

Художественное образование в современной России: опыт структурного анализа

А. Д. БОРОДАЙ

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье рассмотрены уровни сложившейся системы художественного образования в России: школы искусств, творческие колледжи и вузы различного профиля. Проведен анализ структуры вузов, их особенностей. Выявлены принципы отбора талантливой молодежи, стимулирования ее творческих достижений.

Ключевые слова: художественное образование, профессиональная подготовка, творческие достижения, система отбора, мотивация к творчеству.

Национальным достоянием современной России является мировой уровень искусства в таких сферах, как симфоническая музыка, инструментальная музыка, балет, вокал, театр, живопись, кинематограф, хоровое пение и некоторых других. Великий музыкант XXI в. Валерий Гергиев как-то заметил, что 20% звучащей в мире классической музыки — российская музыка (Гергиев, 2012). Сохранились исторически сложившиеся школы мастерства в различных видах искусства. Чудом — благодаря вековым традициям и энтузиазму педагогов различных уровней подготовки — выжила система художественного образования.

Накопились нерешенные проблемы, которые тормозят дальнейшее развитие. Мы в этой области были на краю пропасти, когда Министерство образования и науки РФ в конце 2010 г. внесло в проект закона об образовании норму, в соответствии с которой дополнительное образование могло быть разрешено детям не ранее чем с 14 лет. Против этого восстали деятели культуры во главе с Олегом Табаковым.

Сильный дипломатический ход сделало Министерство культуры РФ для спасения и дальнейшего развития сложившейся эффективной системы художественного образования детей с самого юного возраста. По его инициативе 20 января 2011 г. состоялось совместное заседание коллегий Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации с повесткой «Вопросы образования в сфере культуры и искусства в свете Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года». Послание Президен-

та РФ было поводом встретиться и обсудить особенности российского художественного образования, которые необходимо учитывать Министерству образования и науки РФ при работе над законом об образовании.

Приведем фрагмент выступления на совместном заседании коллегий двух министерств народного артиста СССР О. П. Табакова. Он говорил: «И вот эта ранняя профессионализация, это же не мы изобретаем. Это все существовало в императорском Тенишевском училище. И девица Яблочкина дебютировала пятнадцати лет. А девица Ермолова дебютировала в шестнадцать лет. И знаете, неплохие результаты. Многие с этим знакомы, да? Да и какие-то более молодые примеры. Я имею в виду Сережу Безрукова, Женю Миронова — тоже довольно рано начавшие. Это же немыслимый выигрыш у судьбы. Никаким родством, никакими деньгами этого не достигнешь. Стало быть, надо дальше. А при всем том — хорошая система существовала! Вот я вышел из Саратовского дворца пионеров, из драмкружка, и наш педагог Наталья Иосифовна выпустила в жизнь 168 артистов для России. Когда она умерла, то мы, ученики, собрали деньги и без единого рубля государственных субвенций поставили ей памятник» (Стенограмма совместного заседания..., 2011: Электр. ресурс).

Важнейшим принципом формирования высококвалифицированных кадров для сферы искусства является отбор на основе конкурентности. Система отбора лучших кандидатов начинается со вступительных мероприятий в детские школы искусств. Для музыки, например, важно обладать музыкальным слухом. Это природное качество человека. У од-

ного ребенка слух есть, а у другого его нет. Есть единицы, у которых музыкальный слух является абсолютным. Такой человек в большей степени чувствителен к музыке. Если природный слух у ребенка есть, то занятия — сольфеджио, композиция, вокал и т. д. — способны развивать его.

Для изобразительных искусств есть методики тестирования детей на способность к творческой деятельности. В природе человека в разной степени заложены чувства композиции, изометрии, цвета, пропорций. Если 10 детей в возрасте от шести до восьми лет будут рисовать один и тот же натюрморт или пейзаж, то результаты творчества будут различными. Требуется длительное наблюдение, чтобы выбрать наиболее одаренных детей. Важно предоставить детям возможность участвовать в выставках творческих работ. Необходимо оценивать работы коллегиально, потому что позиция эксперта зависит от многих условий: квалификации, самочувствия, настроения и т. д.

После вступительных испытаний — второй этап отбора: каждый второй ребенок, поступивший в школу искусств, кружок или студию, бросает обучение по различным причинам — недостаточно силы воли, мотивации, не получает удовлетворения, не видит результатов и т. д. Не следует это оценивать как неудачу. У детей может идти поиск увлечений, дополнительных программ развития. Вполне возможно, что другим будет отношение к спортивным танцам на льду, художественной гимнастике и пр. Важно, чтобы ребенок осознал необходимость много трудиться для достижения результата. Тезис «все дети талантливы» абсолютно справедлив. Важно определить, в какой области ребенок может проявить лучшим образом свои творческие способности и получить от этого удовлетворение.

Система образования в сфере культуры и искусства предполагает три уровня профессиональной подготовки. Первый — детские школы искусств (музыкальные, художественные, хореографические), являющиеся необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. К ним можно отнести также студии и кружки художественного творчества в системе культурно-просветитель-

ных учреждений. По данным Министерства культуры РФ, в России работают 5402 детские школы искусств, где трудятся более 123 тыс. педагогов и обучаются более 1 млн 400 тыс. детей. В системе начальной художественной подготовки обучается немногим менее 10% детей в возрасте от 6 до 15 лет. Это основа профессионального образования в сфере культуры и искусства. Сейчас детские школы искусств относятся к учреждениям дополнительного образования детей наряду с кружками, студиями, секциями при домах культуры, станциями юных натуралистов и т. д.

Особую группу творческих учебных заведений представляют образовательные учреждения для одаренных детей — музыкальные, хореографические и изобразительного искусства. Всего в стране 29 таких образовательных учреждений и подразделений, из них 20 функционируют как самостоятельные юридические лица, остальные — как структурные подразделения творческих вузов. В 2012 г., например, в этих образовательных учреждениях обучалось 5730 одаренных детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Такие программы реализует Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Московская государственная академия хореографии, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Пермский и Новосибирский хореографические колледжи, Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле народного танца им. И. Моисеева и др.

Выдающийся российский музыкант Денис Мацуев, являясь членом президентского совета по культуре и искусству, возглавляет рабочую группу в Министерстве культуры РФ по разработке концепции развития детских школ искусств. На заседании этой группы 20 декабря 2012 г. рассматривалось состояние дел в детских школах искусства. За 20 лет их количество в России сократилось на тысячу единиц. Невосполнимым ущербом для воспитания детей является закрытие таких школ в маленьких поселках, где нет альтернатив для выбора. У педагогов школ искусств крайне низкая заработная плата. Нет средств на приобретение музыкальных инструментов. Надо заметить, что для хорошей музыки нужны хо-

рошие, а значит, дорогие инструменты. Во многих школах требуется ремонт, но для него не выделяются средства. Заместитель Председателя Правительства России Ольга Голодец за две недели до этой встречи сообщила, что на 2013 г. по статье «дополнительное образование» недополучено 11,3 млрд руб. А это означает, что планы развития детского художественного образования не будут выполнены. В конечном счете будущее мирового статуса российского искусства находится под вопросом (Лемуткина, 2012: Электр. ресурс).

По данным Министерства культуры РФ, только 15% детей, окончивших школы искусств, продолжают обучение на следующей ступени. Здесь мы можем говорить об этапе отбора. Это уже выбор профессии наиболее способными учащимися. Для остальных 85% прошедших первую ступень обучения полезность обучения вне всяких сомнений. Они могут выбирать разные профессии, но музыка, хореография или изобразительное искусство будут очень важны для понимания жизни. Художественное воспитание имеет огромное значение для развития личности.

Во многих регионах со стороны органов культуры, общественности, меценатов уделяется внимание детским школам искусств. Так, в Дальневосточном административном округе проводится смотр-конкурс «Где рождается искусство». Он стартовал в 2006 г., рассчитан на семь лет и призван охватить все музыкальные школы и школы искусств во всех федеральных округах. Цель смотра-конкурса — привлечь внимание государственных органов, общественных организаций к проблемам учреждений культуры, талантливым педагогам в сфере искусства и их одаренным ученикам. Перед организаторами стояла задача определить победителей смотра-конкурса по организации учебно-творческого процесса, победителей исполнительского мастерства по различным номинациям (Ступеньки исполнительского..., 2008).

Ко второму уровню относятся училища или колледжи искусств — образовательные учреждения среднего профессионального образования, дающие выпускнику альтернативные возможности, в частности работать по приоб-

ретенной специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении. Для зачисления в консерватории, институты искусств, хореографические вузы и вузы изобразительного искусства профессиональная планка для поступающих столь высока, что только выпускник училища или колледжа может справиться с программой вступительных экзаменов. Здесь среднее профессиональное образование является необходимым для дальнейшего продолжения образования.

Кроме того, дети, имеющие ярко выраженные способности в области музыкального, хореографического и изобразительного искусств, могут реализовать образовательные программы первого и второго уровней непрерывно в музыкальных, хореографических и художественных школах (колледжах) — образовательных учреждениях, являющихся средними специальными учебными заведениями, реализующими интегрированно образовательные программы основного общего образования, среднего (полного) общего образования и среднего профессионального образования.

Третий профессиональный уровень — это высшие учебные заведения искусств. На этом этапе повышаются и закрепляются профессиональные умения и навыки, уже полученные на предшествующем уровне образования.

Как выглядит в целом система высшего художественного образования? Кадры для сферы искусства и культуры в Российской Федерации готовят примерно 100 вузов. Они делятся по формам собственности на государственные и негосударственные.

Государственные вузы принадлежат нескольким ведомствам. В системе Министерства культуры РФ находится 45 творческих вузов, в том числе 10 консерваторий, 8 институтов и академий искусств, 7 театральных вузов, 2 вуза изобразительного искусства, 14 вузов культуры и искусства, 2 вуза кинематографического профиля, 2 хореографических вуза. Около 20 вузов подчиняются Министерству образования и науки РФ; еще 6 — региональным министерствам культуры (Белгород, Волгоград, Тамбов, Чебоксары, Якутск). В Саха (Якутии) под республиканским подчинением работают Арктический государственный институт ис-

кустов и культуры, а также Высшая школа (институт) музыки Саха (Якутии). Два вуза этой группы подчиняются муниципальным органам власти: Тольяттинский муниципальный институт искусств (консерватория) и Волгоградский муниципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова. В системе Российской академии художеств работает два вуза художественного профиля: Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Большая группа вузов искусства и культуры — более 20 вузов в различных регионах страны — относится к негосударственному сектору высшего образования. Ряд негосударственных вузов уверенно чувствуют себя на рынке образовательных услуг. Это такие вузы, как Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, Институт современного искусства и др.

В некоторых государственных и негосударственных вузах гуманитарного профиля открыты специальности и направления подготовки культуры и искусства. Это РГГУ, МГГУ им. М. А. Шолохова, МосГУ и др. Подготовку архитекторов ведут более 20 государственных вузов архитектурно-строительного профиля. Широкое распространение в последнее время получило такое направление подготовки, как дизайн. Здесь имеется несколько специализаций (промышленный дизайн, графический дизайн, дизайн среды, дизайн одежды, веб-дизайн, ландшафтный дизайн и др.), с учетом этого более 100 вузов и филиалов открыли это направление подготовки, в том числе 70 государственных вузов гуманитарного, технологического, технического, педагогического профилей, а также 34 вуза и филиала негосударственного сектора образования (по данным сайта high-schools.ru).

По стандартам третьего поколения в системе высшего профессионального образования реализуются 63 образовательные программы в области культуры и искусства, в том числе 22 стандарта подготовки бакалавров, 19 стандартов подготовки магистров и 22 стандарта

подготовки специалистов. Таким образом, по первому уровню реализуется 44 программы, т. е. набор в российские вузы ведется по 44 специальностям и направлениям подготовки. Следует отметить, что группа специальностей культуры и искусства является на сегодняшний день одной из самых крупных в сфере высшего профессионального образования по укрупненному сегменту «Гуманитарные науки». Учебно-методическое объединение вузов по специальностям и направлениям подготовки 070900 — изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), 070901 — живопись, 070902 — графика, 070903 — скульптура, 070905 — зодчество, 070906 — история и теория изобразительного искусства было создано на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова». В это учебно-методическое объединение входит 25 вузов.

Таким образом, особенностью образования в сфере культуры и искусства является его многоступенчатое освоение в течение 15–18 лет. Какой может быть модель эффективного вуза художественного профиля? Прежде всего, это возможность объединить «под одной крышей» все три образовательные ступени. Такой успешный опыт показывает Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, где есть Центральная музыкальная школа для одаренных детей, академический музыкальный колледж и консерватория. Далее выпускник консерватории может поступить в аспирантуру либо на двухгодичную творческую стажировку. Важно, что в системе учебного заведения действует достаточно много музыкальных коллективов: Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, Оперный театр, Оперная мастерская, Ансамбль солистов студии новой музыки, Камерный оркестр, Симфонический оркестров студентов, Камерный барочный оркестр, Камерный оркестр «Москович», ансамбль «О-Нацу».

Приведем пример опыта негосударственного вуза. Институт русского театра создан в Москве в 1994 г. Его ректором стал С. А. Со-

ловьев, известный режиссер, народный артист СССР. На кафедрах работают специалисты высшей квалификации, народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели искусств — М. Г. Розовский, В. С. Шейман, А. М. Шейкин, М. А. Лавровский и др. При вузе действует детская театральная студия. Педагоги осуществляют постановки спектаклей силами детей. В структуре вуза имеется колледж с направлениями подготовки актерское искусство, хореография, дизайн. На вузовском факультете обучаются студенты по специальностям и направлениям: актерское мастерство, режиссура, хореография, дизайн, театроведение, менеджмент в сфере культуры. Студенты стажировались в ведущих столичных театрах. Безусловно, в таком вузе есть своя особенность — это индивидуальная, штучная подготовка творческих кадров. Однако при контингенте обучающихся в 300 человек очень трудно построить экономику вуза. Нужны меценаты или помощь государства.

В подготовке творческих кадров важно поддерживать высокую профессиональную планку. С этой целью два вуза, которые относятся к Российской академии художеств, в январе 2013 г. в престижном выставочном зале — Галерее искусств Зураба Церетели провели выставку выпускных творческих работ за прошедшие четыре года. Получилась очень значимая экспозиция количеством более 300 произведений — картины, монументальные полотна, архитектурные проекты, церковная роспись, графика. Их авторы — недавние выпускники, которые определяют уровень российского изобразительного искусства на перспективу. У выставки было очень символичное название «Наследники великих мастеров». На открытии экспозиции президент Российской академии художеств Зураб Церетели отметил: «Главная задача академий, работы которых здесь представлены, это сохранение традиций. Ведь столь уникальной школы нет нигде в мире — ни в Европе, ни в Америке. Это богатство России. Очень много талантливейших художников у нас — тут посчитали: до 40 000. Но очень важно найти форму для их реализации. Нужно организовать мастерские, выставочные пространства. Нужно пропагандировать

наше искусство в России и за рубежом» (Смирницкий, 2013: Электр. ресурс).

В столице около 200 театров различного профиля. Возникла проблема включения в творческий процесс театральной молодежи, выпускников театральных, музыкальных и других творческих вузов. Пути решения данного вопроса определило Постановление Правительства Москвы от 7 августа 2007 г. № 679-ПП «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с творческой молодежью в целях сохранения и развития столичного репертуарного театра». Следует отметить, что в категорию творческой молодежи были включены не только актеры, но и молодые режиссеры, драматурги, критики, музыкальные исполнители, композиторы, вокалисты, участники хоровых коллективов.

Столичное правительство своим постановлением утвердило Концепцию создания благоприятных условий для поддержки талантливейшей творческой молодежи и кадрового укрепления репертуарных театров города Москвы. Было предусмотрено осуществление проекта «Открытая сцена», проведение различных театральных, музыкальных фестивалей, смотров и конкурсов («Золотая осень», «Твой шанс», «Арфовое искусство России», «Московский конкурс хоровых дирижеров», «От М. Глинки до Г. Свиридова», «Программа продвижения молодых исполнителей», «Музыка детских сердец» и др.). В Московском театральном фестивале «Театральная весна» появилась новая номинация «За лучший режиссерский дебют». В рамках фестиваля намечено проведение круглых столов, молодежных дискуссионных клубов, пресс-конференций, зрительских конференций. С целью привлечения творческой молодежи были учреждены «свободные сценические площадки» (молодежные театры), а также молодежные студии на базе лучших театров. Важным направлением работы посчитали подготовку актеров и режиссеров кукольных театров, работающих с детской аудиторией. Определены новые формы поддержки молодых драматургов, в частности финансовая поддержка издания пьес современных авторов. Запланированы конкурсы по созданию драматургических произведений патриотиче-

ской направленности для детей, подростков и юношества. Разработаны мероприятия по подготовке и адаптации молодых критиков, театроведов, искусствоведов. В концепции определены перспективные направления совершенствования работы с творческой молодежью, механизмы ее реализации. Утверждено ресурсное обеспечение проекта, сформулированы ожидаемые результаты работы по реализации постановления, зафиксирована нормативно-правовая база в осуществлении принятой концепции (№ 679-ПП: Электр. ресурс).

Высокий уровень российского искусства, мировое признание многих исполнителей — это то немногое, что может учитываться в имидже России. Мастерство деятелей культуры начинается с детской школы искусств. Так происходит в спорте, в науке, во многих профессиях. Детство — это фундамент жизни, старт для многих жизненных достижений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

№679-ПП. Постановление Правительства Москвы от 7 августа 2007 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с творческой молодежью в целях сохранения и развития столичного репертуарного театра» [Электр. ресурс] // Официальный портал мэра и Правительства Москвы. URL: https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=98393 (дата обращения: 25.12.2012).

Гергиев, В. (2012) Вылечить культурную нищету // Аргументы и факты. №51. С. 5.

Лемуткина, М. (2012) По детскому творчеству ударили рублем [Электр. ресурс] // Московский комсомолец. 5 октября. URL: <http://www.mk.ru/social/article/2012/10/04/757131-po-detskomu-tvorchestvu-udarili-ruble.html> (дата обращения: 20.02.2013).

Смирницкий, Я. (2013) Страна выживет за счет великой живописи? [Электр. ресурс] // Московский комсомолец. 18 января. URL: <http://www.mk.ru/culture/article/2013/01/17/799657-strana-vyizhivet-za-schet-velikoy-zhivopisi.html> (дата обращения: 20.02.2013).

Стенограмма совместного заседания коллегий Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 20 января 2011 г. [Электр. ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации. URL: http://old.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/14_02_2011_1.doc (дата обращения: 8.01.2013).

Ступеньки исполнительского мастерства учащихся детских школ искусств Хабаровского края. (2008) Хабаровск : РИО КНОТОК.

Дата поступления: 15.02.2013 г.

ARTISTIC EDUCATION IN CONTEMPORARY RUSSIA: THE EXPERIENCE OF STRUCTURAL ANALYSIS

A. D. Borodai

(Moscow University for the Humanities)

The article examines the levels of the existing system of artistic education in Russia: art schools, creative colleges and tertiary institutions of various profiles. An analysis of their structure and specifics is carried out. The author discovers the criteria for talented young people selection and the principles of their creative achievements encouragement.

Keywords: artistic education, professional training, creative achievements, selection system, motivation for creativity.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)

№679-PP. Postanovlenie Pravitel'stva Moskvy ot 7 avgusta 2007 g. «O merakh po dal'neishemu sovershenstvovaniyu raboty s tvorcheskoi molodezh'iu v tseliakh sokhraneniia i razvitiia stolichnogo repertuarnogo teatra» [Elektr. resurs] // Ofitsial'nyi portal mera i Pravitel'stva Moskvy. URL: https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=98393 (data obrashcheniia: 25.12.2012).

Gergiev, V. (2012) Vylechit' kul'turnuiu nishchetu // Argumenty i fakty. № 51. S. 5.

Lemutkina, M. (2012) Po detskomu tvorchestvu udarili rublem [Elektr. resurs] // Moskovskii komsomolets. 5 oktiabria. URL: <http://www.mk.ru/social/article/2012/10/04/757131-po-detskomu-tvorchestvu-udarili-ruble.html> (data obrashcheniia: 20.02.2013).

Smirnitskii, Ia. (2013) Strana vyzhivet za schet velikoi zhivopisi? [Elektr. resurs] // Moskovskii komsomolets. 18 ianvaria. URL: <http://www.mk.ru/culture/article/2013/01/17/799657-strana-vyizhivet-za-schet-velikoy-zhivopisi.html> (data obrashcheniia: 20.02.2013).

Stenogramma sovmestnogo zasedaniia kollegii Ministerstva kul'tury Rossiiskoi Federatsii i Ministerstva obrazovaniia i nauki Rossiiskoi Federatsii 20 ianvaria 2011 g. [Elektr. resurs] // Ministerstvo kul'tury Rossiiskoi Federatsii. URL: http://old.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/14_02_2011_1.doc (data obrashcheniia: 8.01.2013).

Stupen'ki ispolnitel'skogo masterstva uchashchikhsia detskikh shkol iskusstv Khabarovskogo kraia. (2008) Khabarovsk : RIO KNOTOK.