большинство из них живёт в ощущение благополучия, стабильности, люди получают жильё, заработную плату, могут удовлетворять свои потребности. Самым знаменательным событием этого десятилетия является первый успешный полёт человека в космос, с Гагариным на борту, который состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием. По общепринятой версии, Юрий Алексеевич облетел земной шар за 1 час и 48 минут. Приземлился космический первопроходец неподалёку от деревни Смеловки в Саратовской области. Однако, как стало известно из рассекреченных документов, исторический полёт был всё же на две минуты короче. И связано это с рядом опасных ситуаций, которые происходили до и во время «звёздного путешествия» Гагарина и которые он мужественно преодолел.

Таким образом 40-е – 60-е года 20 века оказались как самыми трудными, голодными, опасными, так и самыми прогрессивными, творческими годами.

1.2. У истоков ансамбля

Надежда Надеждина (Бруштейн) родилась 3 июня 1908 года в Вильнюсе. Надя могла часами танцевать в школьном хореографическом классе. Она была невысокой, тонкой, пластичной. Когда начинала звучать музыка, её воображение рисовало разные радостные картины. Ей казалось, что она не в холодной комнате для занятий, а где-нибудь на поляне, где множество цветов... Надя видела зелёный луг, в который хотелось упасть лицом...

Когда дочь после окончания школы сказала, что хочет танцевать, мать нахмурила брови. Умная, талантливая, успехи по всем предметам. Какие танцы? И она строго сказала: «Нет». Потом, уже менее сурово добавила: «Надя, получи образование, профессию, а танцы от тебя никуда не денутся».

Но Надежда настояла на своём. Она стала ученицей известного педагога А.Я. Вагановой в балетной школе Петрограда. Девушка ежедневно оттачивала своё мастерство, умела, как никто другой, донести «смысл» каждого движения танца до зрителей. Уже к концу обучения стало ясно, что Надю ждёт большое будущее. И педагоги в ней не ошиблись. Уже на первом экзаменационном показе ей предложили работу в Большом театре.

Она летела домой как на крыльях. «Мамочка, – радостно воскликнула Надя, – я уезжаю в Москву. Я – артистка балета!» Александра Яковлевна грустно спросила дочь: «Значит, твоя мечта сбылась?» Надежда опустила голову, задумалась на мгновение, потом уверенно ответила: «Сбудется, обязательно сбудется».

9 лет упорного труда в Большом театре принесли результаты. Надежда участвовала в балетах «Конёк-Горбунок», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Баядера», «Раймонда» и др. Её страсть к танцам была оценена по достоинству. Она перетанцевала в театре русские, украинские, испанские, венгерские танцы. Актёры сбегались посмотреть, как лихо девушка отплясывает озорные и весёлые танцевальные мотивы.

В годы Великой Отечественной войны она в качестве балетмейстера в ансамблях Сибирского военного округа и Карельского фронта ставила танцы во фронтовых и

агитбригадах, и сама выезжала с ними в действующую армию. Дело это было для неё новое и ответственное, но она справилась, хотя больше приходилось заниматься хозяйственной работой, а не творческой. Большой успех у бойцов имела её хореографическая композиция – плакат «Фрицы» (1941 год).

А спустя 3 года, когда Надежде исполнилось 35 лет, ей предложили работу в балетном отделении Московской эстрады. Она с присущей ей энергией и неутомимостью практически полностью обновила коллектив, поменяла репертуар. Казалось, что все в её жизни складывалось удачно. От гастролей нет отбоя, зрители принимают новый коллектив на «Ура!», цветы, аплодисменты, поклонники...

И тут долгожданный сюрприз. В коллективе народного хора г. Калинина (Тверь) не было руководителя для постановки танцев. Надежду пригласили поработать, и она согласилась. Впервые она должна была работать не с балетной труппой, а с танцевальным коллективом. Потом Надежда не раз благодарила судьбу за столь щедрый подарок. Несколько лет подряд она ездила из Москвы в Калинин и обратно, мысленно «протанцовывая» все фрагменты движений.

И опять был грандиозный успех: залы, полные зрителей, хвалебные статьи в газетах ...

Но она была не она, если бы не решилась сказать себе, что давно готова работать самостоятельно, с собственным коллективом. «В 40 лет все начинать с нуля? – спрашивали знакомые, узнав о решении Надежды, – зачем? У тебя сейчас слава, успех, награды. Как от всего этого разом отказаться?» Только муж Владимир Васильевич радостно заметил: «А знаешь, Надя, я даже рад за тебя. У меня все позади, а у тебя все только начинается».

Теперь она целыми днями пропадала в учебных заведениях, танцевальных коллективах, по «крупницам» собирала свой коллектив. И вот в 1948 году впервые на сцену театра московского сада «Эрмитаж» вышли 16 статных девушек в красных сарафанах с платочками в руках и веточками берёзы. «Хоровод» зрители приняли с радостью. Всех покорили лиричность, неспешный, как потом он стал называться, «плывущий шаг» Надежды. После этого выступления хоровод стал называться «Берёзка», а его руководитель взяла себе псевдоним Надеждина.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда Н.С. Надеждина с энтузиазмом руководила своим детищем более 30-ти лет до последних дней жизни. А в 2000 году академическому ансамблю «Берёзка» присвоено её имя. Надеждинские шедевры и сегодня занимают центральное место в репертуаре коллектива. В этом прежде всего заслуга нынешнего художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля, народной артистки СССР и Украины, профессора, академика М.М. Кольцовой.

1.3. История «чуда Надеждиной»

Первое профессиональное выступление ансамбля состоялось в июне 1948 года на площадке московского летнего эстрадного театра «Эрмитаж» с русским девичьим хороводом «Берёзка» в исполнении девушек в довольно длинных бело-красных сарафанах с веточками берёзы в руках под мелодию русской народной хороводной песни «Во поле берёзка стояла...». Хоровод был поставлен основателем и художественным руководителем коллектива Надеждой Сергеевной Надеждиной и имел немалый успех. От этой постановки ансамбль и получил своё название.

В дальнейшем Н.С. Надеждиной были поставлены такие хореографические композиции, как «Лебёдушка», «Цепочка», «Прялица», «Сударушка», вальс «Берёзка», «Большой казачий пляс», «Балагуры», «Праздничная плясовая», «Холостяки», «Сибирская сюита», «Ямщики», триптих «Русский фарфор», цикл «Времена года» и другие.

Наиболее узнаваемой композицией ансамбля является русский девичий хоровод «Берёзка», известный особенной походкой девушек, создающей впечатление, что они стоят на месте, а сцена под ними вращается.

Изначально танцевальный коллектив был исключительно женским. Но в 1959 году, с приходом мужской группы и создание оркестра русских народных инструментов,

в репертуаре ансамбля появились как мужские, так и парные танцы – «Топотуха», «Узоры», «Холостяки», «Праздничная плясовая», «Ямщики», «Балагуры», «Карусель», «Сибирская сюита», триптих «Русский фарфор», хореографический цикл «Времена года».

Всего за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность Н.С. Надеждиной было поставлено более сорока сценических произведений на народной основе.

Надежда Сергеевна говорила о творчестве своего коллектива следующее: «В центре любой нашей работы, будь то лирический хоровод или весёлая пляска – поэтический образ русской девушки... Мы хотим, как можно ярче выразить, отразить чистоту и величие русского народного искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля».

В годы холодной войны зарубежная пресса писала о выступлениях ансамбля, как об «огненной сенсации» и свидетельствовала, что искусство «Берёзки», человечное и одухотворённое, «пробуждает добрые чувства и веру в братство между людьми». В 1959 году «Берёзка» удостоилась медали «За вклад в укрепление дружбы между народами» Всемирного совета мира (ВСМ).

После ухода из жизни Н.С. Надеждиной в 1979 году художественным руководителем и главным балетмейстером коллектива стала ведущая солистка «Берёзки» и первый помощник Н.С. Надеждиной Мира Михайловна Кольцова, в будущем получившая почётные звания «Народный артист СССР» (1989) и «Народный артист Украины» (2004), профессор, которая бережно сохраняет творческое наследие основательницы ансамбля, успешно развивает и приумножает его. Ею созданы хороводы «Кружевницы», «Осенний хоровод», «Радуга», «Реченька», «Колокольцы», хореографическая сюита «Защитникам Отечества посвящается», хореографическая картина «Петрушка», кадрили «Хохломская скамейка», танцевально-игровое действо «Московский двор» и другие постановки, являющиеся продолжением, творческим переосмыслением и развитием «надеждинского стиля».

В настоящее время ансамбль «Берёзка» продолжает активную гастрольную деятельность и по-прежнему пользуется широкой популярностью в современной России и в мире.

Русская «Берёзка» побывала почти на всех континентах. Прошла своим загадочным шагом тысячи километров по сценам Японии, Франции, Аргентины, Швейцарии, Кореи, США. Выступала в самых экстремальных условиях: к примеру, в Греции на жаре в 40 градусов танцевала «Масленицу» в тулупах, шапках и валенках.

1.4. Творение Надеждиной – новый стиль в русской сценической хореографии.

Русский девичий хоровод «Берёзка» явился родоначальником не только ансамбля, но и нового стиля в русской сценической хореографии.

Сущность нового стиля, созданного в ансамбле «Берёзка», заключается в синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца. Такой сплав дал возможность передать со сцены подлинную поэзию, внутреннюю силу и красоту русского народного танца. Однако, Надежда Сергеевна Надеждина никогда не занималась обработкой конкретных фольклорных подлинников.

Основой её творчества служит рождённый в народе художественный образ, независимо, где она его находит – в песне, частушке, поэтическом сравнении, в фигуре танца или в простой поговорке.

Необычность хороводу «Берёзка» придаёт совершенно своеобразная манера держаться, едва уловимая изменчивость мягких, женственных линий пластики танцовщиц, особая лёгкость и плавность поступи, удивительная певучесть, непрерывность движений. Заиграет музыка – и девушки, подобно статуэткам, начнут передвигаться по сцене, выстраивать замысловатые фигуры. Но основным положением в этом танце является круг – это самая распространённая на Руси фигура хоровода, олицетворяющая солнце.

Особый стиль хореографии, созданный Надеждой Надеждиной, требует создания и особого стиля костюма. Так же, как Надежда Сергеевна не переносила на сцену конкретные фольклорные танцы, так и художник по костюмам должен был создать совершенно новый образ, соответствующий задумке балетмейстера. Для хоровода «Берёзка» были изготовлены широкие красные сарафаны из тяжёлой ткани (ведь особый «плывущий» шаг должен был быть

скрыт под специальной нижней юбкой и складками сарафана). Использование же лёгкой ткани могло помешать балетмейстеру добиться необходимого результата в техническом исполнении артистками особого шага и перестроений, смене танцевальных фигур, эффекта движущегося диска сцены. Под сарафаны надевалась белая блузка с кружевами и элегантным неброским орнаментом на рукавах. Раскрытию образа трогательной нежности и чистоты способствует бело-красная цветовая гамма, что издревле на Руси считалось воплощением радости, солнца, света, а на сцене становится своеобразным символом славянской старины, не нарушая при этом современности восприятия.

Образ девушек в этом хороводе ассоциируется с образом русской природы. На голове у девушек был надет жёлтый платочек, который олицетворял солнце (впоследствии головной убор сменялся на белый или красный небольшой кокошник). В правой руке – голубой платочек, как символ голубого неба, бескрайних рек и озёр. Он будто оживает в процессе развития танца и танцует вместе с девушками. И, наконец, самый главный аксессуар в костюме хоровода «Берёзка» – это веточка берёзки. Тонкая и нежная, с трепещущими молодыми листочками. Тогда, в 1948 году, веточки в руках у девушек были натуральными. По прошествии лет веточки для этого хоровода изготавливались из искусственных материалов, что даёт некую мобильность, облегчает транспортировку реквизита при большом количестве гастролей ансамбля.

В наши дни костюм остался практически не изменённым: тяжёлый красный сарафан из шерсти, длина которого такова, что ноги артисток абсолютно не видны, и в этом заключается весь секрет; белая блузка с орнаментом и кружевным «окошечком» на рукаве; красный кокошник; голубой платочек в правой руке и зелёная веточка берёзки в левой. И, конечно, неповторимый взгляд исполнительниц хоровода!..

Этот номер до сих пор не потерял своей актуальности, именно он вызывает множество эмоций. Плывут девушки по сцене в хороводе, как будто огибают весь Земной шар и рассказывают языком танца о русской природе, о широте русской души и о женской нежной красоте.

Каждое выступление ансамбля имеет огромное значение. Сочетая в себе высокий профессионализм с безграничной любовью к Родине, его творчество тонко передаёт быт и натуру русского человека, наполняет сознание молодого поколения глубокой духовностью, неувядаемой красотой русской природы, формирует чувства любви и благодарности к старшему поколению, приобщает молодёжь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства.

1.5. Дружба науки, техники и искусства

И наука, технологии и искусство – это попытки человека понять, описать и объяснить мир вокруг. Субъекты, методы и правила в этих сферах имеют разные традиции, их предполагаемая аудитория различна, но мотивации и цели в глобальном смысле довольно схожи.

Ведь одна из самых примитивных врождённых потребностей людей – это понять себя и все, что существует в мире, а затем поделиться этим знанием. Учёные проводят эксперименты снова и снова, пытаясь выявить новый аспект реальности. Художники рефлексиируют над реальностью. И те, и другие в широком смысле выступают творцами, которые используют различные концепции и технологии для создания чего-то принципиально нового. Оба этих мира вращаются вокруг идей, теорий и гипотез, которые воплощаются там, где разум и руки объединяются – будь то лаборатория или хореографический класс.

Даже в переводе на древнегреческий язык слово «искусство» будет τέχνη, что читается, как «техни». Соответственно, понятия «техника» и «технология» являются производными от него.

Примеров того, как проявлялся этот синергетический эффект науки, технологий и искусства, мы можем найти немало. Пожалуй, самый очевидный продемонстрировал Леонардо да Винчи, в котором неразделимо совмещались гениальный ум учёного и талант художника. Достаточно вспомнить его иллюстрации и графические работы, которые являлись существенной частью его разработок и экспериментов. Примером можно считать современные постановки в хореографии, в них зачастую используются новейшие технические средства. В современных подходах к обучению хореографии также широко используются

современные технологии. Стало возможным обучение, проведение мастер-классов из любой точки мира, с использованием любого современного гаджета. Уже никто не представляет свою жизнь без таких возможностей. **12 апреля 1961 года 27-летний Юрий Гагарин первым в мире совершил свой легендарный полёт в космос, открыв человечеству дорогу к звёздам и жизнь на земле изменилась на всегда.**

II. Эмпирическая часть

2.1. Результаты исследования

Для того, чтобы выяснить роль Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка» в формировании основ народного танца, а также в воспитании патриотизма, любви к малой и большой Родине, мы решили провести опрос среди моих сверстников (друзей, одноклассников), учителей, учащихся МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» города Тамбова.

Опрос проводился посредством анкетирования. В нем приняли участие около 100 человек среди которых есть люди, которые занимаются народным танцем, интересуются историей развития национальной культуры. Респондентам было задано несколько вопросов (Приложение 1).

Результаты анкетирования представлены на диаграмме (Приложение 2).

Диаграмма показывает, что 70% опрошиваемых знакомы с Государственным Академическим хореографическим ансамблем «Берёзка», из них 55% считают, что он послужил основой для многих коллективов народного танца, а также основой определённого вида костюмов народного танца. 25% считают, что «Берёзка» стала исключительно основой для коллективов; 14,5% – что послужила основой только для костюмов русского народного танца. И лишь 5,5% придерживаются мнения, что данный ансамбль никак не повлиял на развитие народного танца в России.

60,14% опрошиваемых нравится русский народный танец; 23,81% сомневается в своём выборе; 16,05% не нравится русский народный танец.

Касаясь актуальности народного танца мнения опрошиваемых разделились: 23,81% считают, что народно-сценический танец утратил былую славу и что сейчас современная хореография более актуальна; 33,33% считают, что русский народный будет актуален всегда, потому что он патриотичный, яркий и душевный; оставшиеся 42,86% придерживаются нейтральной позиции, считая, что народно-сценический танец не утратил былую славу, но более актуальным сейчас являются современные хореографические постановки.

Русский народный танец воодушевляет, заставляет почувствовать истинный дух 69,5% опрошиваемых, на остальные 30,5% он никак не влияет.

Также стоит отметить, что 23,81% опрошиваемых занимается (занимались когда-либо) современными направлениями в хореографии; 9,52% – народным танцем; а 66,67% никогда не увлекались никакими танцевальными направлениями.

2.2. Выводы:

- цель исследования достигнута, задачи выполнены;
- ожидаемые результаты достигнуты;
- в ходе исследования доказано, что роль Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка», а также народно-сценического танца в целом велика.
- была доказана поставленная ранее гипотеза: *наука и искусство – два огромных мира, которые развиваются по своим уникальным траекториям. Но, несмотря на это, успех в любой области подобен космическому взлёту.*

Народно-сценический танец сыграл огромную роль в формировании русской культуры. Он позволяет людям нашей необъятной Родины и жителями всей планеты ощутить истинный русский дух. Воодушевляющие русские песни и танцы помогли советскому народу подняться в тяжёлые послевоенные годы, способствовали развитию страны в целом, в том числе полёту человека в космос.

Без такого зрелищного, яркого, вдохновляющего стиля танца, возможно, страна бы не совершила такой скачок в развитии, ведь для него помимо материального необходимы сила духа, вера в светлое будущее и гордость за свою страну.

III. Заключение

В процессе работы над исследованием мы с педагогом изучили много литературы на тему истории возникновения и развития народно-сценического танца в «лице» Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка», его влияние на развитие индустрии (космонавтика, промышленность, компьютеризация) и народной культуры в СССР и в России, а также непосредственно в моём родном городе Тамбове. «Берёзка» за 70 лет стала эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастрольями весь земной шар, неизменно собирая аншлаги.

Мы проанализировали роль народного танца в настоящем времени. В ходе проведённого опроса мы выяснили, что народно-сценический танец является неотъемлемой частью танца как искусства в целом. В процессе исследования была доказана поставленная ранее гипотеза: *Наука и искусство – два огромных мира, которые развиваются по своим уникальным траекториям. Но, несмотря на это, успех в любой области подобен космическому взлёту.*

Народно-сценический танец сыграл огромную роль в формировании русской культуры. Зрелищные, яркие, вдохновляющие, воодушевляющие русские песни и танцы помогли советскому народу подняться в тяжёлые послевоенные годы, способствовали развитию страны в целом, в том числе полёту человека в космос. Этот невероятный научный прорыв потряс весь мир также, как и безупречные хороводы «Берёзки» привели в восторг публику на всех континентах. Благодаря интересным хореографическим номерам обогащается культура целой страны, воспитывается патриотизм, поднимается боевой дух граждан.

Принимаясь за очередную постановку, профессиональные хореографы выступают в роли настоящих художников-творцов, для которых танец – это не только умение двигаться, это ещё и позиция, мироощущение, принцип. Русский народный танец наполняет сознание зрителей глубокой духовностью, очарованием неувядаемой красоты русской природы, формирует чувства любви и благодарности к Родине, приобщает к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства.

Список литературы:

1. Елена Федоренко. Мира Кольцова: «Берёзка» – патриот, и лично я – тоже». Газета «Культура» (интервью Кольцовой М.М. о «Берёзке»)
2. Каргин А.С. Возродить утраченное? О мерах по сохранению и развитию традиционной культуры // «Традиционная культура». (Интервью с А. С. Каргиным, генеральным директором Государственного республиканского центра русского фольклора.)
3. «Свет надежды» Автор: Елена Преснякова (К столетию со дня рождения Балетмейстера Н.С. Надеждиной о её ансамбле «Берёзка»)
4. Тимошенко, Л. Г. Русский народный костюм: областные особенности: учебное пособие. [под ред. В. Н. Куровского] (Красота, особенности, яркие черты русских народных костюмов)
5. Юрий Нагибин - Сила лебединого крыла, издательство Современник, год 1987 (Выступление на вечере, посвящённом семидесятипятилетию основательницы и руководительницы знаменитого танцевального ансамбля «Берёзка».)

Информационные источники:

1. <https://tass.ru/kultura/8483939> (Артисты ансамбля «Берёзка» во время самоизоляции)
2. <https://udprf.ru/podvedomstvennye-strukturnye-drugie-podvedomstvennye-strukturnye/fgbuk-ansambl-berezka-imeni-n-s-nadezhdinoi/258> (Федеральное значение «Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной»)
3. https://www.peoples.ru/art/theatre/ballet/nadezda_nadejdina/ (Биография Надежды Сергеевны Надеждиной)
4. <https://tass.ru/encyclopedia/person/kolcova-mira-mihaylovna> (Биография Кольцовой Миры Михайловны)
5. <https://jewish.ru/ru/interviews/articles/175372/> (Интервью Миры Михайловны Кольцовой)
6. <http://beriozkadance.ru/> (Об Ансамбле «Берёзка»: история, руководство, художественный персонал, артисты, оркестр)
7. <https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/istoria-berezki-ot-rozheniia-k-iubileiu-5ae0cb811aa80c451f7d12f0> (История «Берёзки» от рождения к юбилею)

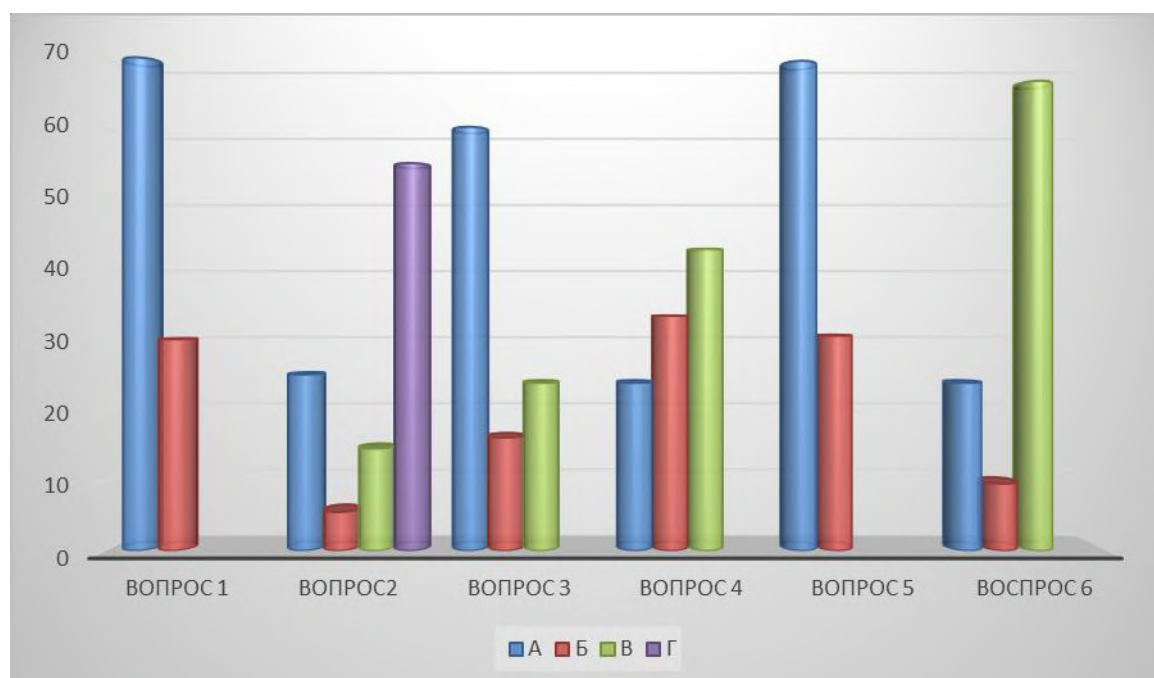
Приложение 1

Анкета

1. Знаком ли Вам Государственный Академический хореографический ансамбль «Берёзка»?
 - а. Да
 - б. Нет
2. Какую роль сыграла «Берёзка» в истории развития народного танца?
 - а. Послужила основой для многих коллективов народного танца
 - б. Никак не повлияла
 - в. Послужила основой определённого вида костюмов для народного танца
 - г. Верно а и в
3. Нравится ли Вам русский народный танец?
 - а. Да
 - б. Нет
 - в. Возможно
4. Утратил ли народно-сценический танец былую славу?
 - а. Да, сейчас современная хореография более актуальна
 - б. Нет, русский народный танец будет актуален всегда, потому что он патриотичный, яркий и душевный
 - в. Нет, но более актуальным сейчас являются современные постановки
5. Сильно ли воздействует на Вас русский народный танец?
 - а. Да, он воодушевляет меня, заставляет почувствовать истинный русский дух
 - б. Нет, он никак не влияет на меня
6. Каким из танцевальных направлений Вы увлекаетесь (увлекались когда-либо)?
 - а. Современными направлениями в хореографии
 - б. Народным танцем
 - в. Не увлекаюсь

Приложение 2

Диаграмма

**НОМИНАЦИЯ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

КОСМОС ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ КОНЦА XIX в. – НАЧАЛА XXI в.

Корягина Кристина,

*учащаяся творческого объединения «Я-дизайнер»
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Мичуринского района*

Руководитель:

*Суркова Ираида Алексеевна,
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Мичуринского района*

Введение

Актуальность. Человечество за последние полвека добилось серьёзных успехов в освоении космоса. Новые открытия продолжают совершаться и сегодня. Эти события делают актуальными процессы осмысления данной тематики в художественном искусстве, что в свою очередь предполагает обращение к произведениям более раннего периода (с конца XIX в.), которое должно помочь лучше понять современные тенденции в отображении исследований космоса человеком.

Сама идея космической темы в живописи проходит свой путь – от иллюстраций Константина Циолковского к произведению Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», работ Герберта Уэллса, Эдгара Берроуза до полотен и выставок современных художников, посвящённых будням космонавтов и астронавтов, видению технологий завтрашнего дня.

Цель исследования: рассмотреть процесс изменения художественного осмысления темы космических исследований.

Объект исследования: отражение космической тематики в художественном искусстве.

Предмет исследования: смена образов освоения космоса в художественном искусстве.

Задачи исследования:

1. Изучить картины, посвящённые космической тематике. Проанализировать художественную составляющую в изучаемых работах: композиция, цвет, изображения людей и т.д.
2. Рассмотреть особенности создания конкретных картин в связи со временем, когда они были написаны (возможно, они были привязаны к каким-то конкретным событиям в исследованиях космоса; возможно, какие-то косвенные события или политическая обстановка оказывали давление на художников).
3. Исследовать, какое влияние оказала космическая тематика в художественном искусстве на другие области культуры и общественной жизни.
4. Исследовать марки, плакаты, связанные с космической тематикой.
5. Посетить краеведческий музей и литературно-музыкальный музей дома князей Голицыных.
6. Провести анкетирование учащихся 1, 6 и 11 классов МБОУ Заворонежской СОШ и родителей учащихся.
7. Разместить материалы исследования на платформе Интернета.

Гипотеза исследования: Интерес к теме исследований космоса периодически подогревался новыми достижениями в данной области, что способствовало серьёзному развитию данной темы и в художественной культуре. Позднее этот интерес угас, так как на первый план вышли иные проблемы, которые было необходимо решать, но в последнее время в связи с новым витком успехов в данном направлении он возобновляется.

Тезисы:

1. Обращение к теме исследований космоса в художественной культуре имело периоды подъёма и спада.
2. Данная тема в своём развитии имела как художественную, так и политическую составляющие (особенно плакат).
3. Создание ряда работ было связано с конкретными событиями освоения космоса.
4. Рост интереса к данной тематике в изобразительном искусстве коррелируется с такой же тенденцией в других областях культуры.
5. В связи с новыми достижениями в исследовании космоса данная тема вновь приобрела актуальность.

Методы исследования: сбор информации, анализ информационных источников о космосе, наблюдение, анкетирование, опрос.

1. Этапы реализации исследования

Сроки проведения исследовательской работы: с февраля по март 2021 года. Исследовательская деятельность прошла следующие этапы:

1. Подготовительный этап. Выбор темы исследования, выявление проблемы, выдвижение гипотезы, постановка цели, формулирование задач.
2. Планирование. Построение плана исследования. Выбор методов исследования. Определение хода деятельности. Самообразование и актуализация знаний.
3. Практический этап. Исследовательская деятельность, направленная на решение поставленных задач. Сбор и обработка данных.
4. Аналитический этап. Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы по исследовательской работе, анализ деятельности.
5. Заключительный этап. Презентация исследовательской работы, обоснование выводов, размещение материалов исследования.

2. Материалы и методы исследования.

Работа над исследовательским проектом началась с изучения литературных и научных материалов, работы в сети Интернет с фотоматериалами, живописными иллюстрациями о космосе. [Приложение 1].

Рис.1

Рис.2

В ходе исследования было выяснено, что первыми художественными произведениями на тему полётов в космос можно считать рисунки К.Э. Циолковского. Эти рисунки были непонятны современникам, но гениальный Циолковский не только точно рассчитал, как должна лететь ракета, но и предвосхитил внешний вид первого космического корабля.

Даже в иллюстрациях к работам К. Циолковского, в которых космонавт облачен в жёсткий скафандр, явно прослеживается понимание опасности нахождения в безвоздушном пространстве. И действительно, космонавт Алексей Леонов чуть не погиб во время своего первого выхода в открытый космос. Причина – мягкий скафандр, по вине которого он едва смог вернуться на корабль.

Рис.3

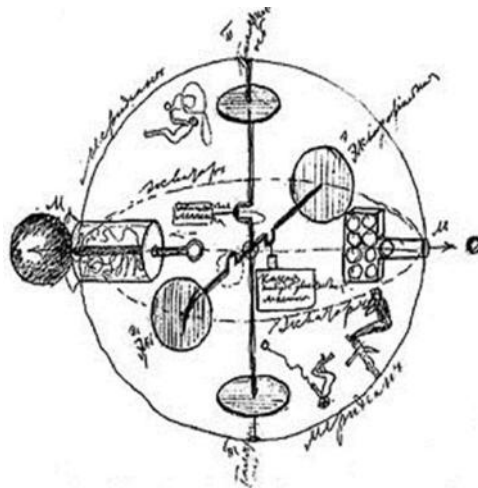

Рис.4

К. Э. Циолковского (из рукописи «Свободное пространство», 1883г.)

Далее свой первый шаг к звёздам совершил Ван Гог в своей известной работе «Звёздная ночь». Из-за особенности техники исполнения мазков смотреть картину следует на достаточном расстоянии.

Рис.5

Картина «Звёздная ночь» написана в июне 1889 г.
с 1941 г. в Сен-Реми
Хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Несомненно, в процессе восприятия картины зритель вовлекается во взаимодействие с изображением.

Основной динамический элемент картины – это спиральный завиток почти в середине полотна. Он придаёт динамику каждому элементу композиции. Хаотичные водовороты из полотен Ван Гога, возможно, имеют такое же отношение к науке, как и к искусству. Физики предполагают, что некоторые его работы являются необыкновенно точными изображениями математических моделей турбулентности – феномена, из-за которого трясёт самолёты,

образуются облака и потоки океанических течений. Хосе Луис Арагон, физик Национального Автономного университета Мехико, считает, что во время своих видений Ван Гог мог увидеть, как функционирует турбулентность.

Господин Арагон в сотрудничестве с физиками и математиками из Мексики, Испании и Оксфорда обнаружил, что изображение тёмного и светлого на картинах художника Ван Гога напоминает шкалу Колмогорова.

Модель турбулентного потока была описана русским учёным Андреем Колмогоровым в 1941 году. Используя формулу Колмогорова, физики могут предсказывать скорость и направление частиц относительно других частиц в жидкости или газообразной среде. Центр картины занимает не один звёздный вихрь, а два. Один большой, другой поменьше, причём больший как будто гонится за меньшим... и втягивает его в себя, поглощая без надежды на спасение.

Тема космоса и звёзд волновали художников в разные эпохи, но, пожалуй, наиболее своеобразно она была представлена в космизме и футуризме.

Космизм (в переводе с греческого – «упорядоченный мир») – философско-мистическое и эстетическое течение в искусстве, зародившееся в начале XX века, когда человечество всерьёз задумалось о космических полётах и преодолении земного притяжения. Самым известным космистом был Николай Рерих, обращавшийся к жанру философского пейзажа.

Высокой оценкой творчества Н.К. Рериха можно считать признание Гагарина, который так описал свой полёт в космос:

«Лучи просвечивали через земную атмосферу, горизонт стал ярко-оранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги: к голубому, синему, фиолетовому, чёрному. Неопишуемая гамма! Как на полотнах художника Николая Рериха».

*Рис.6 «Семь великих тайн космоса»
Рерих Николай Константинович*

Рис.7 «Матерь Мира»

Художники направления космизм воплощали в картинах свои представления о безбрежной Вселенной, частью которой является человек. Космизм как философско-эстетическое течение нашёл благодатную почву на родине Константина Циолковского – в России. Русский космизм активно развивался с начала XX века и до середины 1930-х. К сожалению, развитие этого направления резко и жёстко прервали репрессии тридцатых годов.

На становление научного направления «космической живописи» повлиял мощный прорыв в развитии новых космических технологий. Полет первого космонавта вдохновил не только советских художников, но и архитекторов, и скульпторов. Ярким примером воплощения грандиозной идеи покорения неба явился монумент, созданный скульптором А. Файдыш-Крандиевским и архитекторами М. Баршем и А. Колчиным. В их творчестве

космический реализм занимает приоритетные позиции, как и в советском изобразительном искусстве 60-80-х годов XX века.

Освоение человеком космоса открыло новую страницу в истории искусства. Художники и поэты вдохновлялись космосом, мечтали о нём и порой даже заглядывали в будущее, предвосхищая то, чему ещё только суждено было сбыться. В честь первого человека в космосе, Юрия Гагарина, писали стихи и песни на русском и других языках мира. Владимир Высоцкий посвятил ему своё стихотворение «Я первый смерил жизнь обратным счётом».

Рис.8

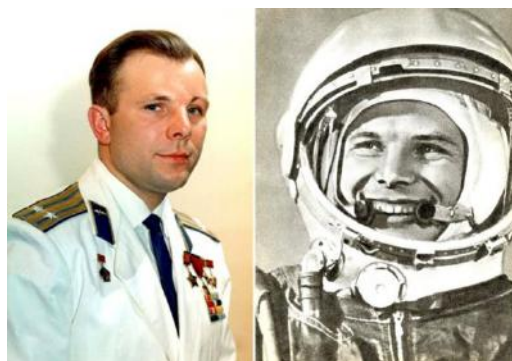

Рис.9

Портреты Гагарина после успешного завершения миссии появились не только в произведениях живописи, но и на открытках, монетах, в скульптуре, барельефе и позднее в стрит-арте. Непродолжительное время за пределами планеты сделало из Юрия Гагарина кумира миллионов и образец лучшего советского человека. Но минутам в космосе предшествовали дни и месяцы тренировок, годы усердной работы и преодоления всевозможных трудностей на пути к огромной мечте.

В искренности его намерений нельзя было усомниться ни тогда, ни сейчас – все, что он делал, было ради будущего науки и на благо родной страны. Непринужденность и искренность улыбки, адресованной потомкам, хранят все портреты первого космонавта.

Алексей Архипович Леонов, советский космонавт, совершивший первый выход человека в открытый космос, участник двух космических экспедиций: Восход-2 и Союз-19 (Союз-Аполлон). Также Алексей Архипович – известный художник, картины которого очень реалистичны. Леонов стремится показать в них всё так, как увидел он сам 18 марта 1965 года.

Самая совершенная аппаратура не может точно передать увиденное в Космосе. Только глаза и кисть художника способны донести до людей красоту космоса и Земли, открывающуюся с космической высоты... Многие картины Леонов создавал по свежим впечатлениям.

Рис.10 Алексей Архипович Леонов

Рис.11

Помимо картин Леонов совместно с художником-фантастом Андреем Соколовым создал коллекцию марок с изображениями космических просторов.

В марте 1967 года – из трёх марок, в октябре – из пяти, а вот следующая серия, из 6 марок, – в сентябре 1972 года.

Художественное поле каждой марки было разбито на две части: на большей из них изображены достижения советской космонавтики на тот момент, на другой – будущее космической эры. Их работы были признаны лучшими марками СССР 1972 года в разделе «Советская наука и техника». (Приложение 1).

Новое восприятие мира отразилось и на трактовке современных тем в искусстве плаката, который всегда лаконично, обобщённо и точно оповещал народ о наиболее важных вопросах времени.

К концу XX века в искусстве плаката появляется своеобразное пространство, перспектива, воссоздаются конкретные изображения типических образов космической индустрии тех лет, которые постепенно становятся метафорами и аллегориями советской эпохи. Плакат, повествуя о значительных достижениях в науке, становится голосом своего времени, создавая при помощи художественных средств изобразительной публицистики образ героя, покорителя космоса. Нововведением тех лет стало появление портретных лиц в плакатном искусстве: замена идеализированного героя образом, напоминающим простому человеку его современника, позволила художнику вступить в своеобразный диалог со зрителем. Примером может послужить плакат Ю. Круглова «За мирный труд в космосе», в котором он представил почти конкретное портретное изображение советского космонавта на фоне бескрайних космических далей.

В 70-е годы стремительный рост космической науки открывает путь «технологиям будущего», в связи с чем научно-фантастическая тема в искусстве становится особенно популярной. 1974 год является годом официального признания жанра научно-фантастической живописи, что было обозначено на открытии выставки «Космос завтрашнего дня» в выступлении Т. Салахова. (Приложение 2).

Тема «космических дорог» оставалась достаточно популярной в качестве иллюстраций к фантастическому роману Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Давайте проследим, как изменялись сюжеты и стили в иллюстрациях к фантастическому роману Ефремова. Во многом наше путешествие сквозь времена и издания стало возможным благодаря замечательному проекту «Лаборатория фантастики».

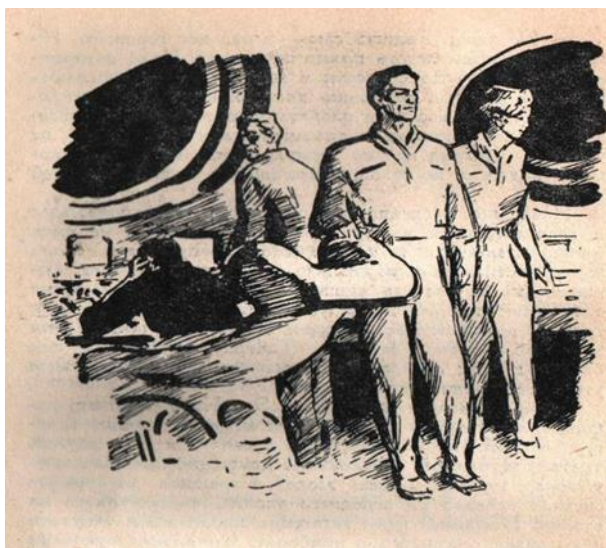

Рис.12 Иллюстрация А. Побединского к изданию 1958 г.

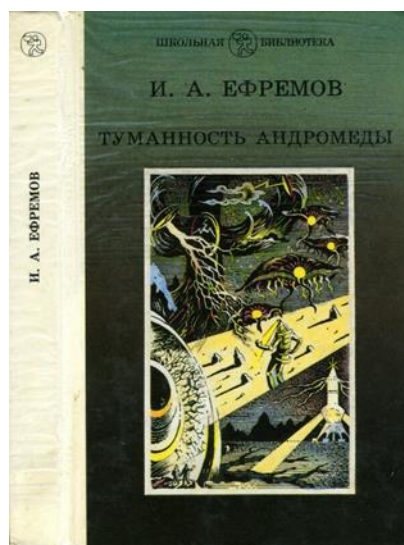

Рис.13 Иллюстрация Б.А. Лаврова, издание 1988 г.

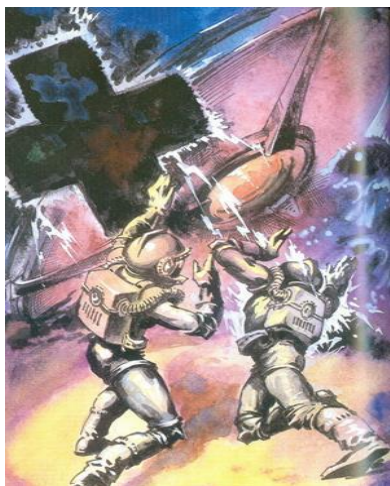

Рис.14 В. Кауфмана к изданию 2003 г.
(«Росмэн-Пресс»).

Рис.15 А. Дубовик, 2017 г.
(Эксмо, серия «Лучшая советская фантастика»).

Мы видим, что иллюстрации к произведению становятся с годами более реалистичными, тонко передающими дух романа.

Японский иллюстратор Комацудзак Сигэру начал активно работать с 1950-х гг. и стал одной из самых знаковых персон научной фантастики не только в родной Японии, но и во всём мире.

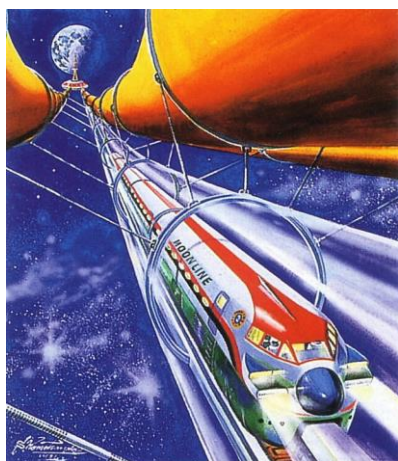

Рис.16. «Космический поезд», 1981г.

Рис.17. «Космический ковчег», 1968 г.

Автор: Сигэру Комацудзак (1915 - 2001 гг.)

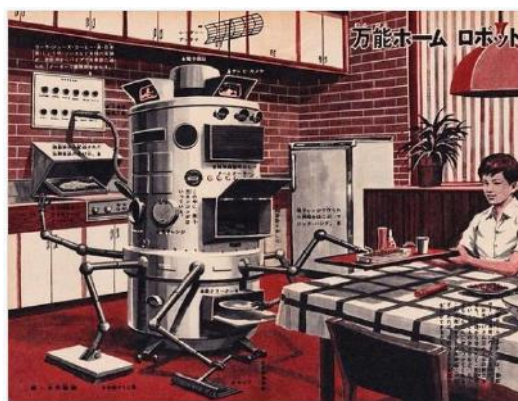

Рис.18-19 «Робот для уборки дома»

Современным художником-космистом является наш соотечественник – Олег Высоцкий. Он активно выставляется с 1991 года. В настоящее время по городам России путешествуют три передвижные выставки: «Дыхание Космоса», «Музыка перемен» и «Музыка Сфер». В его работах человек и космос образуют некое единство, соединение духовного мира человека и Вселенной. Увидеть в земном предмете космическую силу и космическую энергию удаётся

пока лишь художникам. Картины Олега Высоцкого находятся в музее им. Н.К. Рериха в Москве, в музее истории космонавтики в Калуге.

Космическая тема в живописи и сегодня достаточно актуальна: в этом направлении работают как молодые художники, так и профессионалы; создаются иллюстрации к научно-фантастическим произведениям; организовываются выставки с картинами подобной тематики в России и за рубежом.

Рис.20 С. Крайнев «Затерянный мир»

Рис.21 Олег Высоцкий «Дыхание космоса»

В настоящее время идеи космоса нашли отражение и в компьютерной графике.

Рис.22-23 Галактика

Космическая живопись оказала огромное влияние на культуру конца XIX – начала XXI веков, стала одним из преобладающих направлений современного искусства. Являясь самостоятельным жанром, космическая живопись использовалась в оформлении к фантастическим фильмам, в качестве иллюстраций к книгам, оформлении марок и плакатов. В стиле футуризма оформлялись жилые комнаты, комплексы зданий. Также активно применялись мотивы из космической живописи и в других видах искусства, таких как музыка, граффити, литература.

Рис.24

Рис.25

«Это сегодня. А завтра? Поселения на Луне, путешествия к Марсу. Научные станции на астероидах, связь с другими цивилизациями... Все это – будущее. Пусть не столь близкое, но реальное. Ведь оно опирается на уже достигнутое. И не будем огорчаться, что не мы с вами станем участниками дальних межпланетных экспедиций. Не будем завидовать людям будущего. Им, конечно, здорово повезёт, для них станет привычным то, о чём мы можем только мечтать. Но и нам тоже выпало большое счастье. Счастье первых шагов в космос. И пусть потомки завидуют нашему счастью» (Ю.А. Гагарин, 20.03.1967 г.).

Рис. 26. «Каникулы на астероиде» (Сур)

В рамках исследовательской работы в краеведческом музее г. Мичуринска была организована встреча с заведующим научно-экспозиционным отделом Роговым Дмитрием Игоревичем, который познакомил нас с картиной Н. Садукова «Космонавт», 1970 г. (Приложение 3).

Дальнейшим шагом изучения темы исследовательской работы было знакомство с хранителем музейных предметов литературно-музыкального музея дома князей Голицыных – Пальговой Еленой Николаевной. Елена Николаевна поделилась с нами архивными иллюстрациями В.А. Аверочкина к книге Н.Н. Носова «Незнайка на Луне» из серии «О приключениях Незнайки с элементами научной фантастики». (Приложение 4).

3. Практическая часть (анкетирование, упражнения, рисунки, опрос)

В рамках исследовательской работы были составлены анкеты и проведено анкетирование среди учащихся и родителей. (Приложение 5).

Следующим шагом стало проведение викторины. В социальной сети ВКонтакте учащимся были выложены ссылки на сервис <https://learningapps> с интерактивными заданиями (расшифровка QR-кодов, пазлы, сопоставление творческих работ художников, ребусы, кроссворды, викторины и др.), которые необходимо было выполнить и поделиться с друзьями. (Приложение 6).

Ожидаемые результаты:

заинтересованность учащихся темой космоса;
положительная динамика мотивации учащихся;
развитие уровня знаний.

Вниманию учащихся 6 и 11 классов МБОУ Заворонежской СОШ была представлена презентация, в результате просмотра которой ребята закрепили уже имеющиеся знания, а также узнали много нового для себя.

Рис.27

Рис.28

Выяснилось, что интерес к данной теме повысился. Многие ребята захотели поделиться своим видением космоса. Они нарисовали рисунки на космическую тематику и, как и многие фантасты, смогли заглянуть в будущее.

Выше проделанная работа показала, что выполнять задания и искать информацию понравилось учащимся 6 и 11 классов, рисовать – учащимся 1 класса, а вот презентация понравилась абсолютно всем.

После показа презентации был проведён опрос среди учащихся 1, 6 и 11 классов и их родителей. Все единодушно согласились, что в последнее время в связи с новым витком успехов в космическом направлении появляется интерес к теме космоса.

Заключение

Художественное осмысление темы космических исследований играло и продолжает играть значительную роль в изобразительном искусстве. При этом мы можем отметить ряд изменений в подходах различных художников к этой теме, которые развивают, дополняют и трансформируют ее с течением десятилетий вплоть до сегодняшнего дня.

Наша гипотеза подтвердилась.

Теоретическая и практическая значимость:

1. Собранный материал имеет образовательное значение и может быть использован при проведении уроков истории и ИЗО либо в рамках элективного курса, посвящённого развитию художественного искусства.

2. Данное исследование расширяет кругозор учащихся, а умение пользоваться сервисом <https://learningapps> с интерактивными заданиями позволяет демонстрировать связь художественной культуры с происходящими событиями и показывать культурные особенности разных периодов в истории страны.

3. Распространение материала в художественно-эстетических кругах: в музее имени А.М. Герасимова, в краеведческом музее и в литературно-музыкальном музее дома князей Голицыных.

4. Материал может быть опубликован на сайтах и в СМИ.

Материалы исследовательской работы выложены на сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мичуринского района <https://mbouddt.68edu.ru/>.

Список использованных источников

Информационные ресурсы:

1. Базазьянц С. Пространственная гармония // Художник. 1977. № 5. С. 34–35.
 2. Базыма Б.А. «Психология цвета. Теория и практика» (<http://yadi.sk/d/oRyyXNRD5Wv-O>)
 3. Бычков В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М.; СПб., 2016.
 4. Воложин С. Художественный смысл произведений живописи и литературы Б.А. Ворнцов-Вельяминов. «Очерки о вселенной». Издательство «Наука», 1975.
 5. Гуманитарные науки, 2017. № 3. Advancedscience
 6. Коптев Ю.И., Никитин С.А. «Космос: Научно-популярная литература» 1987.
 7. Лебедев Л.А. «Сыны голубой планеты». М.: Издательство «Детская литература», 2001.
 8. Леонов А. Я выхожу в космос. М., 1985.
 9. Линник Ю. В. Эстетика космоса. М.: Просвещение, 1988.
 10. Скоролупова О.А. Покорение космоса. – 2-е изд. М., 2007.
 11. Сборник картин советских художников «Мирный космос» (1986)
<https://www.livemaster.ru/topic/2341341-kosmicheskaya-tema-v-rabotah-sovetskih-hudozhnikov>
- <https://learningapps.org/view1663950> Игра «Звёздные дали»
<https://learningapps.org/view850624> Кто хочет стать миллионером? (9-11 кл.)
<https://learningapps.org/1488364> Викторина (выбрать правильный ответ)
<https://learningapps.org/view1413781> Космическая викторина. (5-7 кл.)
<https://learningapps.org/view2139079> Прояви эрудицию. Найди пару (1-4кл)

Коллекция марок с изображениями космических просторов. А. Леонову посвящены почтовые марки выпуска разных стран.

Почтовый блок СССР с рисунком А. Леонова и факсимиле его подписи (ЦФА [АО «Марка»] № 5064)

Иностранная марка с Ю. Гагариным

Почтовая марка Казахстана

Почтовая марка ГДР

Приложение 2

Плакат, повествуя о значительных достижениях в науке, становится голосом своего времени, создавая при помощи художественных средств изобразительной публицистики образ героя, покорителя космоса.

В краеведческом музее картина Н.Садукова «Космонавт» («Впервые») 1970-е гг.

Литературно-музыкальный музей дома князей Голицыных. Архивные иллюстрации
В.А. Аверочкина к книге Н.Н. Носова «Незнайка на Луне».

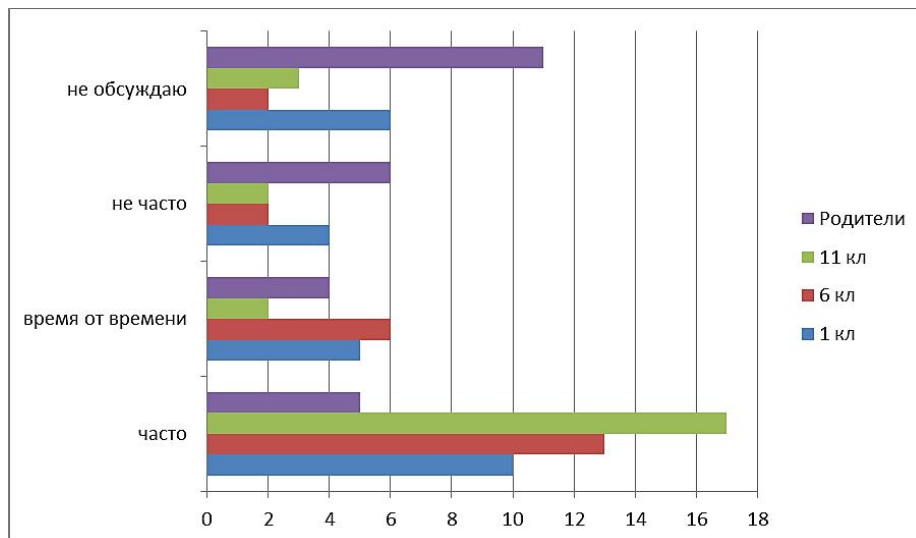
Анкета

1. Как часто вы посещаете мероприятия, посвящённые тематике освоения космоса?

А) часто Б) время от времени В) не часто Г) не посещаю

2. Как часто вы обсуждаете в своих разговорах проблемы, связанные с развитием космоса, или любую иную тематику, прямо или косвенно связанную с космическими исследованиями?

А) часто Б) время от времени В) не часто Г) не обсуждаю

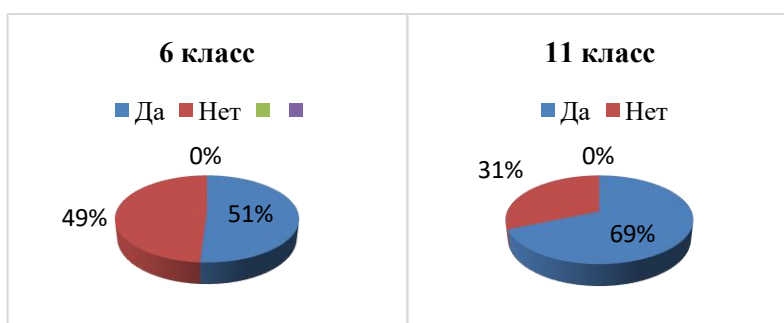

Результаты анкеты представлены в виде диаграммы, по которой можно сделать вывод о среднем уровне интереса у учащихся 1 класса и родителей и высоком – у учащихся 6, 11 классов.

Выяснилось, что во многих семьях нет литературы о космосе, поэтому исследовательская работа помогает расширить знания на космическую тему и повысить интерес к ней.

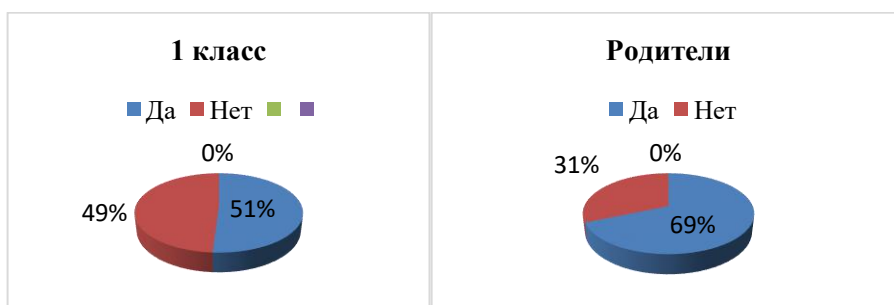
3. Смотрите ли вы фильмы/мультфильмы о космосе?

А) да Б) нет

4. Хотели ли вы в детстве стать космонавтом?

А) да Б) нет

Для ребят 1-4 классов

Викторина «Что вы знаете о космосе?»

1. Ночью светит вам она, бледнолицая... (Луна)
2. Ясными ночками, гуляет мама с дочками.
Дочкам не твердит она: «Спать ложитесь, поздно!»
Потому что мать – луна, а дочурки... (Звезды)
3. Светит весело в оконце – ну, конечно, это... (Солнце)
4. Отправляется в полёт, не планер, не самолёт.
На далёкую планету, отправляем мы... (Ракету)
5. Чтобы глаз вооружить и со звёздами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб, нужен мощный... (телескоп)
6. Телескопом сотни лет, изучают жизнь планет,
Нам расскажет обо всём, умный дядя... (астроном).
7. Только лучше звёзд, видна в небе полная (луна)
8. До Луны не может птица, долететь и прилуниться,
Но зато умеет это, делать быстрая... (ракета)
9. У ракеты есть водитель – невесомости любитель.
По-английски – астронавт, а по-русски... (космонавт)

Космическая викторина «Да или нет»

- Солнце - это звезда? (Да).
- Солнце больше по размеру, чем другие звёзды. (Нет).
- Звёзды такие крошечные, потому что они находятся очень далеко. (Да).
- Абсолютно все звёзды излучают свет. (Да).
- Греческое слово «планета» означает «блуждающая звезда»? (Да).
- «Вселенная» и «Галактика» – это одно и то же? (Нет).
- Только наша планета имеет свой спутник? (Нет).
- Не только Солнце имеет свою систему, но и другие звёзды. (Да).
- Люди уже были на Марсе. (Нет).

Для ребят 5-7 классов

«Что? Где? Когда?». Вот примеры такой викторины:

- Какой перевод имеет слово «космос» с греческого? (Мироздание, Вселенная).
- Правда ли, что все звёзды красного цвета как Солнце? (Нет).
- Какое название имеют «падающие звёзды»? (Метеоры).
- Как называется камень, если он прилетел на планету из космоса? (Метеорит).
- Что влияет на цвет звезды? (Её температура).
- Какой цвет имеет самая горячая звезда? (Белого или серебристого, голубоватого).
- Какой цвет имеют холодные звёзды? (Красного).
- Планеты – это горячие или холодные небесные тела? (Холодные).
- Как называется небесное тел, вращающееся вокруг Солнца и имеющее хвост? (Комета).
- Откуда появляются чёрные дыры? (Они возникают там, где взорвалась старая звезда).

Викторина «Назовите имя». Интересным форматом космических викторин будет отгадывание известных имён людей, которые внесли свой вклад в развитие космонавтики и астрономии.

- Кого называют отцом космонавтики? (Циолковский).
- Кто первым начал изучение космоса, используя телескоп? (Галилей).
- Кто из древнегреческих учёных первым стал утверждать, что Земля имеет форму шара? (Пифагор).

- Фамилия авиаконструктора, который спроектировал первые ракеты? (Королёв).
- Он первый стал утверждать, что Земля не единственная планета и все они вращаются вокруг солнца. (Коперник).

- Космонавт позывной «Кедр». (Гагарин).

Викторина для взрослых и старшеклассников

- Какое число считают началом эры космонавтики? (Запуска первого спутника 4.10.1957г.).

- Сколько времени Гагарин провёл в космосе? (108 минут).
- Чем отличаются звёзды от планет по внешнему виду? (Планеты излучают ровный свет, а звёзды мерцают).

- Как называется наука, которая изучает Вселенную. (Астрономия).
- Что больше по размеру – Вселенная или Галактика? (Вселенная, Галактики – это её составные части).

- Название галактики, в которой мы живём? (Млечный путь).
- Как часто во Вселенной рождается новая звезда? (Раз в 20 дней).
- Сколько метров был первый спутник. (0,58м=58 см).

Занимательные задачи

Викторина – это проверка знаний, хорошей памяти и эрудиции. А ещё она может задействовать логику.

- Удастся ли космонавту, находясь на орбите, перелить воду из одного стакана в другой? (Нет, так как в космосе действует невесомость).

- Что больше пригодится в космосе для поддержания хорошей физической формы: гантели или эспандер? (Эспандер, так как растяжение пружин всё равно потребует усилий).

- Будет ли полезен на поверхности Луны компас? (Нет, там нет магнитного поля).
- Можно ли с поверхности Венеры увидеть Малую Медведицу? (Нет, небо на этой планете всегда затянуто плотными облаками).

КОСМОС КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Забровская Евгения,

*учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Токарёвская средняя общеобразовательная школа №2»
Токарёвского района*

Руководитель:

*Мизгирёва Т.А., учитель изобразительного искусства
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Токарёвская средняя общеобразовательная школа №2»
Токарёвского района*

Введение

Космос – невероятно красивое пространство, несравнимое своим масштабом ни с чем другим. Испокон веков космос окружал человечество, даровал не только яркие впечатления, но и пищу для фантазии. Хотя космическое пространство и получило своё точное определение относительно недавно, его сущность вечно сопровождала человеческую жизнь и, в особенности, проявлялась в искусстве.

Актуальной данную тему делает её вечность: по прошествии столетий космос в глазах людей менялся и не перестанет меняться, поэтому это явление столь интересно и сейчас.

Цель исследовательской работы заключается в том, чтобы узнать, как космос способен вдохновлять деятелей изобразительного искусства.

Задачи:

- познакомиться с работами художников разных эпох, где фигурирует тема космоса;
- выявить особенности изображения космоса в творчестве художников;
- создать собственную работу на космическую тему.

В качестве **объекта** исследования выступает тематика космоса. Для того, чтобы выполнить основные задачи и достигнуть поставленной цели используем **методы** наблюдения, анализа и применения полученных знаний на практике.

Гипотеза исследования: космос на протяжении всего времени вдохновлял художников разными аспектами, находя отражение в их творчестве.

Основная часть

Глава 1. Древний Египет

Как нам известно из курса истории, у древних египтян не было такого представления о мире, каково оно в нынешнее время. Все небесные светила принимались народом божественными существами, из-за чего были сложены многие легенды и мифы, сопровождающиеся творениями художественной деятельности. Так, например, жители Древнего Египта верили, что Солнце возродилось из цветка лотоса, а каждая планета олицетворяет определённого Бога, имеющего отличительные способности. Все они пересекаются между собой и даже могут ссориться. По преданиям небо представлялось в виде Богини Нут, часто изображавшейся в виде женщины с длинными руками и ногами, чем подчёркивалась её способность объять Землю целиком (Приложение 1). Именно она ежедневно проглатывала Солнце, а затем возрождала вновь.

Хранительницей всего космического пространства египтяне видели Богиню Маат, руководящую восходами и закатами, звёздами и движением мира, в целом. Часто Маат изображали в виде женщины с крыльями. В особенности, можно обратить внимание, как при этом соблюдались основные каноны изображения тех времён. Богиню наделяли широко распахнутыми крыльями, подчёркивающимися выгодным ракурсом в анфас, при этом лицо демонстрировалось в профиль (Приложение 2).

Таким образом, космос в глазах народа Египта представлялся величественным пространством, контролируемым Богами (планетами), которые также следили и за жизнью на Земле. Неизвестность перед необъятным вдохновила народ на создание не только собственных легенд и теорий, но и сотворение сюжетов на папирусах, привнёсших довольно значимый вклад в изобразительное искусство.

Глава 2. Средние века

Тема космоса, небесных светил существовала и в средние века. В современной трактовке картины тех времён можно посчитать довольно загадочными, однако прежде стоит ознакомиться с предысторией.

Обращаясь к фрескам монастыря Высокие Дечаны, находящегося в Сербии, можно также встретить космическую тематику. Например, фреска «Распятие Христа» помимо демонстрации основного сюжета изображения, показывает и небесные светила в верхних углах картины. Можно увидеть Солнце и Луну, в этот момент появляющихся в небе (Приложение 3). Таким образом было изображено затмение, которое произошло во время распятия Христа, согласно легенде Нового Завета.

На картине британского художника Уильяма Блейка «Великий архитектор» фигурирует тема Солнца и создания мира (Приложение 4). Художник показывает Бога в момент сотворения. Находясь в тёмном пространстве, столь напоминающим просторы космоса, главный персонаж, чётко вписанный в границы «жёлтого карлика», раздвигает темноту, тем самым создавая свет.

«Происхождение Млечного Пути» - картина, написанная Тинторетто, не только отсылает нас к сюжетам греческой мифологии, но и показывает интерпретацию автора создания галактики. Можно увидеть образы богов, застывших в движении, что определённо делает композицию насыщенной.

Глава 3. XIX-XXI вв.

Во многом тематика космоса немыслима без использования соответствующих цветов. Фиолетовый, синий, ярко-жёлтый составляют далеко не весь список. «Космические цвета» отличаются насыщенностью и яркостью, что предаёт картинам более загадочное настроение.

Всем известная картина Ван Гога «Звёздная ночь» пестрит яркими и насыщенными красками. Автор не боится использовать столь контрастные цвета, передавая все краски ночного неба, усыпанного звёздами.

С открытием космоса и первым полётом человека на ракете изобразительное искусство приобрело новое направление – космизм, отражающее видение человеком космического пространства.

Люсьен Рюдо, ориентируясь на космический реализм, изображал космос в виде описательных картин, представляющие основные особенности небесных светил. Работы художника выглядят загадочно и атмосферно, что также дополняют и используемые мрачные цвета (Приложение 5).

Изучая творения художников на тему космоса, невозможно не затронуть результат деятельности художников-фантастов. Освоение космоса позволило многим авторам расширить границы своей фантазии. Вдохновение неизвестностью принесло новое множество разных интересных картин.

Ганс Рудольф Гигер наиболее известен как создатель концепта для инопланетного существа «Чужого» отличается особенной стилистикой и подачей своих работ (Приложение 6). Картины Гигера можно описать как мрачные и даже пугающие, на что во многом влияют и искажённые пропорции изображаемых существ. Таково видение космоса данного автора – таинственное и ужасающее своими масштабами пространство, таящее множество тайн и цивилизаций, при этом совсем не дружелюбных. Большинство творений автора не может похвастаться разнообразием ярких и насыщенных цветов, что больше напоминает гризайль.

Совсем иное впечатление создаётся при просмотре работ Олега Николаевича Высоцкого. Космос этого художника полон ярких или нежных красок. Серия «Дыхание космоса» представляет необъятное пространство в виде лёгких форм, дополняемых и используемой автором техники акварели по-сырому (Приложение 7).

Многообразие цветов представлено в картинах художника Алексея Кашперского. Используя самые разные сочетания палитры, автор представляет различные космические явления: от простого схождения планет до фантастически удивительных взаимодействий небесных светил (Приложение 8).

Практическая часть

В процессе изучения картин, выполненных в космической тематике или совмещающих в себе её элементы, мне захотелось самой опробовать свои навыки в создании «космической» работы. Мне понравилось использование некоторыми художниками метафор или олицетворений в своих творениях, а также ярких и насыщенных цветов.

Я приняла решение выполнять работу в диджитал, используя программу Krita и графический планшет.

Идеей моей работы стало падение звезды с ночного неба. Столь завораживающее явление захотелось воплотить в виде лёгкой походки девушки, освещающей магическими силами все пространство. Первым делом я определилась с наброском, выделив главные детали. Цветовая гамма, выбранная для работы, отличается насыщенными и нежными оттенками, что, по моему мнению, способно добавить большей лёгкости главной героини.

Постепенно дополняя и прорабатывая работу, я больше и больше убеждалась в том, насколько сильно способно вдохновлять окружающее нас, даже относительно далёкое.

В результате получился диджитал-арт на космическую тематику, совмещающий в себе принципы работы некоторых вышеупомянутых художников (Приложение 8). Вследствие чего можно сделать **вывод**, что космос неоспоримо способен стать в некотором роде музой. Столь необъятное пространство, полное неизвестности и тайн, позволяет художникам максимально освободиться от рамок и заставить воображение воплощать что-то новое, ещё ранее никем не упомянутое. Каждый способен отразить своё видение этого, будь оно мрачным или же красочным и ярким, поэтому космос и является источником вдохновения, безграничным и неисчерпаемым.

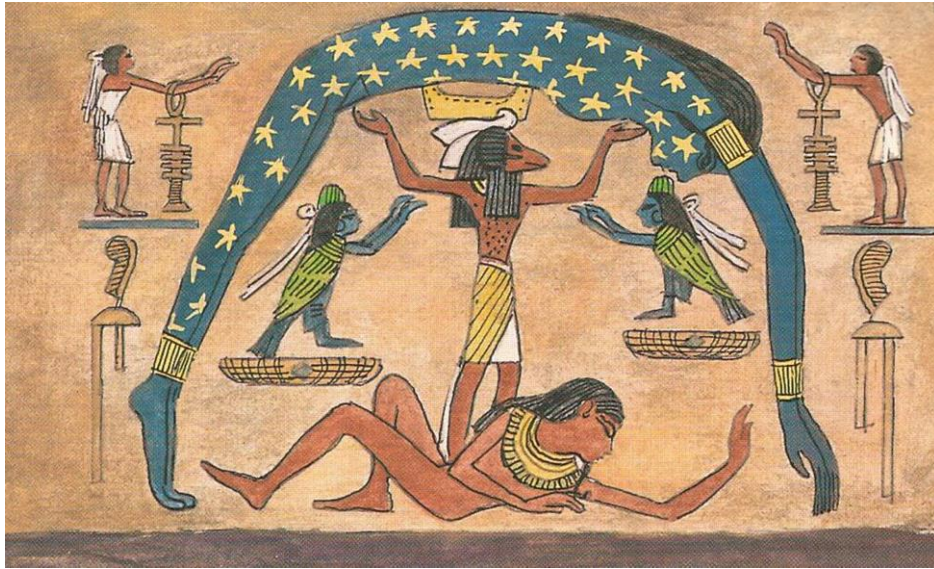
Заключение

Космос – есть необъятное и пока полное тайн пространство, что не может не цеплять душу художника. Вдохновение можно найти даже в самой маленькой и блеклой звезде, способной стать чем-то величественным в сознании творца. Безусловно, космические просторы способны подталкивать деятелей изобразительного искусства на новые идеи, не сковывая их обычными законами, отчего проявляется большой интерес к данной теме.

Список используемой литературы:

1. https://sitekid.ru/istoriya/drevniy_egipet/astromiya_drevnego_egipta.html
2. <https://galeneastro.livejournal.com/63654.html>
3. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_Млечного_Пути_\(картина\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Происхождение_Млечного_Пути_(картина))

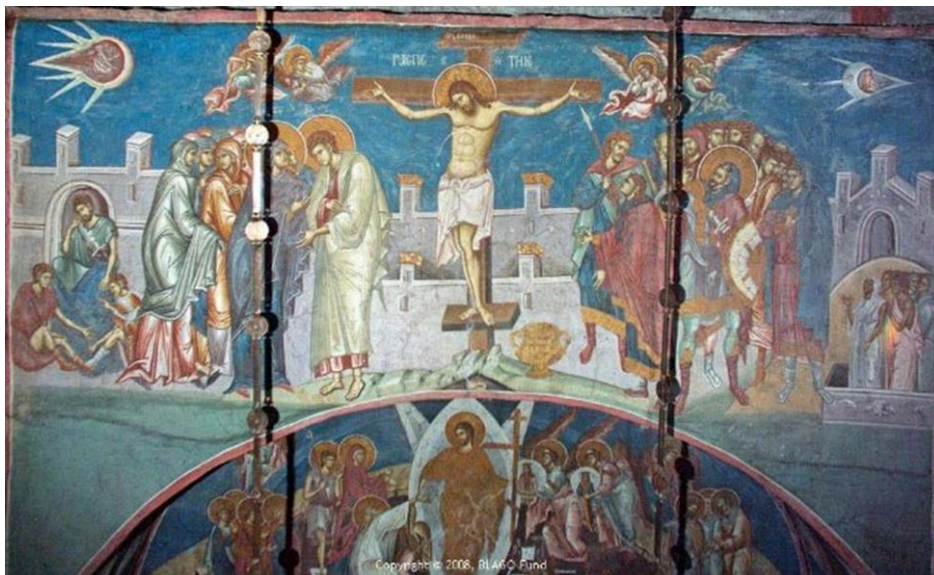
Приложения

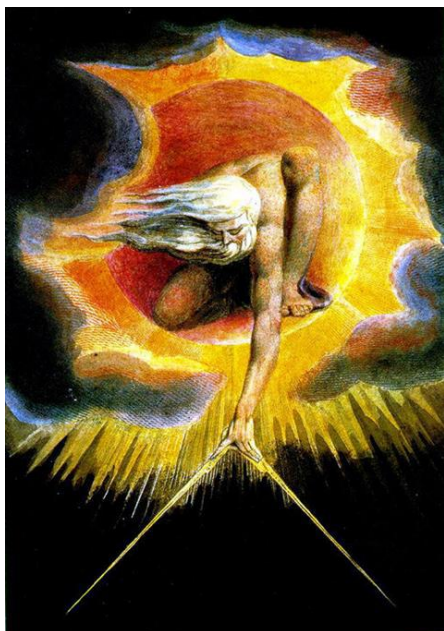
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

КОСМОС ГЛАЗАМИ КОПЕЙКО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Крючков Илья,

*учащийся изостудии «Вернисаж»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Руководитель:

*Ускова Е. А.,
педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Консультант:

*Степанова А.Ю.,
методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» г. Тамбова*

Введение

Юрий Васильевич Копейко – замечательный художник, который проиллюстрировал более 100 книг для детей, посвящённых современной жизни. Это книги про путешествия, стройки, космос, про все, что окружало читателя. Никто из художников так пристально не всматривался в небо, как Копейко. Иногда кажется, что для этого художника небо было живым существом. Возможно, он был прав. Космос не спешит раскрывать человечеству свои тайны, чем он и оказался привлекательным для романтика Юрия Копейко. Ему было дано увидеть в сложнейших расчётах ученых, изучающих Космос, прежде всего, красоту, а в конструкции космических кораблей – услышать гимн человеческому гению.

Я выбрал для исследовательской работы творчество Юрия Васильевича Копейко, потому что он проиллюстрировал много прекрасных книг для детей на космическую тему, что трудно и редко кому удавалось. Мне стало интересно глубже познакомиться с творчеством художника, изучить его работы. Я хочу познакомить моих сверстников, знакомых и жителей нашего города с замечательным и талантливым художником.

Цель: изучить и проанализировать тему космоса в творчестве художника-иллюстратора Юрия Васильевича Копейко.

Задачи:

- изучить литературу и Интернет-ресурсы по теме исследования;
- изучить фотоматериалы;
- изучить периоды развития темы космоса в живописи;
- познакомиться с творческим наследием художника Ю.В. Копейко;
- провести социологический опрос об отношении подростков к космосу и космическому искусству в творчестве Ю.В. Копейко.

Гипотеза

1. Предположим, что на творчество художника влияли события научно-технического прогресса.

2. Предположим, что Копейко Юрий Васильевич, изображая космос на своих полотнах, придерживался реализма.

Проблемный вопрос: привлекает ли внимание зрителя творчество Ю.В. Копейко?

Объект исследования: творчество художника Юрия Васильевича Копейко.

Предмет исследования: космическое пространство в творчестве художника.

Новизна исследования: ведётся сбор информации, отзывов и воспоминаний людей, близко знакомых с художником.

Степень научной разработанности проблемы: тема является малоизученной.

Обзор источников

1. Основными источниками при проведении исследования являются ресурсы сети Интернет.

2. Информация о жизни и творчестве художника получена из газетных статей и воспоминаний коллег.

Методы исследования

1. Теоретические: поиск и изучение литературы, материалов СМИ, материалов в сети Интернет.

2. Эмпирические: описание, сравнение, опрос, исследование объекта во времени, изучение продукта деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы

Материалы исследования могут быть использованы на занятиях по изобразительному искусству. Кроме того, содержание работы будет интересно любителям и ценителям космической живописи.

Основная часть

1. Просторы Вселенной на полотнах художников

Идея освоения человеком Вселенной, покорения человеком иных миров, отличных от мира Земли, знакомства с другими цивилизациями не могла обойти стороной изобразительное искусство. Говоря о космических сюжетах в живописи, хотелось бы выделить 2 направления: космический реализм, описывающий будни покорителей космоса, реалии сегодняшнего дня и, более популярная тема, – научно-фантастическая.

Космическая тема в живописи имеет свои этапы развития, проходя свой путь в зависимости от понимания в обществе самой идеи космических полётов, – от иллюстраций к произведениям Герберта Уэллса, Эдгара Берроуза и Константина Циолковского до полотен и выставок, посвящённых будням космонавтов и астронавтов, видению технологий завтрашнего дня.

И с развитием науки, ростом технических знаний в начале XX века, меняется творческий подход писателей, которые от абсолютно фантастических идей покорения космоса и путешествий сквозь время силой разума (подобно героям романов Берроуза) к идее покорения космоса подходят более прагматично. И с переходом от «фэнтези» к научной фантастике в литературе, соответственно, меняются работы художников-иллюстраторов. Создание первых, нельзя сказать научных, но фантастических фильмов о полётах в космос и покорении Марса, также давало тему для размышлений и реализации в иллюстративных работах.

После публикаций Константина Циолковского покорение космоса перестаёт быть фантастикой. Пусть в качестве иллюстраций к различным фантастическим рассказам, но идея была жива. На картинах художников, посвящённых теме космоса, не видно и тени примитивизма, отсутствия понимания темы. Даже в иллюстрациях к работам К. Циолковского, где космонавт облачен в жёсткий скафандр, явно прослеживается понимание опасности нахождения в безвоздушном пространстве. И ведь действительно, космонавт Алексей Леонов чуть не погиб во время своего первого выхода в открытый космос. Причина – мягкий скафандр, по вине которого он едва смог вернуться на корабль.

И все же стоит отметить, что приоритетным направлением советского художника оставался реализм: показать героев своей эпохи. Лётчиков, рабочих и колхозников – в довоенный период, героев фронта и тыла – военный период и народ-победитель в послевоенный.

Не занимая лидирующих позиций в изобразительном искусстве, тема «космических дорог» оставалась достаточно популярной в качестве иллюстраций к научно-фантастическим романам – как советских, так и зарубежных писателей. Одним из «гуру» такого направления, можно назвать Юрия Павловича Швеца, известного как по эскизам к фантастическим фильмам, так и своими отдельными работами на подобные темы.

Несомненно, интерес к космосу, его покорению человеком, возрос после полёта Юрия Гагарина в космическое пространство 12 апреля 1961 года. Но, собственно, кроме самой идеи говорить было не о чем. Работы художников представлялись в темах подобной: «Покорение космоса советским человеком» или на темы: «Есть ли жизнь на Марсе?», «Климат Венеры – планеты туманов». Это были в основном иллюстрации к научно-популярным изданиям и фантастическим рассказам.

Тема космоса конца 80-х – начала 90-х годов – это не просто мечты о звёздных дорогах, это период, когда ломались стереотипы в политике и живописи, период возможности сотрудничества двух великих держав, СССР и США, взаимопонимания между народами государств, находящихся в состоянии «холодной войны». Это хорошо видно в совместных работах Андрея Соколова и Роберта МакКолла. Города будущего, космические станции и корабли в картинах американского художника – это фактически невоплощённая реальность.

Время, пространство, человек. Тема космоса, покорения Вселенной – это то, что позволят увидеть будущее глазами художника, увидеть далёкие миры, космические корабли и города. Фантазия, взгляд сквозь время и пространство – идея, которая была актуальной, и долгое время будет оставаться таковой. Идеи взаимопроникновения микрокосма Вселенной в микрокосм человека легли в основу художественного течения космизм, которое возникло в начале XX века. Научные исследования в области физики, астрономии и ряд философских работ стали той базой, на которой основывались художники, стремящиеся воплотить в своих картинах Человека и Вселенную, неизведанные тайны Духа, единство красоты человеческой души и неизмеримых пространств космоса. Как писал философ Николай Бердяев, «человек родствен и подобен Космосу, но не потому, что он дробная часть Космоса, а потому, что он сам целый Космос и одного с Космосом состава».

Живопись художников-космистов отражала идеи далёкого будущего человечества, вопросы жизни и смерти, роли деятельности разума в покорении космических просторов. Космизм в картинах группы «Амаравелла» выражался в попытках художников представить новые планеты и облик их обитателей, условия жизни и иные каноны красоты, непривычные землянам. Как и многие другие новаторские направления в искусстве, космизм попал в немилость советской власти. Однако идеи о космических полётах вполне вписывались в общую государственную концепцию. Новаторские фантастические картины освоения космоса очень пригодились при создании первого советского фильма «Космический рейс», который вышел в 1935 году. Его художником-постановщиком стал Юрий Швец, которому повезло поработать с самим Константином Циолковским.

Трансцендентность космизма опиралась на исследования таких видных деятелей науки, как основоположник космонавтики Константин Циолковский, автор учения о биосфере академик Владимир Вернадский, биофизик Александр Чижевский, изучавший цикличность воздействия Солнца, французский священник и философ Пьер Тейяр де Шарден, один из создателей теории ноосферы. Их идеи и теории были весьма прогрессивными для своего времени, широко обсуждались и дискутировались. Одними из первых они подняли вопросы о единстве Человека и Вселенной, их взаимосвязи. Эти грандиозные по своей широте взгляды и суждения не могли не привлечь ряд художников, которые не только прониклись ими, но и привнесли идеи космизма в своё творчество.

Тонкие проявления духовных космических миров запечатлевали на своих картинах Микалоюс Чюрленис, Николай Рерих. Своеобразный супрематический космизм присутствовал в работах Казимира Малевича.

Одной из самых ярких творческих объединений художников, работающих в стиле космизма, стала группа «Амаравелла», которую возглавил Пётр Фатеев. В годы расцвета в её состав входили такие мастера, как Борис Смирнов-Русецкий, Вера Пшесецкая, Александр Сардан, Сергей Шиголев, Виктор Черноволенко. Благозвучное название группы, придуманное Сарданом, несёт в себе санскритские корни и означает примерно «творческая энергия», «ростки бессмертия». Круг художников, объединённых идеями космизма, образовался в 1923 году. Большое влияние на группу оказали труды Камиля Фламариона,

Николая Рериха, Елены Блаватской. Позже, в своём Манифесте, участники группы писали: «Произведение искусства должно само говорить за себя человеку, который в состоянии услышать его речь. Научить этому нельзя... Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира... восприятие наших картин должно идти не путём рассудочно-формального анализа, а путём чувствования и внутреннего сопереживания – тогда их цель будет достигнута».

После полёта Юрия Гагарина тема космоса с новой силой зазвучала в героике соцреализма. А вот попытки отразить внутренний мир космонавта, его взгляд на связь Человека и Вселенную смог только космонавт. Алексей Леонов не только запечатлел Землю из космоса, но и создал ряд картин с изображениями новых фантастических миров и пространств, некоторые – в соавторстве с художником Андреем Соколовым.

2. Космос в живописи: реальность и фантазия

Многие авторы изображали просторы Вселенной. Все по-разному видели космическое пространство. Человека всегда привлекало непознанное. Жгучая смесь страха перед неизвестностью и желания узнать, что же там на самом деле, заставляла людей двигаться дальше и открывать для себя новые глубины. Космос поражает своей необъятностью и бездонностью. Люди, казалось бы, покорили его просторы, но это лишь видимость. Чем больше тайн мы открываем, тем больше новых вопросов встаёт перед нами. И эта бездна манит к себе не только космонавтов, но и поэтов, писателей, ученых, художников.

Более века назад человечество преодолело земное притяжение, и мечта о покорении космоса перестала быть несбыточной. О космосе говорили и до первого полёта. После публикации работ Циолковского полет за пределы Земли перестал казаться невозможным. А после 1961 года буквально все средства массовой информации говорили и писали о блестящих перспективах. Люди начинают фантазировать о жизни на Марсе и рассуждают о климате Венеры. Получилось так, что абсолютно научная тема стала настоящим гимном для целого поколения иллюстраторов и художников, а космонавты превратились в кумиров эпохи.

Несмотря на всеобщий интерес, долгое время тема космоса оставалась достаточно закрытой для художников и обывателей. В первую очередь, потому что исследование космоса было засекречено: доступ к документам и фактуре был у немногих. Приходилось творить, используя воображение и вырезки из газет.

Алексей Леонов – не только художник, но и один из самых известных советских космонавтов. Он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В своих картинах он стремится показать все так, как увидел он сам 18 марта 1965 года. Для него важны не графическая безупречность и фотографичность, а фантастическая палитра и неземные виды, которые он наблюдал собственными глазами. На борт корабля Леонову удавалось пронести цветные карандаши, так что в основе многих работ лежат этюды, сделанные на борту станций. Не случайно одной из лучших его картин стала «Над терминатором» (зона смены дня и ночи), на которой нет ни космонавтов, ни космических кораблей будущего – одна лишь природа во всем своём совершенстве.

Леонов часто писал картины совместно с художником-фантастом Андреем Соколовым, их совместные работы запечатлены на серии почтовых марок «15 лет космической эры» с изображениями космических просторов. Их работы были признаны лучшими марками СССР 1972 года в разделе «Советская наука и техника». После запуска первого спутника творчество Соколова сосредоточилось на теме космоса. Особое внимание художник уделял необычным космическим явлениям и деталям космических кораблей, вместе с тем у него есть целые серии картин о строительстве станций на Луне, Марсе и Венере. Книга Артура Кларка «Фонтаны рая» была написана под впечатлением от картины Соколова «Лифт в космос».

Леонов также работал со знаменитым американским художником Робертом Макколом. Последний рисовал эскизы для почтовых марок, значков, эмблем и других памятных сувениров после совместного полёта «Союз-Аполлон». Несмотря на то, что обе страны ещё

находились в состоянии «холодной войны», советский и американский художники изображали русско-американские космические станции и корабли.

Юрий Гагарин, Алексей Леонов и многие другие космонавты мечтали поучаствовать в экспедиции на Луну, но эта честь выпала американскому астронавту Алану Бину. У него есть отдельная серия картин, посвящённых Луне и её поверхности.

Другой русский космонавт, серьёзно занимающийся живописью – Владимир Александрович Джанибеков. Тема «Человек. Земля. Вселенная» является главной в творчестве В.А. Джанибекова. Его работы отражают огромный внутренний мир незаурядного человека, его чувства, мысли, фантазии и философские раздумья. В них все узнаваемо, вполне реально, но в то же время наполнено каким-то таинственным смыслом. Создается впечатление, что автор чувствует и видит то, что неведомо никому из нас. В.А. Джанибеков работает в лучших традициях реалистической школы.

Одним из основоположников жанра космической живописи является Люсьен Рюдо – французский астроном, научный писатель, художник. Стиль художника – описательный реализм, где основной упор делается на то, чтобы показать зрителю точное – с научной точки зрения визуальное изображение чужеродных мест вселенной. Его картины часто напоминают фотографии, сделанные космическими зондами, а ведь они были созданы задолго до эры освоения межпланетных пространств. И сегодня, благодаря полётам автоматических межпланетных станций, можно представить, насколько близко подошёл Люсьен Рюдо к пониманию настоящего вида Космоса, ставшего доступного нам, спустя поколения после его ухода.

Изучая творчество художников-космонавтов – людей по-настоящему героической профессии, – сложно представить их в философских раздумьях, с кистью за мольбертом. Космос – суровый мир, не прощающий человеку ошибок ни на орбите, ни на земле, требующий предельной рациональности. Но для тех избранных, кто побывал в нем, космос – это ещё и фантастические эмоции, совершенно особые переживания, внутренний диалог с вечностью наедине с безграничной вселенной. Возможно, поэтому космонавты и берутся за кисти. И не без успеха: картины печатаются в альбомах, книгах, выставляются в галереях и музеях.

Георгий Курнин – художник-фантаст. Живопись, фантастика, музыка стали главными увлечениями в его жизни. Вполне логично и естественно, что своё творчество он посвятил Космосу. Он создавал картины, рождённые воображением, видел и ощущал их так ясно, как реальные. Всего Георгий Курнин написал около 30-ти космических полотен.

Олег Высоцкий – современный художник-космист. В его работах человек и космос образуют некое единство, соединение духовного мира человека и Вселенной. Картины Высоцкого называют «поэмой о беспредельности».

Боб Эгглтон – американский художник-иллюстратор, работающий в жанре научной фантастики и фэнтези. Он создавал обложки для книг многих именитых фантастов, в числе которых Артур Кларк и Айзек Азимов. Богатое воображение автора порождает неповторимые космические пейзажи, в которых реальность причудливо сочетается с вымыслом.

Уолтер Майерс с самого детства увлекался астрономией. Он мечтал побывать в космосе, и это ощущение передалось его картинам. Майерс создаёт пейзажи всех планет и их спутников. В работе он опирается на научные данные, и это позволяет зрителям увидеть максимально достоверные изображения. Кроме того, Майерс сопровождает картины комментариями – научными описаниями планет.

Алексей Кашперский, современный художник, создаёт акварельные космические пейзажи, завораживающие своей необычной техникой и мрачными тонами. В своих работах Кашперский использует как двухмерную, так и трёхмерную графику.

Чесли Боунстелле – художник, дизайнер и иллюстратор. Его работы повлияли на научно-фантастическое изобразительное искусство и были источником вдохновения американской космической программы. Он рисовал пейзажи других планет и людей, гуляющих под чужими солнцами, задолго до запуска Первого спутника. Пронеся через всю

жизнь любовь к астрономии, этот художник заразил своей страстью поколения инженеров, ученых и мечтателей.

Фантастические картины о неизведанных мирах впечатляют описанием далёкого будущего. Они влекут в звёздное небо. В нашей Галактике сотни мириадом звёзд и бесчисленное множество планет! Таких галактик во Вселенной – миллиарды, и это не может не завораживать. Таинственный и огромный мир окружает нас и человек всегда страшился его, восхищался им, стремился познать. Космические исследования, новые материалы, полёты кораблей и создание орбитальных станций – вот что для меня интересно и увлекательно.

3. Юрий Васильевич Копейко – художник-иллюстратор

Юрий Васильевич Копейко родился в Свердловске. Жил и работал в Москве. В 1954 году окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР. В 1959 г. окончил Московский полиграфический институт. Учился у А.Д. Гончарова, П.Г. Захарова, Г.М. Горошенко.

Жизненный и творческий путь Юрия Васильевича Копейко богат и разнообразен. Он заслужил общественное признание: Народный художник России, действительный член Академии художеств России; действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Член графической комиссии СХ России (1970-2006 гг.); Главный художник издательства «Малыш» (1986-1990 гг.); Народный депутат Моссовета (1991-1993 гг.); Председатель творческого объединения художников книжной графики МСХ (1993-2000 гг.). Обладатель более 90 наград.

Художник является свидетелем космической эпохи, поэтому его работы передают реалистичность и достоверность событий того времени. Он многократно посещал космодром Байконур, зарисовывал ночные и дневные запуски ракет, невероятные особенной красотой и мощью. Он был подкупающе достоверен, документально точен в своих иллюстрациях и впечатляющ эпическим размахом. Незабываемая картина приземления космонавта, найденность образного хода. Впечатляющий, символический образ! Можно с уверенностью сказать, что только Юрий Васильевич, и никто другой, с такой победительной силой рисовал космонавтов и взлёты космических ракет. Недаром был удостоен звания действительного члена Академии космонавтики.

Юрий Копейко вошёл своим искусством в блистательный ряд нескольких поколений русских иллюстраторов и оформителей детской книги, творчество которых охватывает 1920-е – конец 1980-х годов. Его детство пришлось на годы войны. Он был среди тех мальчишек, для которых, начиная уже с детского сада, в интересах были сражения «наших» с немцами, покорение Северного полюса, челюскинская эпопея, «беспосадочные перелёты», строительство авиамodelей и разудалые дворовые игры. Этот бесценный опыт Юрий Копейко сберёг и приумножил в своих книгах; «своих» – потому что он выступал на равных правах с литературными авторами. Он открывал ребёнку мир с необъятными пространствами и увлекательнейшими перспективами. Иллюстрации Копейко пронизаны духом «реальной романтики». Если суммировать все сделанное художником в иллюстрировании книги, то в общем создаётся достаточно полная картина жизни нашей страны почти за половину века. Но, в первую очередь, Копейко увлекала литература, связанная с извечным стремлением человечества ко всему новому, необычному, что движет научно-технический прогресс. Путешествия в дальние страны и в глубь научного поиска, корабли и самолёты, особая увлечённость освоением Космоса – вот содержательная основа художественных достижений «книжника» Юрия Копейко.

Обладая универсальным дарованием, Юрий Копейко всегда много работал в станковой графике и живописи, и именно живопись в прошедшее десятилетие полностью завладела его творческими интересами, а многочисленные выставки были показаны в России и за рубежом. Его стиль, его почерк, выработанный путём долгих наблюдений и размышлений на протяжении всей богатой событиями жизни. В его живописи нет умозрительных сочинений. Она всегда связана с натурой, но для каждого сюжета находится соответствующий

изобразительный язык при сохранении общего единства стиля. По сути, это дневник, в котором преобладают лирические и философские интонации. Традиционные сюжеты (таковы законы жанра) увидены и осмыслены зрением и чувством художника, равнодушно переживающего взаимосвязи и пересечения жизненных коллизий современности.

Юрий Васильевич Копейко был по-юношески полон творческими замыслами, горел желанием как можно больше работать, ещё глубже постигать тайны живописного мастерства. С точки зрения обычной житейской логики трудно понять, как случилось, что художник-график, давно получивший заслуженное признание как иллюстратор и оформитель книги, «вдруг» безоглядно увлёкся другой музой – живописью с ее пленительной магией цвета. У него возникло настойчивое желание не быть связанным с литературным сюжетом, выйти на «живописный простор». Все основания для этого у него имелись. По природе своей он был человеком, широко открытым навстречу жизни, любознательным, романтичным, активным, жаждущим ярких волнующих впечатлений. И, конечно, следует принять во внимание его творческий потенциал, его способность к развитию своего дарования в желаемом им направлении. Фантастика его никогда не увлекала. Будучи ребёнком военных лет, он издавна испытывал интерес к теме космонавтики, к книгам на историческую и военную тему. Теперь, по прошествии времени, эти книги обрели не только художественную, но и документальную ценность. Тема космонавтики давно и прочно вошла в творческую жизнь Копейко и в прошедшее десятилетие завладела им с особой силой. Свою последнюю грандиозную работу – живописную серию, состоящую из 25 крупномасштабных полотен, художник посвятил истории пилотируемой космонавтики.

Двадцать пять крупных полотен на его выставке в Академии художеств были крепко скомпонованы, едины в строгом и экономном распределении не только цвета, но и тона. Была создана космическая сюита, она едина, но и каждое полотно живёт своей отдельной жизнью. Теперь он был..., но был и остаётся единственным монополистом среди художников, художником Неба, космических полётов. Она звучит как возвышенная героическая поэма в честь могущества разума и силы человеческого духа.

Юрий Васильевич посвятил себя главному в своей творческой жизни - звёздному небу и людям, проложившим к нему путь. По сути дела, своими работами он шёл сразу после Юрия Гагарина, Германа Титова, Сергея Павловича Королева. Постоянно думая, осмысливая происходящее, он по-своему освоил Космос, выразил и создал свой космизм. Ещё две с половиной тысячи лет назад греческая поэтесса сформулировала кратко это желание: «Мне нетрудно достать до неба». Он достиг неба. Эта страсть породила свой почерк, свой стиль – строгая документальность сочеталась с фантазией, мечтой, «мужественным лиризмом». Мысленно, в своих фантазиях он многократно побывал там, в Космосе... Творил и работал он страстно, много успел, много оформил книг, журналов, вёл большую общественную деятельность, объездил полмира, во многих странах были выставки его работ, в том числе и живописи.

«Я вспомнил, – усмехался Юра, – что я являюсь не только действительным членом Академии художеств, но и действительным членом Академии космонавтики. Надо же как-то оправдывать это звание! Что я лучше всего знаю как художник? Я лучше всего знаю Космос. И я сделал за год огромную работу: 25 холстов, 182 на 105 сантиметров, посвящённых космонавтике. У меня есть эскизы ещё примерно к десяти работам на эту тему, но вообще-то она – бесконечна, Космос и сам бесконечность, и освоение его – бесконечный путь развития человечества и земной техники». Такое ощущение Космоса очень свойственно нашему времени. Казалось бы, в нем преобладают сугубо земные, практические интересы и потребности – спутниковая связь, космический туризм и пр. В восприятии, ощущении Космоса правит бал современная техника, говоря словами Маяковского, «расчёт суровый гаек и стали». Жёсткие металлические конструкции – никакой живописности и красоты цвета, никаких «настроений»... Именно такой суровый, военный Космос, суровые военные люди встают в картинах Копейко – великие ракетчики, которые создали нашу космическую технику. «Ведь они же создали нашу знаменитую гвардейскую «Катюшу». Это – и Королев, и Лангемак,

и Тихомиров, и Глушко... Все они имели отношение к военной реактивной технике военного времени, – говорил Юрий. – Я, кстати сказать, просто не успел написать картину, посвящённую «Катюше». Это я сделаю обязательно». Звёздные войны, смертоносная техника, угроза использования межконтинентальных ракет... Но Космос неустанно посылает нам свои таинственные сигналы, научная достоверность переплетается с фантастикой, рождаются все новые мифы... Люди обращают взоры в необъятные просторы мироздания, пытаются разглядеть, осознать, что таит в себе этот непостижимый, грозный и притягательный Космос – научно-технический прогресс или волшебную сказку; опасное торжество человеческого разума или божественное откровение... Не в этом ли соединении несоединимого заключён ответ на мой вопрос: кто он таков – «космический художник» Юрий Копейко?

В издательстве «Детская литература» ему заказали книгу «Гагарин. Дорога в Космос». Он сделал её, показал Гагарину – космонавт её подписал, и Копейко, действительно, стал в книге «космическим художником», иллюстрировал «Семнадцать космических зорь» Германа Титова, «Мальчик их Шаршел» про Адриана Николаева, потом сборники «Космонавты рассказывают», «Рассказы о Юрии Гагарине» Юрия Нагибина, потом ещё три книжки о Гагарине. Всего о Гагарине сделал пять книжек. Сделал несколько станковых серий на космическую тему, которые успешно прошли несколько выставок.

Юрий Копейко иллюстрировал много книг о космосе, такие как:

- Ю. Гагарин «Дорога в космос» (1963);
- Г. Титов «Семнадцать космических зорь» (1963);
- «Мир приключений» (1965);
- «Космонавты рассказывают» (1966);
- Ю. Гагарин «Вижу Землю...» (1968);
- Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине» (1979);
- Б. Никольский «Как живёт аэродром» (1987);
- Г. Байдуков «Через полюс в Америку» (1988).

Все иллюстрации к книгам написаны в стиле реализм, которые рассказывают детям о космосе, о космонавтах, дают художественное представление о космических ракетах, спутниках и луноходах. Ведь рассматривая иллюстрации книг, мы ярче представляем картину ближнего космоса. Исследуя творчество Юрия Копейко, я сам становился очевидцем исторических моментов – первой связи Земли и космоса.

4. Социологический опрос среди учащихся «Космическое искусство в творчестве Ю.В. Копейко»

С целью проведения социологического исследования я познакомил учащихся МАОУ СОШ №11, в том числе учащихся изостудии «Вернисаж», с работами Юрия Васильевича. По окончании беседы детям была предложена анкета «Космическое искусство или космос в творчестве Ю.В. Копейко».

Общий охват – 87 человек. Это учащиеся 5-7 классов.

В анкете были заданы вопросы: знаешь ли ты художников, которые изображали космическое пространство; нравится ли тебе изображение Космоса на полотнах художников; ты раньше был знаком с творчеством Ю.В. Копейко; какие эмоции ты ощущаешь во время просмотра его работ; ты хотел бы сделать иллюстрацию к книге о космосе; хотел бы ты побывать в космосе; какие книги о космосе ты читал? (Приложение 1)

Результаты ответов учащихся представлены ниже:

1. Знаешь ли ты художников, которые изображали космическое пространство?

Если да, то напиши их имена.

да – 10%

нет – 90%

Из ответов мы увидели, что некоторые учащиеся были знакомы с творчеством Алексея Леонова.

2. Нравится ли тебе изображение Космоса на полотнах художников?

да – 90%

нет – 0%

не задумывался – 10%

3. Ты раньше был знаком с творчеством Ю.В. Копейко?

да – 0%

нет – 100%

4. Какие эмоции ты ощущаешь во время просмотра его работ?

отрицательные эмоции – 0%

положительные эмоции – 100%

ранодушен – 0%

Участники опроса описали свои впечатления от работ художника следующим образом: «серьезные работы», «торжественные», «мощно», «впечатляюще», «вдохновляюще», «футуристично».

5. Ты хотел бы сделать иллюстрацию к книге о космосе?

да – 84%

нет – 16 %

6. Что тебе интереснее?

фантастическое изображение космоса – 34%

реальная передача космического пространства – 66%

7. Хотел бы ты побывать в космосе?

да – 100%

нет – 0%

8. Какие книги о космосе ты читал?

- Наталья Сотникова «Планета Земля и ее соседи»

- «Энциклопедия знатока: Космос»

- Николай Дорожкин «Краткая история Вселенной»

Результаты анкетирования учащихся позволили сделать следующие выводы:

- каждый ребёнок хочет оказаться в космосе и увидеть собственным глазами космическое пространство;

- творчество Ю.В. Копейко очень заинтересовало учащихся;

- реальная передача космического пространства более интересна детям.

Тема космоса вдохновила учащихся изостудии «Вернисаж» нарисовать космическое пространство и организовать выставку «Рядом со звёздами» (Приложение 2).

Заключение

В результате проведённого исследования были решены поставленные задачи:

1. Изучены литература и Интернет-ресурсы по теме исследования.

2. Изучены фотоматериалы.

3. Изучены периоды развития темы космоса в живописи.

4. Изучено творческое наследие художника Ю.В. Копейко.

5. Проведён социологический опрос об отношении подростков к космосу и космическому искусству в творчестве Ю.В. Копейко.

Мы выяснили, что живопись даёт возможность увидеть несозданное, поместить взгляд в точку, где ещё не было фотокамеры, поэтому неудивительно, что тематика космоса достаточно хорошо в ней представлена. Мы постарались описать деятельность множества художников, изображавших космос. Вряд ли получится найти первого «космического художника», но у истоков этого жанра явно стояли иллюстраторы фантастики Жюль Верна.

Когда научно-технический прогресс достиг уровня освоения космоса, знакомство с работами К. Циолковского, новость о первом полете человека в космос повлияла на многих

художников, вызвав обращение их в своём творчестве к мирам других планет, в том числе и на Ю.В. Копейко.

Тема космоса в живописи делится на 2 основных направления: реализм и научная фантастика. Проанализировав работы Ю.В. Копейко, мы поняли, что он придерживался реализма.

Таким образом, гипотеза нашего исследования доказана.

Проведя социологический опрос, мы увидели, что космическое пространство и иллюстрации Ю.В. Копейко очень привлекают подростков.

Время, пространство, человек. Тема космоса, покорения Вселенной – это то, что позволят увидеть будущее глазами художника, увидеть далёкие миры, космические корабли и города. Фантазия, взгляд сквозь время и пространство – идея, которая была актуальной, и долгое время будет оставаться таковой.

Список используемых источников

1. Космизм [Электронный ресурс] // Artchive.ru. URL: <https://artchive.ru/styles/cosmism> (дата обращения 20.01.2021).
2. Космическое искусство или космос в искусстве? [Электронный ресурс] // Яндекс.Дзен, 12.08.2020. URL: <https://zen.yandex.ru/media/spacelive/kosmicheskoe-iskusstvo-ili-kosmos-v-iskusstve-5f30a4ff3729023908e90ad8> (дата обращения 20.01.2021).
3. Космическая живопись: Георгий Иванович Курнин [Электронный ресурс] // Livejournal.com, alexander_vasil, 06.10.2018. URL: <https://alexander-vasil.livejournal.com/20116.html> (дата обращения 21.01.2021).
4. Космическая тема в искусстве [Электронный ресурс] // Bersoantik.com, 07.04.2019. URL: <https://bersoantik.com/en/blog/2019/04/07/kosmicheskaya-tema-v-iskusstve/> (дата обращения 20.01.2021).
5. Космонавты-художники [Электронный ресурс] // Azovlib.ru. URL: <http://www.azovlib.ru/index.php/2016-12-13-08-28-07/2-uncategorised/2182-2018-03-17-12-59-15> (дата обращения 22.01.2021).
6. Люсьен Рюдо – мастер космической живописи [Электронный ресурс] // Fishki.net, 22.03.2018. URL: <https://fishki.net/2545388-ljusyen-rjudo---master-kosmicheskoy-zhivopisi.html> (дата обращения 21.01.2021).
7. Художник детской книги Юрий Копейко [Электронный ресурс] // Livejournal.com, 15.08.2012. URL: <https://sergej-manit.livejournal.com/42898.html> (дата обращения 19.01.2021).

Анкета
«Космическое искусство в творчестве Ю.В. Копейко»

Уважаемый друг! Просим тебя ответить на ряд вопросов. Ответы помогут нам более эффективно изучить твои впечатления от творчества художника-иллюстратора.

1. Знаешь ли ты художников, которые изображали космическое пространство?

Если да, то напиши их имена.

- да
- нет

2. Нравится ли тебе изображение Космоса на полотнах художников?

- да
- нет
- не задумывался

3. Ты раньше был знаком с творчеством Ю.В. Копейко?

- да
- нет

4. Какие эмоции ты ощущаешь во время просмотра его работ?

- отрицательные эмоции
- положительные эмоции
- равнодушен
- твоё впечатление

5. Ты хотел бы сделать иллюстрацию к книге о космосе?

- да
- нет

6. Что тебе интереснее?

- фантастическое изображение космоса
- реальная передача космического пространства

7. Хотел бы ты побывать в космосе?

- да
- нет

8. Какие книги о космосе ты читал?

Благодарим за участие в анкетировании!

Работы обучающихся в изостудии «Вернисаж»,
представленные на выставке «Рядом со звёздами»

**НОМИНАЦИЯ
«АВТОРСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА»**

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР КОСМОСА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Корытникова Софья,

*обучающаяся объединения «Школа юного журналиста»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества города Рассказово»*

Руководитель:

*Шатилова Наталья Ивановна -
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества города Рассказово»*

Введение

Ночное звёздное небо и таинство необъятного космоса... Нет, наверное, на Земле человека, который хоть раз в жизни не задавался вопросом «А что там?». Таинственный космос, звезды, планеты, галактики - давали и дают людям простор для творчества. Картины, музыка, художественные литературные произведения. Они отправляют нас в открытый космос, на Марс или на неизведанные планеты, переносят в мир звёздных войн.

В данной исследовательской работе мы предлагаем окунуться в фантастический мир детской художественной литературы, посвящённой космосу.

Актуальность: в год 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос обостряется внимание к космической тематике в произведениях литературы. Мы обращаемся к детской литературе, на которой выросло не одно поколение россиян. Для нас интересным является рассмотрение идейно-художественного своеобразия произведений и их влияние на развитие ребёнка.

Цель: изучить историю создания и идейно-художественное своеобразие произведений детской литературы о космосе на примере творчества Н. Носова, К. Булычева, В. Крапивина.

Задачи:

1. Изучить литературу и интернет-источники по теме исследования.
2. Проанализировать произведения космической тематики в творчестве детских писателей.
3. Изучить мнение читателей разного возраста о влиянии произведений о космосе на развитие детей.
4. Обобщить изученный материал и сделать выводы.

Объект исследования: детская литература второй половины XX века о космосе.

Предмет исследования: творчество писателей Н. Носова, К. Булычева, В. Крапивина.

Гипотеза: произведения детской литературы о космосе актуальны и востребованы и расширяют возможности для развития детей.

Методы исследования: анализ, метод сравнения, эмпирический метод (анкетирование)

Структура работы: она состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

Практическая значимость: представленный материал может быть использован на уроках внеклассного чтения, классных часах, посвящённых юбилею полёта в космос Ю.А. Гагарина

Глава 1

Основной целью отечественной литературы для детей было познакомить ребёнка с тем, насколько разнообразен мир, насколько сложно и интересно его устройство.

Во 2 половине XX века в детской прозе появляются фантастические произведения. Это связано с развитием космонавтики в 50-х годах XX века, которое дало мощный стимул мечтать о покорении вселенной, о путешествиях по просторам космоса.

1.1. Николай Носов «Незнайка на Луне»

Роман-сказка Николая Носова «Незнайка на Луне» был написан уже после первого полёта человека в космос. Впервые опубликован частями в 1964-65 годах – до выхода человека в открытый космос и до его высадки на Луну. Идея покорения космоса была тогда потрясающе популярной в умах и детей, и взрослых. Носов создал целый космический мир. Он подробно описывает технологии, которые используют коротышки для полёта в космос, влияние на них невесомости. И, конечно, очень ярко Носов описывает лунную цивилизацию.

На первый взгляд кажется, что космос у Носова – это источник волшебства. Ведь именно камень, привезённый из космоса, создаёт невесомость, которая и становится причиной всех дальнейших событий. Появляется эта самая невесомость случайно, как цепь некоторых совпадений. Знайка, очень грамотный и образованный коротышка-учёный, слетал с исследователями Фуксией и Селёдочкой на Луну. Там он добыл кусочек лунной породы.

Он, как и положено учёному, долго изучал лунный камень, обнаруживая у него много различных необычных свойств, но объяснить их с помощью своих земных знаний никак не мог: «Все эти странные вещи озадачивали Знайку и в конце концов надоели ему. Не умея объяснить всех этих странностей, Знайка перестал изучать свойства камня и, как говорится, махнул на него рукой. Лунный камень лежал в его комнате на подоконнике, словно какая-то никому не нужная вещь, и потихонечку покрывался пылью». Затем он кладёт его в шкаф, где соседство с магнитным железняком и создаёт невесомость.

Ощущения коротышек в условиях невесомости описываются Носовым весьма правдоподобно. То есть их опыт похож на то, как это описывают космонавты, побывавшие за пределами Земли:

– Ну что за шутки ещё! – завизжал Пончик. – Прекратите сейчас же! У меня голова кружится! Почему стены шатаются? Почему все перевернулось вверх дном?

– Все на месте, – ответил Пончику Знайка. – Ты сам перевернулся вниз головой, от этого тебе и кажется, что все вокруг вверх дном.

А вот что пишет космонавт Валентин Лебедев в книге «Дневник космонавта»: «Когда вошли в станцию, первое, что сказал: «Вот наш дом». Поразило то, что я станцию не узнал, скорее всего потому, что вошёл в неё ориентированным непривычно – ногами ступал по боковым панелям. Удивительные преобразования даёт невесомость».

Прибор невесомости тоже создаётся вполне научно – путём экспериментов. В дальнейшем он и становится эквивалентом волшебного атрибута, который помогает коротышкам полететь в космос, познакомиться с лунатиками, их нравами и даже совершить революцию на Луне.

Помимо эксплуатации лунного дара, коротышки имеют развитую технологию и используют лунит лишь потому, что он упрощает очень многие вещи. При этом они не прекращают работать самостоятельно, не теряют навыки, а лишь стараются облегчить свою жизнь и жизнь других цивилизаций. Так, например, когда прибор невесомости, с помощью которого они собирались лететь в космос, исчезает, они создают новую ракету: «Как бы то ни было, как бы ни трудна была задача, Знайка, Фуксия и Селёдочка, а также профессор Звёздочкин тотчас же включились в работу по проектированию межпланетного корабля. Они не спали всю ночь, и к утру космический корабль был спроектирован, но, конечно же, только вчерне, то есть в виде карандашного наброска или эскиза».

Конечно, та скорость, с которой им удаётся построить многоступенчатый космический аппарат, совершенно нереальна не только для времён создания книги, но и для современного мира. Но и сам полет человека в космос до 1961 года казался не вполне реальным. А потому воспринимать этот факт следует не как волшебство и даже не как специфическое «литературное» время, а как цель, которую ставит автор и коротышки перед человечеством.

Книга Николая Носова остаётся любима до сих пор и все новые поколения детей узнают о Луне, а также постигают азы физики с помощью умных литературных героев.

1.2. Кир Булычев «Приключения Алисы»

Во-первых, необходимо рассказать о том, кто такой Кир Булычев. Наверняка не все знают, что это вымышленный псевдоним, а не реальное имя автора. Цикл фантастических

повестей о героине, завоевавшей популярность ещё в советский период, идеальной девочке из будущего Алисе, написал учёный-востоковед Игорь Всеволодович Можейко. Как учёный Кир Булычев знаменит своими трудами по истории и культуре Юго-Восточной Азии, как писатель – фантастическими текстами, рассчитанными как на взрослую, так и на детскую аудиторию, как сценарист - работой над фильмами «Через тернии к звёздам», «Гайна третьей планеты» и другими.

О появлении псевдонима Игорь Всеволодович рассказывал так:

«Я к этому времени уже заканчивал аспирантуру и представил себе, как приду в институт, когда это будет напечатано, и мне скажут: «Вот вы, товарищ Можейко, на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику!». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом. А так как времени на это не было, то я взял имя своей жены (Кира), фамилию мамы (Булычева), составил из этого такое вот механическое образование и подписал произведение: «Кир Булычёв». И подпись эта - она как бы оторвалась от меня и уже звучала, существовала сама по себе. И менять ее мне как-то было уже неудобно – перед этим Кирил Булычевым. Вот так он и остался»

Книги цикла об Алисе писались автором на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1965 года и заканчивая 2003 годом. Точного порядка книг в серии по времени описываемых в них событий нет, хотя некоторые исследователи предпринимали попытки ранжировать книги серии по предполагаемому возрасту Алисы в каждой из них.

Действие цикла происходит в научно-фантастическом будущем конца XXI века. Главным героем является Алиса Селезнёва, «девочка с Земли», дочь профессора биологии и директора зоопарка КосмоЗоо Игоря Селезнева. Каждая из повестей посвящена какому-либо отдельному её приключению в космосе, на Земле, в прошлом или даже в сказочном мире. Ряд книг был экранизирован.

Уже в 1965 году его повесть «Девочка, с которой ничего не случится» предложили издать в альманахе «Мир приключений». Это было первое произведение об Алисе Селезневой – подборка юмористических и трогательных историй, которые произошли с отцом и дочерью в далёком тогда ещё XXI веке, навеянные настоящим общением с дочерью Алисой. Героиню будущего цикла – Алису – отличает сочетание современного характера с общим для всех времён чертами ребёнка. В ней многое взято от Алисы Л. Кэррола. Имя Алиса К. Булычев заимствовал у своей дочери. У Алисы, героини Л. Кэррола был реальный прототип – десятилетняя Алиса Лидделл, тем не менее, имя в читательском восприятии давно стало нарицательным. Алиса К. Булычева – современная наследница Алисы Л. Кэррола – бесстрашной исследовательницы загадок окружающего её мира, видимого и невидимого невооружённым глазом.

В цикле об Алисе удивительным образом смешиваются и сказка, и фантастика, и какие-то предания из народного фольклора. Здесь возможно все: и оживающие кусты, и живые роботы, и шапка-невидимка, и даже три мушкетёра.

Произведения Кира Булычева наполнены вымышленными событиями, которые не могут происходить в реальном мире (по крайней мере на тот момент времени). Это и космические войны и перемещения во времени, и другие фантастические элементы, отсутствующие в обычном мире.

При этом нельзя сказать, что это просто детская сказка, чистый вымысел, без каких-либо предсказаний и пророчеств. Много из того, что встречалось в текстах К. Булычева и казалось невозможным и нереальным, сейчас воплотилось в жизнь. Это и современный скайп, и электронная газета, и роботы, и самоуправляемые автомобили, и фильмы с эффектом присутствия.

1.3. Владислав Крапивин «В глубине Великого Кристалла»

Фантастический цикл Владислава Крапивина «В глубине Великого Кристалла» и состоит из семи повестей. По мере создания повести цикла выходили на страницах периодических изданий: первая повесть – «Выстрел с монитора» – в журнале «Пионер»

в 1988 году, в 1989-1990 годах на его страницах вышла «Застава на Якорном поле». Журнал «Урал» в 1989 году опубликовал третью повесть цикла – «Гуси-гуси, га-га-га...». На страницах «Уральского следопыта» выходили в 1990 году «Крик петуха», в 1991 году «Белый шарик Матроса Вильсона» и в 1992 году «Лоцман». В 1992-1993 годах в журнале «Лепта» была опубликована самая поздняя повесть цикла – «Сказки о рыбаках и рыбках». Как свидетельствует Владислав Крапивин, первые пять повестей цикла «сразу были задуманы как целостное произведение, и автор последовательно работал над ними, как над единой книгой. Чуть позже возникли мысли про «Лоцмана», затем – про "Сказки о рыбаках и рыбках"». Формально цикл завершается повестью «Лоцман», однако некоторые линии «Кристалла» продолжают и более поздние произведения писателя («Кораблики, или "Помоги мне в пути..."», 1993; «Синий треугольник», 2001).

По сути, весь цикл состоит из отдельных повестей, объединённых единой Вселенной, имеющей кристаллическую форму, где каждая грань является отдельным миром. Павлик Самохин, Галиен Тукк, Цезарь Лот, Матвей Радомир – мальчишки, живущие в разных мирах и временах. Но каждый из них обладает уникальными возможностями – путешествовать через грани Великого Кристалла. В этом им помогают Командоры – взрослые с особыми способностями, призванные защищать детей.

Чувствовать другие измерения, переходить из одного в другое, менять предначертанное и противостоять Року могут только светлые и чистые люди – дети и редкие взрослые. «Великий Кристалл», как и всё творчество Владислава Крапивина – это цикл о таких людях, готовых преодолеть множество трудностей и пройти огромные расстояния для достижения светлой цели. Они могут свернуть горы, отправить реки вспять, остановить время, разрушить преграды и создать миры для того, чтобы помочь другим.

Творчество Владислава Крапивина любима и детьми, и взрослыми, в том числе космонавтами. Поэтому не случайно, что в 2017 году его книга «Рассекающий пенные гребни» благодаря экипажу транспортного корабля «Союз МС-06» попала на борт Международной космической станции. Сотрудник Мемориального музея космонавтики в Москве Дмитрий Гулютин так прокомментировал это событие: «Думаю, эта новость станет приятным сюрпризом для тех, кто любит книги замечательного писателя Владислава Петровича Крапивина. Сегодня одна из этих книг попала в космос и это не шутка! На МКС большая библиотека, как, собственно, когда-то было на нашей легендарной станции «Мир» и на предшествующих ей станциях «Салют-6» и «Салют-7». И вот среди таких добрых и важных грузов на МКС сегодня оказалась книжка «Рассекающий пенные гребни». Там тоже, как и на космической станции, смесь фантастики и реальности. А значит всё правильно! И вот теперь, если вы любите книги Владислава Крапивина, то поднимите голову к ясным небесам».

Есть и ещё один повод поднять голову к небесам в связи с именем этого писателя. У Владислава Крапивина есть свой именной астероид. Небесное тело находится в Солнечной системе и носит его фамилию. Планета KRAPIVIN находится в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Правда, разглядеть небольшой космический объект с земли практически невозможно.

Планету обнаружил московский астроном Тимур Крячко в 2009 году. Сначала обозначил объект обычным номером, а после решил присвоить имя знаменитого уральского писателя, ведь в его книгах поднимаются значимые во все времена темы: дружба, любовь, честь и верность, и самое главное – ответственность взрослых за детей.

Глава 2

2.1 Итоги опроса читателей

Для подтверждения гипотезы о том, что произведения детской литературы о космосе актуальны и востребованы, был проведён опрос людей трёх возрастных групп: 8-9 лет – учащиеся младших классов МБОУ СОШ№ 3, 12 – 16 лет – учащиеся 6-10 классов МБОУ СОШ№ 3, 30-50 лет – родители и родственники автора работы и его друзей.

Опрос содержал два вопроса:

1. Любите ли вы книги о космосе?
2. Каких авторов вы можете назвать, пишущих о космосе?

На первый вопрос большинство респондентов ответили твёрдое «Да» (72%), а вот второй вопрос вызвал затруднения.

Взрослые называли имена Александра Беляева, Кира Булычева, Герберта Уэллса, Рея Бредбери, Владислава Крапивина. Среди подростков наиболее популярны оказались Герберт Уэллс с его «Войной миров» и Джеймс Кэмерон – автор сценария фильма «Аватар», а дети чаще вспоминали имена не авторов, а героев произведений. Это были, безусловно, Незнайка и его друзья и Алиса.

Таким образом, гипотеза подтвердилась – книги фантастического характера, о космосе и путешествии во времени и пространстве вызывают живой интерес у читателей всех возрастных групп.

Заключение

Проанализировав произведения космической тематики в творчестве детских писателей Н. Носова, К. Булычева, В. Крапивина, мы пришли к выводу, что человечность и доброта – черты, свойственные всей советской фантастике и в частности данным авторам. Их произведения учат дружить, жить в мире, ценить свою планету, а также дают пищу для пытливого детского ума, преподносят научные знания в доступной детям форме. Все это очень актуально в 2021 году, который объявлен годом науки и технологий, и будет актуальным во все времена.

Используемая литература

1. Волкович В.А. Воспитательное значение детской книги. - М.: Изд-во тов-ва М.О. Вольф, 2009.
2. Долженко Л.В. Рациональное и эмоциональное в русской детской литературе 50–80-х годов XX в. (Н. Н. Носов, В. Ю. Драгунский, В. П. Крапивин). – Волгоград: Перемена, 2011.
3. Мещерякова М.И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2-ой половины XX века: проблемы поэтики. - М., 1997.

Интернет – источники

1. <https://www.obltv.ru/news/culture/pisatel-vladislav-krapivin-stal-khozyainom-maloy-planety/>
2. <http://in-korolev.ru/novosti/sobytiya/kniga-vladislava-krapivina-popala-v-kosmos>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
4. <http://cheloveknauka.com/tsikl-v-glubine-velikogo-kristalla-v-p-krapivina-problematika-i-poetika>
5. https://cotg.mskobr.ru/files/kir_bulychev_vystavka_compressed%281%29.pdf
6. <https://bibliogid.ru/archive/pisатели/o-pisatelyakh/534-bulychjov-kir>
7. <https://blog-russia.storytel.com/poradovat-detey/domashniy-kosmos-v-knige-nikolaya-nosova-neznayka-na-lune/>

ОБРАЗ ЮРИЯ ГАГАРИНА В ПОЭЗИИ

Милосердова Алина,

учащаяся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа»

Уваровского района

Руководитель:

Мешкова Людмила Серафимовна

учитель немецкого языка

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа»

Уваровского района

Введение

12 апреля 1961 года Советский Союз вывел на орбиту Земли первый в мире корабль-спутник с человеком на борту. Первый космический полет длился 108 минут. «Восток» совершил один оборот вокруг Земли, после чего спускаемый аппарат приземлился в Саратовской области.

«Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!... Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!» (Юрий Гагарин с «Востока»)

Это событие – первый полет человека в космос – по сей день остаётся ключевым в истории космонавтики и истории человеческой цивилизации в целом. А сделал этот первый шаг в космос русский парень, советский гражданин – Юрий Гагарин, который с его с лучезарной мальчишеской улыбкой навсегда превратился в символ нашего общего стремления к звёздам, победам и ко всему доброму, светлому и правильному. 12 апреля 1961 г. произошло знаменательное событие, перевернувшее ход мировой истории.

Космонавт принимал пищу, пил воду и вёл бортовой журнал. Кроме того, он сделал много сообщений по радио, а биотелеметрическая система непрерывно передавала на Землю данные о частоте его дыхания и сердечных сокращений. Выполнив один оборот вокруг Земли, корабль завершил полёт.

Первый космонавт сразу стал всенародным героем, а поэты, писатели, композиторы откликнулись на эту новость шквалом поэтического и песенного творчества.

Целью моей работы является систематизация и анализ стихотворений, посвящённых первому космонавту Земли, а также исследование динамики образа Юрия Гагарина в этих произведениях.

Тема: «Образ Юрия Гагарина в поэзии»

Актуальность: Знания биографии первого космонавта позволяет осмыслить прошлое и сделать верные шаги в будущее.

Цель исследования: систематизация и анализ стихотворений, посвящённых первому космонавту Земли, а также исследование динамики образа Юрия Гагарина в этих произведениях.

Задачи исследования:

1. Изучить биографию Ю. А. Гагарина.
2. Ознакомиться с поэтическим творчеством, посвящённым первому космонавту Ю.А. Гагарину.
3. Сопоставить поэтические строчки с определёнными биографическими годами жизни Ю.А. Гагарина.
4. Сделать выводы.

Объект исследования: стихи, посвящённые первому космонавту.

Предмет исследования: биография Ю.А. Гагарина, стихи советских поэтов.

Методы исследования: сопоставление, анализ.

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении биографии Ю.А. Гагарина.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования её результатов на уроках русского языка и литературы.

Анализ стихотворений

Александр Трифонович Твардовский «Памяти Гагарина»

Юрий Гагарин и Александр Твардовский встречались всего несколько раз и, кажется, только на людях. Но эти короткие встречи были наполнены взаимной симпатией. Космонавт и поэт были земляками, оба прошли испытание славой, сохранив внутреннюю свободу и независимость суждений. Оба были приближены к власти, но не очарованы ею. Гибель Юрия Алексеевича 27 марта 1968 года потрясла Твардовского. Александр Трифонович почувствовал, что потерял родного человека. Он, давно оставивший стихи, сразу попытался написать что-то в память о первом космонавте. Вскоре с досадой отложил тетрадь: «Пашня не на той глубине».

Но боль утраты не оставляла. Каждый вечер он возвращался к стихам о Гагарине.

Стихотворение «Памяти Гагарина» воссоздаёт образ простого русского парня («безвестный сын земли смоленской»), которому выпал нелёгкий жребий стать первым покорителем космического пространства. Герою стихотворения удалось ощутить свою причастность к необъятному миру Вселенной, понять, насколько мала наша планета, задуматься о необходимости беречь её («на маленькой Земле- зачем же войны, // Зачем же все, что терпит род людской?») Поэт неоднократно говорит о том, что слава – всего лишь незначительная доля того величия, которого достиг человек, столь много сделавший для мира. Слава – это испытание, которое способен выдержать не каждый, но Гагарин до конца остаётся тем простым смоленским пареньком, озорным и милым («просто человек среди людей»). Простота образа подчёркивается использованием разговорной лексики:

Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней...

Этот образ близок любому человеку, и кажется, что каждый, кто говорит о Гагарине, лично с ним знаком и может вспомнить о нем все только самое хорошее.

В стихотворении подчёркивается причастность одной человеческой судьбы к судьбе всего мира («Землём-планетой был усыновлён»).

Анатолий Анатольевич Парнара выступил от имени советской делегации с докладом на международной конференции «Космос и поэзия», проходившей в Льеже. Он рассказал о молодом лётчике Юрии Гагарине, который поверил великим учёным и решил первым преодолеть земное притяжение. **А.А. Парнара** прочитал отрывок из поэмы «Циолковский и Гагарин».

После выступления, естественно, переводившегося на французский язык, прозвучали обычные «уважительные» аплодисменты. Неожиданно он вернулся к микрофону и сказал следующее: «Я, думаю, вам будет интересно узнать, что настоящая фамилия философа Федорова – князь Гагарин». После этих слов в зале долго не прекращалась овация. Европейцы нашли особую символику в совпадении фамилий, нам же хорошо известно, что Юрий Алексеевич был вовсе не княжеского рода. Хотя фамилия, конечно же, «летающая»...

Поэт говорит о том, что Гагарин всегда хотел летать, быть действующим лётчиком, а не парадным представителем страны, хотя и побывал в доброй полусотне стран мира. И не по чьей-то злой воле поднялся он в последний свой полёт. Так было предначертано судьбой.

Апрельский день был осиянен,
Лучились радостью глаза.
Звезда по имени Гагарин
Вошла в родные небеса.

Его за подвиг дерзкий люди
Планеты сыном нарекли.
Он первым был и первым будет
Во всей истории Земли.

Неожиданность известия о первом полете человека в космос развивает **Константин Симонов** в стихотворении «Самый первый»:

Рассвет. Ещё не знаем ничего.
Обычные «Последние известия».
А он уже летит через созвездия.
Земля проснётся с именем его.

Симонову, поэту-фронтовику, особенно близка смелость Гагарина, взвалившего на себя невыносимый груз ответственности за будущее всей Земли. Поэт сравнивает его с бойцом, идущим в атаку, замечая, что это по плечу не каждому. Освоение природы, космоса – это все та же битва, из которой человек выйдет разумным и милосердным победителем. Симонов подчёркивает исключительную гуманность этой миссии, говоря о том, что главное – это мир во всей Вселенной. Первый полет человека в космос даёт основание убедиться, что страна, ещё совсем недавно пережившая Великую Отечественную войну, полностью восстановилась и готова к великим свершениям:

Сама, восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлёт ныне в космос сына своего.

Следует особо отметить стихотворение **Владимира Высоцкого «Первый космонавт»**. Оно состоит из двух частей. Повествование ведётся от лица самого Юрия Гагарина, вследствие этого создаётся атмосфера сопричастности читателя к этому уникальному событию. Перед нами обычный человек, не бесстрашный герой, не звезда мирового масштаба, а человек, которому предстоит совершить что-то доселе неизведанное и невыносимое, возможно, пожертвовав своей жизнью. Герой рассуждает о том, что этот жребий мог выпасть любому другому, и каждый бы принял его достойно. Начиная свой путь, он не думает о славе, его обуревают вполне понятные человеческие чувства. Высоцкий метафорически описывает старт ракеты, представляя космический корабль существом из какого-то фантастического мира:

Недобро, глухо заворчали сопла
И сплюнули расплавленной слюной.

Перегрузка, которую испытывает космонавт в первые минуты после старта, ассоциируется у него с объятиями Земли, не желающей выпустить своего сына за пределы орбиты:

И вихрем чувств пожар души задуло,
И я не смел или забыл дышать.
Планета напоследок притянула,
Прижала, не желая отпустить.

Находясь в состоянии невесомости, герой не перестаёт удивляться всему происходящему вокруг, даже мысли его как будто материализуются, и трудно разобраться, какая в данный момент важнее («Но надо мной парили разрозненные мысли/ И стукались боками о вахтенный журнал»).

С иронией космонавт говорит о том, что бравое слово «Поехали!», ставшее известным каждому жителю Земли, с перепугу записал оператор, а все решили, что это он сам, рисуясь, продемонстрировал своё бесстрашие.

Между «нулём» и «пуском» кому-то показалось,
А может – оператор с испуга записал,
Что я довольно бодро, красуясь даже малость,
Раскованно и браво «Поехали!» – сказал.

Владимир Высоцкий в свойственной ему поэтическом манере изображает не героя, воспетого в песнях и стихах, а обычного человека, который выполнял свою работу, не думая ни о подвиге, ни о славе.

Встреча Юрия Гагарина во Внуковском аэропорте.

В аэропорту «Внуково» Юрия Гагарина ожидал грандиозный приём. Огромная толпа народа, журналисты. Самолёт подрулил к центральному зданию аэропорта. Спустили трап...

И вот, первый в мире космонавт, советский человек майор Юрий Гагарин широко шагает по ковровой дорожке от трапа самолёта к установленной у кромки взлётно-посадочной полосы правительственной трибуне. За ним жадно следят миллионы глаз – передача транслируется в прямой телеэфир. А тут – шнурок развязался!

Почему-то это так взволновало диктора Юрия Левитана, что перехватило голос. Ему вновь пора к микрофону – читать обращение ЦК КПСС к «советскому народу, народам всего мира, всему прогрессивному человечеству» о великом историческом событии, тут надо сконцентрироваться – а у Гагарина развязались шнурки на ботинках. «Не споткнулся бы», – горячо желал Левитан. В студии кто-то ойкнул и вслух повторил те же слова.

Развязавшийся шнурок стал той трогательной деталью, которая вдруг показала всем, что Юрий Гагарин – не небожитель вовсе, каким хотели представить его советские пропагандисты, а самый обычный человек. Вот идёт по ковровой дорожке, небольшого роста самый великий в мире человек, а на правом ботинке мотыляется развязанный шнурок. Этот злосчастный шнурок в те минуты волновал Левитана больше, чем осознание величия самого момента встречи первого человека, только что вернувшегося из космоса.

Это уже потом из рассказа самого Юрия Гагарина Левитан узнает точно, что это был не шнурок, а подвязка от носка. Во время того самого исторического прохода Гагарина к встречавшим его Хрущёву, Брежневу, Сулову отстегнувшаяся подвязка больно била по ноге. Но Юрий Алексеевич не споткнулся. Наверное, услышал мысли миллионов советских людей, горячо желавших ему держать шаг.

О том, что у него на ботинке развязался шнурок, рассказано в стихотворении **П. Нефёдова «Баллада о шнурке» (по рассказу матери первого космонавта Анны Тимофеевны Гагариной)** В этом стихотворении Гагарин предстаёт перед читателем не только как покоритель космоса, но и как любящий и внимательный сын, который на пике своей всенародной славы не забывает о самом близком человеке, своей матери. Поэт уверен, что знаменитая гагаринская улыбка была адресована именно ей, Анне Тимофеевне Гагариной, которая вместе с официальной делегацией встречала сына, вернувшегося из своего легендарного полёта.

Люди всего мира радовались, как дети. Это была победа всего человечества, прорыв к другим, неизведанным, мирам. Юрия Алексеевича Гагарина называют человеком, покорившим небо, бесстрашным рыцарем, подвиг и улыбка которого покорили нашу планету. Ему выпала возможность и счастье первому увидеть нашу голубую планету из космоса. Ю.А. Гагарин остался «первым навсегда». Но при этом он был и остался обычным человеком, простым и весёлым, без всякой претензии на сверхчеловека.

О настоящих героях говорят даже после их смерти. А Юрий Гагарин будто и не умер, он и сегодня живёт рядом с нами. Живёт в песнях, посвящённых первому полёту человека в космос.

Полёт Ю.А. Гагарина в космос – это осуществление многовековой мечты человека о небе, о звёздах.

Песенный цикл «Созвездие Гагарина» на стихи Николая Добронравова

Первому полёту в космос, первому космонавту, первому человеку, увидевшему Землю из кабины космического корабля, были посвящены разные произведения искусства, в том числе, и песни.

Цикл песен «Созвездие Гагарина» (1971 г.) стал продолжением «лётной» темы, начатой в песнях «Обнимая небо», «На взлёт», «Мы учим летать самолёты», «Нежность», и был посвящён десятилетию со дня первого полёта Гагарина в космос.

В цикл вошли песни:

1. «Запевала звёздных дорог»;
2. «Смоленская дорога»;
3. «Знаете, каким он парнем был»;
4. «Как нас Юра в полёт провожал»;
5. «Созвездие Гагарина»

Ю.А. Гагарин, человек-легенда, ставший символом XX века, достойно выдержал испытание невиданной славой и покорила мир широтой души, бесконечным обаянием, простотой, своей солнечно ослепительной улыбкой. «Звёздная болезнь» не поразила космического первопроходца, в нем не было ни тени высокомерия или заносчивости. Он сумел остаться самим собой, таким же доступным, искренним, открытым, общительным, отзывчивым. Известно, что он отвечал на огромное количество писем, помогал многим людям. Друзья Гагарина отмечали, что он обладал редким качеством – обогревать своим теплом окружающих. Непоказная совестливость, стыдливость, скромность отличали Юрия Алексеевича. При этом он был человеком трудолюбивым, целеустремлённым, глубоким.

Таким его знали друзья, близкие, родственники, коллеги. Таким его узнал мир. Таким его образ запечатлён в песнях А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравова. Таким его знаем мы благодаря воспоминаниям друзей и песням.

Цикл «Созвездие Гагарина» - целостная композиция, каждая песня в которой является продолжением предыдущей и раскрывает всё новые грани космической темы и образа Юрия Гагарина. Судьба первого космонавта неразрывно связана с судьбой страны. Первый полёт в космос - ещё одна страница в славной биографии страны, её слава и бессмертие:

И продолжается полёт

В бессмертном подвиге страны!

В первой песне цикла «Запевала звёздных дорог» авторы показывают Гагарина как верного сына родины, принадлежащего к плеяде тех героев, кто, «страх презрев», преодолевает «трудные дороги». Полёт в космос – это осуществление многовековой мечты человека о небе, о звёздах, это путь к новым мирам.

Следующая песня цикла «Смоленская дорога» связывает воедино судьбу России и судьбу первого космонавта: «Судьба твоя – Россия.» Что вдохновляет человека на подвиг? Во имя чего живёт человек? Чему посвящает он свой труд, творчество и жизнь? История Юрия Гагарина – это история не только человека, но и история страны. Каковы истоки этой истории, где и как она зародилась? Как формировался характер первого космонавта? Откуда он брал духовные силы?

Над этими вопросами заставляет задуматься песня «Смоленская дорога».

Центральной композицией 3-го цикла является, пожалуй, самая известная песня «Знаете, каким он парнем был».

В этой композиции образ Юрия Гагарина представлен ярко и многопланово.

Далее вся песня – ответ на этот вопрос и раскрытие разных граней личности первого космонавта.

В этой песне создан притягательный образ Юрия Гагарина, в нём соединились смелость, любовь к Родине, любовь к жизни и простота обыкновенного человека.

4-ый цикл. «Как нас Юра в полёт провожал» - самая нежная и грустная песня о Юрии Гагарине, признание ему в любви, благодарность человечества своему великому сыну, самому знаменитому человеку на Земле, гражданину мира.

«Созвездие Гагарина» - заключительная песня, в которой объединены все мотивы цикла.

Гагарин – «первый, верный, испытанный друг!»; Гагарин – «сын Земли и неба», сделавший сказку былью: «Ты мир подружил с удивительной сказкою».

Гагарин – человек мира, объединивший всё человечество в единую семью: «Тебя вспоминают Парижа окраины, проспекты Москвы и рязанская рожь, а дети на свете играют в Гагарина – значит, ты на планете живёшь!»; Гагарин – обыкновенный, простой, добрый

человек, осветивший своей солнечной улыбкой весь мир: «Сияет улыбка, как зорька во мгле... От этой улыбки и доброй, и ласковой стало людям теплей на Земле».

Музыка, созданная А.Н. Пахмутовой, передаёт все настроения, переданные в текстах к песням. Эти песни были исполнены лучшими певцами страны: Юрием Гуляевым и Людмилой Зыкиной.

3. Зарубежные поэты о первом космонавте

Корреспонденты газет и редакторы во всем мире, независимо от своих политических направлений, писали о значимости этого события в чрезвычайно пылких выражениях, с употреблением эпитетов превосходных степеней.

Американская газета «Таймс»: «Где бы ни путешествовали будущие исследователи, что бы ни открыли они в черных холодных просторах Вселенной, они всегда будут помнить эти слова: «Восток» и «майор Юрий Алексеевич Гагарин».

Не менее красноречиво писала другая газета – «Ньюсуик»: «12 апреля 1961 года историки будут считать началом хронологического исчисления покорения человеком космоса, В этот день 27-летний русский по имени Юрий Алексеевич Гагарин сделал первый в истории человечества триумфальный шаг в космос... Это эпохальное достижение никогда не может быть забыто».

В том же духе высказалась лондонская пресса. Газета «Ивнинг ньюс» в течение первого часа известий о полете напечатала в специальном выпуске с заголовком, пересекающим все 8 колонок первой полосы: «Россия выигрывает соревнование: космический корабль под названием «Восток» несёт майора Гагарина в историю».

Премьер-министр Макмиллан назвал этот полет «историческим событием», а президент Франции де Голль заявил, что успех советской науки «делает честь Европе и человечеству».

Поэты из других стран сочиняли стихи о полете человека в космос.

Стихотворение «Есть такая профессия», автор Божидар Божилов (Болгария), перевод Виктора Виноградова.

Двадцатый век, к галактикам взлетая,
Несёт нам всем торжественную весть:
Есть космонавт – профессия такая,
Уже такая должность в мире есть.
Знакомый плохо с картою небесной,
И я в тот день ошибки не избег –
Смотрите все: - уже портрет над бездной
Не мёртвая звезда, а человек!
Такая должность и такое право:
Он первым ищет путь к мирам иным.
Он трудится!
Не почести и слава,
А долг и верность управляют им.
Песнь спутников, что в тихом
Звёздном звоне
Гремит, и величава и проста,
Он завтра примет в твёрдые ладони,
Он прояснит неясные места,
О том, что видел, даст отчёт народу
Он, мягкий взор поднявший к небесам,
Где светлых звёзд мерцают хороводы,
Где он звездой сиял недавно сам.

Антал Гидаш
(перевод с венгерского В. Гусева)
Стихи о первом космонавте
(фрагмент)

Мы полюбили навсегда того,
Кто первый пролетел средь звёздных далей,
Кого мы жадно слушали и ждали,
Чьё возвращенье – света торжество.
Мы полюбили навсегда того,
Чей взлёт – надежда наша и победа,
Кто звёздам все мечты Земли поведал,
Чьё возвращенье – мира торжество.
И любим синь родную небосвода,
Луну, что в эту ночь наверняка
Оденет ради праздника шелка...
Но ты, Земля, отчизна всех народов,
Милей всего, любима на века!

Эма Сёко (перевод с японского К. Гусева)

Тобою восхищён весь шар земной.
Свою любовь и радость вечной данью
Тебе он дарит, первый космонавт.
Не чудо – подвиг твой.
В нём люди видят правду.
И я сегодня думаю о нём.
Учёными исполнены мечты
И сокровенные желанья наши,
Пришедшие к нам от далёких предков.
Подумать – стали звёзды и Луна
Для нас навеки добрыми друзьями.
Подумать – недалёк тот день, когда
Мы ступим на Луну, помчимся к звёздам.
Всё это – вести завтрашнего дня,
Что светится нам, как твоя улыбка.
Нам радость обещает шар земной,
Усыпанный весенними цветами
В честь твоего чудесного полёта,
Невиданной победы, космонавт.

Стихотворения зарубежных поэтов только подтверждают мысль о том, что подвиг Гагарина был оценён не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Образ Юрия Гагарина близок не только соотечественникам, но и гражданам всех стран Земли, и можно утверждать, что имя первого космонавта произносится с безграничной любовью и уважением на всех языках мира.

Многие поэты посвятили стихи Юрию Гагарину.

Сегодня и я хочу поделиться своими стихами.

ПОЛЁТ ГАГАРИНА

Это – день великого свершенья,
И прославил он двадцатый век.
Одолев земное притяженье,
Проторил путь в космос человек.
Стартовав с площадки Байконура,
На советском корабле «Восток»

Первый космонавт Гагарин Юра
Совершил вокруг Земли виток.
Он не знал, что может с ним случиться,
И никто не мог гарантий дать,
Что назад Гагарин возвратится,
Сможет думать, говорить, дышать.
Что не станет роковой ошибкой
К звёздам путь рискованный такой.
Он сказал: «Поехали!» с улыбкой
И взмахнул приветственно рукой.
Видел он планету голубую,
Из иллюминатора смотря –
Маленькую, хрупкую такую,
Сушу, океаны и моря...
Вся страна Гагариным гордится,
Памятник в Москве ему стоит.
Руки распахнув, как крылья птица,
Он на нас из вечности глядит.
Нынче звезды к нам поближе стали,
Чем лет шестьдесят тому назад.
На Луне земляне побывали,
И на Марс уж скоро полетят.
Космонавтов в мире и в России
Всех мы б перечислить не смогли.
Но его, летавшего впервые,
Помнят, чтут все жители Земли.

Заключение

Имя Гагарина стоит в одном ряду с первопроходцами и первооткрывателями ранее неизведанных материков, морей и океанов, других «белых пятен» на нашей планете. Колумб и Магеллан, Афанасий Никитин и Марко Поло, Валерий Чкалов, многие другие представители разных стран и народов, посвятившие свои жизни разгадке тайн планеты, расширению границ человеческой деятельности вместе с первым космонавтом создали прочный фундамент для дальнейшего движения к истине, гармонии, самым высоким идеалам цивилизации. И что особенно важно, этот фундамент неотделим от культурного и духовного потенциала человечества. Сам он и его подвиг навсегда останутся в истории нашей планеты.

Юрий Алексеевич Гагарин – светлая личность. Будучи героем, обласканным всем миром, он остался обаятельным, добрым, простым человеком. Поэтому во многих стихах и песнях, посвящённых первому полёту человека в космос, прославляется даже не этот величайший подвиг, а выражается глубокое уважение и великая благодарность тому, кто показал пример, каким должен быть настоящий Человек. *«Хитрые вы, русские. Знали, кого посылать в космос. Этот парень покори́л весь мир своей улыбкой».* (Из разговора с иностранным корреспондентом.)

Список использованной литературы

1. Н.В. Рузанова «Юность космонавта». Москва Издательство ДОСААФ СССР, 1986г.
2. Валентин Гагарин «Мой брат Юрий», «Московский рабочий», 1984г.
3. Виктор Степанов «Юрий Гагарин». Москва «Молодая Гвардия», 1987г.
4. Олег Куденко «Орбита жизни». Московский рабочий, 1971г.
5. Лидия Обухова «Любимец века», Лениздат, 1977г.
6. Валентина Гагарина «Каждый год 12 апреля», Москва, «Советская Россия», 1984г.

7. Юрий Гагарин «Дорога в космос», Москва, военное издательство министерства обороны СССР, 1969г.
8. Составители: М.И. Герасимова, А.Г. Иванов «Звёздный путь», Москва, издательство политической литературы, 1986г.
9. Абрамов А.С. У Кремлёвской стены. – Изд. 7-е, доп. – М.: Политиздат, 1987.
10. Гагарин В.А. Мой брат Юрий. – М.: "Московский рабочий", 1972.
11. Гагарина В.И. 108 минут и вся жизнь. - Изд. 2-е. – М.: «Молодая гвардия», 1982.
12. Дихтярь А. Б. Жизнь – прекрасное мгновение. Изд. 2-е. М., 1975;
13. Валерий Хайрюзов Юрий Гагарин. Колумб Вселенной. – Вече, 2011.
14. Виктор Степанов Юрий Гагарин. – Молодая гвардия, 1987
15. Николай Надеждин Юрий Гагарин. – Астрель, 2011.
16. Николай Надеждин Юрий Гагарин. – Мир энциклопедий Аванта +, 2011
17. Л.А. Данилкин Юрий Гагарин. – М.: Молодая гвардия, 2011
18. Владимир Губарев Тайны Гагарина. – Эксмо, 2011

Интернет-ресурсы

1. https://www.retroportal.ru/gagarin_14_04_1961.shtml
2. <https://poemata.ru/poems/space/>
3. http://gub-raion.ucoz.ru/kraevedenie/pervyj_kosmonavt_planety.pdf
4. <https://karhu53.livejournal.com/13681565.html>
5. <http://mshishova.ru/stixi-o-yu-a-gagarine/>

АНАЛИЗ МОТИВА КОСМОСА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ СОВРЕМЕННОКОВ

Соломатина Виктория,

обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Котовска

Руководитель:

Чернопятова Ольга Ивановна,

учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Котовска

Введение

Мотив «эйфории покорителей космоса», который когда-то пришёл на смену «трепетному любопытству» перед неизведанным пространством, сегодня, аналогично своему предшественнику, не занимает ведущее положение в литературе – причём даже в жанре фантастики. Однако, мотив космоса продолжает встречаться в литературе и, в частности – в произведениях современных отечественных поэтов и прозаиков. Именно последнее, т.е. сохранение ведущих позиций у лирических образов, тем или иным образом связанных с тематикой космических тел и пространств, обуславливает **актуальность** данного проекта.

В качестве **цели** исследовательской работы выступает выявление элементов образа космоса, используемого в поэзии современников. Стоит пояснить, что под «современниками» в данном случае понимаются поэты, начиная с «Серебряного века» и заканчивая авторами нашего времени.

Задачи:

- Проанализировать отрывки произведений русских поэтов XX-XXI вв.
- Произвести целостный анализ отрывков, представленных поэтических произведений отечественных поэтов-современников с углубленным изучением роли мотива космоса в данных текстах.
- Научиться оперировать инструментами литературного анализа. Понять основные различия между темой произведения, мотивом и идеей.
- Закрепить на практике знания о художественных приёмах, структуре стихотворения и стихотворном размере, полученных в рамках уроков по литературе.
- Узнать, каковы представления обучающихся среднего звена по представленной теме. Провести опрос среди обучающихся 9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Котовска до и после ознакомления с проектом; выяснить, поменялось ли их мнение о мотиве космоса и о современной русской поэзии в целом.

Стоит отметить, что поскольку наша тема затрагивает лирическую составляющую поэзии, и не сосредотачивается на ее структурной части, **предмет** исследования будет аналогичен объектам.

Объектами представленного исследования являются:

- произведения поэтов XX-XXI вв.;
- авторский анализ, отрывков из стихотворений представленных авторов;
- результаты опроса обучающихся 9 классов МБОУ «СОШ» г. Котовска по заданной тематике.

Анализ мотива космоса в русской поэзии современников

Эпиграфом к нашей работе может стать известное выражение из массовой культуры: «Во Вселенной только мы одни». Если не обращать внимание на то, что в качестве тезиса для научной работы мы используем фразу из известной песни, становится действительно

очевидно, что Космос в современной русской поэзии выступает в качестве аллегии для двух классических мотивов русской литературы в принципе - мотива одиночества и мотива «маленького человека», неспособного принимать судьбоносные решения в согласии с собственной волей. Именно данная идея является *гипотезой* нашего проекта.

Шагая в далёкое прошлое, мы понимаем, что тема космоса в русской поэзии остаётся неизменной. Более того, возникают новые мотивы, отвечающие веяниям общества. Это и есть *новизна проекта*.

Стоит сказать, что мотив космоса появился в русской литературе и поэзии в частности, когда его покорение было ещё невысказанным. Ещё В.Г. Белинский высказывался о космической поэзии следующим образом: *«Пусть светила небесные образуют собою стройные миры: не тем только возвышают они душу созерцающего их человека, но поэзию своего таинственного мерцания, но дивную красотой живой игры своих бледно-огнистых лучей: в их стройном ходе Пифагор видел не одну математику в факте, но и слышал гармонию миров... Если б солнце только грело и светило, оно было бы не более, как огромный фонарь, огромная печка; но оно проливает на землю яркий, весело дрожащий, радостно играющий луч – и земля встречает этот луч улыбкою, а в этой улыбке – невыразимое очарование, неуловимая поэзия...»*. В целом же в поэзии «пресовременного» этапа отчётливо прослеживается ассоциация Космоса с философией Бытия. Самым известным поэтом, в произведениях которого, очевидно, прослеживается данная проблематика, является Ф.И. Тютчев.

Для анализа стихотворных произведений непосредственно были выбраны три поэтических произведения по принципу «До покорения космоса – Эпоха покорителей – Космический постмодерн». Таким образом, был произведён целостный анализ следующих текстов: «О край небес - звезда омега...» А.А. Блока, «Срываются звезды с десятков орбит...» В.М. Тушновой, «Вояджер-1» И. Алексеева.

1.1. Мотив космоса в поэзии А.А. Блока

Упомянутая в стихотворении А.А. Блока Вега – самая яркая звезда в созвездии Лиры, считающаяся в начале прошлого века одним из главных космических светил. Подобная трактовка, очевидно, не может быть не связана с классическими настроениями лирики Серебряного века. В первую очередь, естественно, имеются в виду мотив фатума, предопределённости судьбы, пересекающейся с мистицизмом, под которым стоит понимать не нечто потустороннее, а недостижимое для человеческого познания. Именно поэтому Вега, по сути своей космическое, светило невероятных температурных масштабов в стихотворении поэта является оледеневшим – оно слишком далеко от человека как в плане расстояний, так и в плане понимания её природы:

«Над головой – немая Вега
Из царства сумрака и снега
Оледенела над землёй».

Вега в данном стихотворении также является очевидной аллегорией на «дамоклов меч», нависающий над головами всех людей – неподкупный, холодный и беспристрастный фатум, который вершит судьбы человечества, пренебрегая его просьбам и мольбам.

Мотив некой обречённости и невозможности решать собственную судьбу человеку самостоятельно, но в совокупности с некой торжественности из-за причастности к чему-то недостижимому, отлично передаётся благодаря хорею в комбинации с опоясывающей рифмой: последняя будто указывает на то, что все в этом мире циклично. Земля ежегодно делает оборот вокруг Солнца, каждую ночь на небе возникают звезды – и пройдёт сотни и сотни лет (неимоверно много в рамках человеческой жизни), а они все будут и будут появляться. Именно поэтому, упоминаемая в начале стихотворения «Омега», может трактоваться двояко – либо как звёздное скопление, либо как конечная точка космических начал, доступных разуму человека.

Наконец, сама конструкция произведения также циклична: Блок начинает фактически с воспевания беспристрастности недостижимых космических светил к человеческим страстям

и заканчивает фактически той же идеей в переносе уже не на судьбы конкретного общества или поколения, но и на жизнь человечества на протяжении всей его истории:

«Как та холодная свята
Над вечно пламенной звездой!»

1.2. Космос в поэзии В.М. Тушновой

В стихотворном отрывке из произведения В.М. Тушновой «У мокрых камней выгибает волна...» прослеживается идея, схожая с ранее рассмотренной на примере стихотворения А.А. Блока, но и одновременно сильно по своей сути отличающаяся. В данном лирическом произведении описывается явление метеорного потока или иначе «звездопада» – получается, что небесные светила в стихотворении Тушновой не олицетворение фатума, а также его жертвы. Очевидно, что поэт подразумевает под этим символом именно трудности судьбы, которые не в силах избежать никто. И на самом деле мотив подобной неизбежности пугает читателя, а данное чувство подкрепляется использованием лексического повтора с добавлением аллитерации:

«Срываются звезды
с десятков орбит,
их росчерк мгновенен и светел.
Тревогу,
тревогу,
тревогу трубит
в ущельях полуночный ветер».

С другой стороны, данное стихотворное произведение не стоит оценивать как пессимистическое. Звездопад в массовой культуре ассоциируется с исполнением желаний. И именно поэтому идеей автора скорее является исполнение своих жизненных стремлений наперекор предписанной ему судьбе: не зря путь звёзд оканчивается именно в море – в морской стихии, которая издавна в отечественной литературе ассоциируется с душевным мятежом, выступлением против предписанных ожиданий:

«Авось я судьбу переспорю
А звезды летят и летят,
И падают в чёрное море».

Наконец, стоит сказать несколько слов о структуре стиха непосредственно. В первую очередь стоит отметить, что поэтом был использован трёхсложный размер (амфибрахий), что в принципе характерно для отечественной поэзии второй половины прошлого столетия, что может расцениваться как очевидная перемена между стихотворными произведениями начала века и его середины - как в структурном, так и в идейном плане. Рифма – перекрёстная, но в данном факте найти какую-либо идейно-авторскую подоплёку достаточно сложно.

1.3. Образ космоса в поэзии постмодерна

Перед тем, как выделить ключевые элементы анализа стихотворного произведения «Вояджер-1», стоит выделить контекст, который определяет содержательную часть произведения. «Вояджер-1» - космический зонд, который был запущен в 1977 году. Целью его запуска являлось исследование Юпитера и Сатурна; дополнительной же миссией для зонда стало исследование отдалённых областей Солнечной Системы. Таким образом, запущенный ещё в прошлом веке аппарат, сейчас практически вышел за пределы Солнечной Системы в тех пространствах, где нет никаких космических объектов – только давление астрономических законов физики и не менее осязаемой космической темноты. Именно поэтому в тексте ярко представлены мотивы одиночества и сожаления по поводу несбывшихся ожиданий:

«Столько лет прошло, холод жжёт в груди
Эй, Земля, алло, я - Вояджер-1, выходи на связь, срочно выходи
Наскитался всласть по Млечному Пути
Да так и не сумел себе найти другой ориентир».

Данный мотив также подтверждает и прослеживающийся образ «Прекрасного далека» – по сути своей если не ироничного, то гротескного переложения надежд людей на освоение космоса как пространства для обитания. В данном стихотворном произведении последний оказывается местом бесконечным, пустым и холодным, познание которого лишь отдаляет человека от того, что действительно осязаемо и может быть ему дорого, но не ценится из-за того, что находится в шаговой доступности. Именно данная проблема раскрывается в следующих строках:

«И клином сходится свет
На дальней точке, там, позади
На самой лучшей из возможных планет
Да только там её давно уже нет, её уже не найти»

Потерянность лирического героя, эфемерного «Вояджера-1», потерявшего связь со своей судьбой, но (вот парадокс!) продолжающего самозабвенное движение к дальней цели можно описать фразой «Найденное – не ценим, о потерянном – плачем». Пониманию авторской мысли также способствует двусложный размер стиха с ударением на первый слог – ямб. Во-первых, это один из наиболее простых стихотворных мотивов, который придаёт тексту большего «распевного звучания» (что, собственно, было ожидаемо для музыкального произведения), во-вторых – акцент именно на первом слоге ассоциируется с возгласами: возгласами лирического героя об собственном одиночестве, вызванным миссией по поиску новых горизонтов человеческого бытия. Здесь даже рифма имеет упрощённое строение – она скорее даже не парная (хотя может и относиться к её развёрнутому варианту, когда по данному принципу рифмуется не две строки, а катрен), а просто мужская (с ударением на последний слог); использование подобной рифмы часто переливается при прочтении в ощущении некой «оконечности на надрыв» – тема раскрывается автором полностью, но вот идея «зависает» на неоконченной ноте, позволяя каждому сделать собственные выводы по прочитанному на основе остро переданных ощущений.

Результаты опроса по теме «Анализ мотива космоса в русской поэзии современников» среди обучающихся 9 классов МБОУ СОШ г. Котовска

В ходе исследовательского проекта был проведён опрос среди обучающихся среднего звена МБОУ «СОШ» г. Котовска. В качестве респондентов выступили обучающиеся 9 классов (n=97), которым были заданы следующие вопросы:

- «С чем у вас ассоциируется космос?»
- «Имеете ли Вы представление о мотивах космоса в отечественной поэзии?»
- «Изменилось ли Ваше представление о мотиве космоса в поэзии отечественных

СОВРЕМЕННИКОВ после данного проекта?»

Согласно полученным данным, космос у опрошенных в первую очередь ассоциируется с чем-то таинственным и неизвестным (38,5%), что может свидетельствовать о снижении интереса к космическим исследованиям (пункт «требуется обязательного изучения» оказался по популярности только на третьем месте), однако, о сохранении отношения к космосу как к чему-то нематериальному и недостижимому.

Ответы на вопрос: «Имеете ли Вы представление о мотивах космоса в отечественной поэзии?» свидетельствуют, что учащиеся в большинстве своём знакомы с данной тематикой благодаря урокам литературы. Менее 10% учащихся либо не интересовались данной темой, либо не слышали о ней совсем. Кроме того, 67% опрошенных отметили, что их представления о мотиве космоса в отечественной поэзии изменилось в лучшую сторону.

Заключение

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

Мотив космоса продолжительное время используется в произведениях отечественных поэтов: начиная от представителей «Серебряного века» и заканчивая современными авторами.

В ходе анализа стихотворных произведений были выявлены мотивы одиночества, тревоги человека за свою судьбу и осознания своего несовершенства по сравнению с космическими объектами.

Обучающиеся среднего звена посчитали информацию, полученную после ознакомления с данным проектом, информативной, интересной и познавательной – многие отметили, что их представления о данной проблематике увеличились.

Источники и библиография

1. «Тема космоса в русской литературе»: <https://25.tyumenschool.ru/site/pub?id=61>
2. «Космос в художественной литературе»: <https://myslide.ru/presentation/kosmos-v-xudozhestvennoj-literature>
3. «Космос в русской поэзии»: <https://infourok.ru/prezentaciya-kosmos-v-russkoj-poezii-2911404.html>
4. «Космос в литературе и искусстве»: <https://infourok.ru/prezentaciya-kosmos-v-literature-i-iskusstve-1824149.html>
5. «Вероника Тушнова – Стихи»: <https://www.culture.ru/literature/poems/author-veronika-tushnova>
6. «Александр Блок – О край небес – звезда омега»: <https://rustih.ru/aleksandr-blok-okraj-nebes-zvezda-omega/>
7. «Вояджер-1»: <https://youtu.be/zX3KFKy9P54>

Л.В. Цаплина, С.В. Рудометкина

**Региональная олимпиада обучающихся
в системе дополнительного образования
«Первый шаг к звёздам»**

Сборник исследовательских работ
победителей и призёров олимпиады

Ответственный за выпуск: И.А. Долгий
Составители: Л.В. Цаплина, С.В. Рудометкина
Ответственный редактор: А.Р. Юрлов
Технический редактор: С.И. Антонова

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» –
Региональный модельный центр дополнительного образования детей
3920000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б