Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств
им. П.И. Чайковского»

Кафедра теории, истории музыки и композиции

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XXII ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
(12 апреля 2025 года)

ВЫПУСК 21

Челябинск
2025

УДК 37.036
ББК 74.005.4
П26

Первые шаги в науке : сборник материалов XXII Городской научно-практической конференции научного общества учащихся детских школ искусств (12 апреля 2025 года) / редакторы-составители Н.В. Растворова, Н.А. Коротовских. – Челябинск : ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2025. – Вып. 21. – 196 с.

В двадцать первый выпуск сборника материалов XXII Городской научно-практической конференции научного общества учащихся детских школ искусств (12 апреля 2025 года) вошли статьи учащихся ДШИ и ДХШИ г. Челябинска, выполненные под научным руководством преподавателей школ города и консультантов ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского. Рассматриваются вопросы истории отечественной музыки и культуры, русского народного творчества, вопросы синтеза искусств и другие.

Издание предназначено для преподавателей и учащихся ДШИ, ДХШИ и студентов средних специальных музыкальных учебных заведений.

ISBN 978-5-94934-112-4

© Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2025

ОТ РЕДАКТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ

Искусство – океан, открывающий
ищущему взору волшебные глубины
А. Платонов

Дорогие друзья! Перед вами очередной, двадцать первый сборник статей «Первых шагов в науке», продолжающий многолетние традиции детско-юношеских городских конференций.

В данном выпуске представлены материалы XXII Городской конференции научного общества учащихся детских школ искусств «Первые шаги в науке», прошедшей в Челябинске 12 апреля 2025 года. Сборник содержит тексты пятнадцати докладов, традиционно охватывающих широкий круг вопросов. Тематику всех сообщений объединяет феномен творчества, от которого расходятся векторы в различные сферы искусства, культуры и науки.

В поле зрения юных исследователей оказались персоналии композиторов XX века, открывавших новые звуковые миры и продолжавших традиции русской классической школы.

Алексей Курлыкин представил творческий портрет Софии Губайдулиной в контексте темы «Женщина – композитор», насчитывающей столетия истории развития музыкального искусства. В работе Ульяны Кокориной и Дениса Науменко, раскрывающих специфику фортепианных циклов для детей А. Гречанинова, С. Прокофьева и С. Губайдулиной, также прочерчена «времен связующая нить». Она же обнаруживается в статье Екатерины Сапковой, посвящённой шедевру песенного наследия советской эпохи – легендарной «Катюше» Блантера–Исаковского, вошедшей в новейшую историю России в статусе одного из её музыкальных символов. Софья Огурцова поделилась размышлениями о национальном хоровом духовном феномене, который, восходя к церковно-певческой культуре русского Средневековья, вобрал в себя многовековые традиции протяжной песни и получил широчайшее развитие в отечественной композиторской и исполнительской практике прошлого и современности.

Исполнительский стиль Рахманинова-пианиста охарактеризовали Валерия Вепрева и Вероника Мифтахова, а статью Дарьи Юдиной, предпринявшей сравнение музыкальных характеристик Русалок в одноимённых операх А. Даргомыжского и А. Дворжака, можно охарактеризовать как «первые шаги» в сфере анализа музыкальных произведений. В работах участников конференций НОУ прошлых лет неоднократно поднималась анималистическая тема, в этом году к ней

обратился Антон Головин, рассмотревший особенности воплощения образа лошади в русском искусстве. А Владимир Аверкин заинтересовался возможностями механических музыкальных инструментов (роботов).

Фольклорно-историческая линия связана с описанием Ярославом Зажимаевым праздника закликания Весны, современные же формы бытования народных традиций обнаруживаются Олесей Сячиной в танце, осмысливаемом как средство коммуникации и эмоционального самовыражения в молодёжной среде.

Уральская тема, искусство родного края – всегда актуальны. Артемий и Таисия Лихачёвы изучили историю творчества семейного инструментально-композиторского дуэта челябинских музыкантов: Виктора Козлова и Елены Попляновой. Об исторической общности народно-танцевальных культур многонационального Урала рассуждает Анна Шестова. Точки пересечения общеискусствоведческой и регионоведческой проблематики обнаруживаются в статьях Ульяны Уразаевой и соавторов Дарьи Стенниковой и Евы Шабалиной. В обеих этих работах наглядно представлены проявления сущностных признаков стиля модерн в архитектуре Челябинска. Живописная урбанистическая тема большого социального звучания раскрылась в статье Софьи Качковской, посвящённой многолетней плодотворной деятельности представителей художественной студии Челябинского металлургического комбината – одного из флагманов тяжёлой промышленности огромной державы и Урала, известного всем по крылатым поэтическим строкам Твардовского её «опорного края».

С каждым годом всё смелее и уверенней юные исследователи берутся за освещение непростых вопросов, осваивают новые темы культуры на пересечении разных видов искусства. Тем же, кто сомневается в своих силах, для успешной и радостной плодотворной работы, нужно, прежде всего, найти увлекательную для себя тему. Начинающим исследователям будет интересно всмотреться и вслушаться в образцы народного творчества для детей: песенки, загадки, пестушки, потешки, небылицы, заклички, колыбельные, прибаутки, скороговорки, присказки, сказки, былины, легенды. Пытливые умы определят любимых героев, станут сравнивать персонажей и сюжеты, в поисках необычных поворотов действия обратят внимание на похожие темы в детских операх, балетах и симфонических картинах выдающихся композиторов, в живописных полотнах самобытных художников. Сказочные и фантастические сюжеты в музыкальном и изобразительном искусстве, их воплощение на сценах любимых театров, на выставках – принесут много незабываемых впечатлений, которыми захочется поделиться с

друзьями, одноклассниками, родными, учителями. Эти дружеские обсуждения помогут выбрать тот особенный поворот, аспект интересующей темы, который может «вырасти» в публикацию.

Общеизвестно, что исследовательские способности развиваются в интеллектуально-творческой деятельности. Здесь, во-первых, подразумевается комплекс *личностных* (мотивационно-волевых) качеств, таких как выраженное желание изучать явления (различать, систематизировать, классифицировать), стремление постичь их смыслы и значения, увлечённость процессами познания и творчества. Самостоятельность – ключевое качество исследователя (в любом возрасте), которое проявляется и в поиске темы, и в кропотливом накоплении арсенала необходимых знаний, иллюстративного материала, и в оформлении результатов, выраженных в создании логического грамотного высказывания.

Во-вторых, столь же важен *интеллектуальный* потенциал исследователя и приумножение этой его способности к сосредоточенной концентрации внимания, к сравнению и обобщению, формулированию выводов. Известно, что творческая деятельность в сфере гуманитарных наук отличается пристальным вниманием к художественным образам, метафорам, ассоциативным связям, парадоксам. Кропотливое оттачивание художественного стиля речи, с использованием красочных сравнений, выразительных эпитетов – ещё одна важная задача.

Надеемся, что материалы публикаций будут востребованы преподавателями и учащимися детских школ искусств, а также принесут пользу широкой читательской аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства.

СОДЕРЖАНИЕ

Кокорина У., Науменко Д. Мир детских образов в музыкальной культуре XX века на примере фортепианныхциклов А. Гречанинова, С. Прокофьева, С. Губайдулиной 6

Юдина Д. Сравнительный анализ образов русалок в операх А. С. Даргомыжского и А. Дворжака 18

Головин А. Образ лошади в русском искусстве 30

Аверкин В. Роботы-музыканты: история эволюции 50

Лихачёв А., Лихачёва Т. Творческий дуэт: Виктор Козлов и Елена Поплянова 59

Вепрева В., Мифтахова В. «Волшебник фортепиано» (пианист Сергей Рахманинов) 76

Курлыкин А. Женщины-композиторы: в молчании пауз и тишины – София Губайдулина 87

Сапкова Е. Военной песни негасимый свет 101

Огурцова С. Сущность хорового пения как духовного феномена культуры 116

Зажимаев Я. Обряд закликания Весны: традиции и современность 125

Шестова А. Этнокультурное взаимодействие народов Урала в хореографии 138

Сячина О. Танец как средство коммуникации и эмоционального самовыражения 149

Качковская С. Металлургический комбинат
в работах художников города Челябинска 155

Шабалина Е., Стенникова Д. Искусство начала XX века.
Модерн в культуре Челябинска 170

Уразаева У. Челябинский элеватор как памятник
архитектуры в стиле модерн: архитектурный анализ
и концепция ревитализации 183

Научное издание

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XXII ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
(12 апреля 2025 года)

Выпуск 21

Компьютерный набор: *Н.А. Коротовских*
Редактор: *Л.А. Сундарева*
Вёрстка: *Т.М. Крахмалова*

Подписано в печать 10.12 2025 г.
Гарнитура Times New Roman. Формат 84x108/16. Бумага офисная 80 г/м^2
Заказ № 69. Тираж 50 экз.
Уч.-изд. л. 9,0. Усл. п. л. 12,25
Цена свободная

Отпечатано в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»:
454091 Челябинск, ул. Плеханова, 41
Редакционно-издательский отдел:
454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 30