

М. С. Жиров,

*ректор Белгородского государственного
института культуры,*

*Заслуженный работник культуры РФ,
канд. пед. наук, доцент*

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Едва ли не самым ощутимым достижением человечества на рубеже веков и тысячелетий является осознание истины, что без опоры на фундаментальные ценности культуры дальнейшая эволюция планеты невозможна. Ибо культура, по меткому определению выдающегося российского ученого-культуролога А. И. Арнольдова, – «реальная сила, направленная на утверждение истинно человеческого в человеке. Она – вторая Вселенная, создаваемая человечеством», ключ к пониманию исторического и жизненного опыта народов, творческих сил и способностей человека, материальных и духовных ценностей, созданных предшествующими поколениями.

В этой связи более чем достаточно оснований говорить о современной культуре как глобальном творческом процессе, универсальность которого можно рассматривать в нескольких аспектах:

- как основополагающий фактор выхода российского общества из духовно-нравственного кризиса, преодоления серьезных национально-политических, экономических, социокультурных и межнациональных проблем современной России;

- как естественная, «почвенная» среда для постоянного и безграничного духовного развития человека, интеллектуального потенциала

общества, гармонизации человеческих отношений, направленных на объединение всех во имя блага каждого;

- как основа для осознания себя частью своего народа, этноса и одновременно человеком мира;

- как эффективное средство для масштабного диалога не только отдельных стран, но и всего мирового сообщества: «индивидуальность культур переходит в универсальную цивилизацию» (Н. А. Бердяев). Утверждающийся ныне принцип конвергенции в качестве одной из основ имеет национальные культуры, которые, сотрудничая и сближаясь, сохраняют свой национальный облик;

- как базовая основа для научного прогнозирования образа культуры завтрашнего дня, видения ее общих перспектив и стратегических целей.

Такой широкий «пространственный» взгляд на культуру будет способствовать цивилизованному прорыву в новое мировоззрение, иную систему ценностей, тождественную неизменным общечеловеческим нравственным заповедям, совершенно в иное культурологическое видение мира, понимание культуры, ее целей, задач, ориентаций. Иными словами, будущее за той культурой, которая способна предложить концепцию духовной жизни общества XXI века, основанную на гармоничном синтезе своеобразной триады: Знание, Культура, Человек.

Белгородчина – один из таких регионов России, где культура понимается уже не только как «совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством», а именно так, как звучит это слово: «культ» – почитание, «ур» – свет. И с этим нельзя не согласиться, ибо культура раскрывает двери в душу человека, озаряет его дорогу, делает физически и умственно здоровым, помогает обрести самого себя в сфере духовного и социального совершенствования. Она – его прозрение. А потому сфера культуры, искусства, образования сегодня в центре внимания областной администрации, ее главы

Е. С. Савченко, правительства области, управления культуры, деятельность которых направлена на поддержание основного фонда, обогащение его новыми ценностями, программную разработку и реализацию культурной и образовательной политики в регионе.

Открытие Белгородского государственного института культуры (БелГИК) стоит в ряду наиболее значимых социальных проектов 2000 года, основанных на объективном научном анализе современной социокультурной ситуации, оценке реального и необходимого уровня культуры в области, степени ее востребованности населением. Целесообразность такого решения была обусловлена острой потребностью в высококвалифицированных специалистах музыкального, хореографического, театрального искусства, культурно-досуговой, культурно-образовательной сферы, способных освоить, сохранить и обеспечить дальнейшее развитие уникального культурного наследия края: фольклора, народных промыслов и ремесел, самобытных художественных традиций.

И, конечно же, образование института культуры на Белгородчине стало реальностью благодаря огромному творческому, профессиональному, человеческому потенциалу педагогического коллектива колледжа, его студенчества. Заключение Государственной аттестационной комиссии Министерства культуры и образования РФ от 26 мая 2000 года свидетельствовало о соответствии колледжа культуры и искусств вузовскому уровню по всем показателям. Главным из них для нас, безусловно, является востребованность и закрепляемость выпускников колледжа в культурно-досуговых, внешкольных и образовательных учреждениях Белгородчины. И в этом огромная заслуга профессорско-преподавательского состава в количестве 164 человек, из которых 4 доктора наук (профессора), 20 кандидатов наук (доцентов), 18 Заслуженных работников культуры России, 26 аспирантов и соискателей, 31 ветеран труда. Коллектив учебного заведения стал лауреатом Всероссийского конкурса «Трудовая слава России 2000 года». Наша гор-

досье – около 8 тысяч выпускников, трудом, творчеством и талантом которых наполнена жизнь культурно-досуговых учреждений края.

Сегодня институт размещается в типовом учебном корпусе с комплексом аудиторий и классов для проведения групповых и индивидуальных занятий, с кабинетами, оснащенными техническими средствами обучения, аудиовидеозаписывающей аппаратурой, компьютерами, музыкальными инструментами; с библиотекой, столовой, спортивным и театральным залами. Базовый молодежный культурный центр вуза на 500 мест является творческой лабораторией учебно-воспитательного процесса, художественных специализаций и творческих коллективов.

Возникнув на рубеже веков и тысячелетий, БелГИК имеет все основания стать полнокровным научно-исследовательским центром культуры Белгородчины, кузницей высококвалифицированных кадров. Залог тому – содержание культурного образовательного пространства этого единственного в области учебного заведения, структура и специализации которого позволяют наиболее глубоко и системно заниматься изучением, творческим освоением и развитием традиций народной художественной культуры Белгородчины в этнической, историко-стадиальной многослойности ее пластов, жанров, видов и форм бытования: песенно-инструментального, хореографического, обрядового фольклора, народной одежды, художественных промыслов и ремесел, устного поэтического творчества. Это направление стало приоритетным в структуре, содержании, общей системе учебно-воспитательного процесса; в целостной, многоуровневой, преемственной модели культурологического образования на базе института по типу «детский сад – школа – колледж – вуз».

Такая система была разработана и экспериментально апробирована нами в силу следующих обстоятельств.

1. В современных условиях, когда практически утрачены традиционные, прежде всего этнопедагогические механизмы передачи художест-

венного опыта и знаний, основная роль в сохранении и развитии русского художественного наследия (в т.ч. искусства Русской Православной Церкви) как всенародного достояния должна принадлежать дошкольным учреждениям, школам, социально-педагогическим и учебно-воспитательным комплексам, центрам эстетического воспитания. Разве не парадоксально, что в школах России введен предмет «Мировая художественная культура», но до сих пор отсутствует «Русская художественная культура» и тем более народная культура региона?

2. Всеобщее художественное воспитание на основе исконных художественных традиций возможно на Белгородчине лишь при наличии соответствующих компетентных преподавателей нового типа, подготовленных на полихудожественной, историко-теоретической основе. Профиль таких специалистов наиболее органичен для вузов культуры.

3. Белгородчина – один из уникальных регионов России, где народная художественная культура имеет глубокие национальные корни, и, несмотря на самые трудные периоды развития этноса, выживает, сохранив самобытные традиции, многовековой опыт народа.

4. Возрождение традиций народной художественной культуры края и подготовка квалифицированных специалистов, способных содействовать такому возрождению, занимает одно из центральных мест в целевой региональной программе «Изучение, сохранение и развитие народной традиционной культуры Белгородской области в 2001-2005 годы».

Мы рассматриваем как факт особенного внимания к проблемам возрождения и освоения фольклорных традиций края принятие главой администрации области Е. С. Савченко ряда постановлений:

- «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов в области» (1995 г.);
- «О дополнительных мерах по улучшению, сохранению и развитию традиционной народной культуры области» (1996 г.);

- «О развитии и поддержке самодеятельного художественного творчества в области» (1999 г.);

- «О развитии народной обрядовой культуры Белгородчины» (1999 г.).

Основным показателем эффективности системы культурологического образования является создание базисной основы функционирования регионального комплекса институтского типа, который на уровне технологий учебно-воспитательного процесса предполагает:

- на первой ступени (дошкольные учреждения, детский музыкально-эстетический центр колледжа, общеобразовательные школы) приобщить и увлечь детей национальным искусством, вызвать у них эмоциональный интерес, дать некоторые практические навыки и знания, выявить индивидуальные способности каждого ребенка к тому или иному виду культуры и искусства (особенно народного), а наиболее способных детей отобрать для дальнейшего профессионального обучения;

- на второй ступени (колледж культуры и искусств) происходит процесс комплексного профессионального образования студентов на основе лучших образцов мировой и отечественной культуры, богатейших региональных традиций народного творчества края;

- на третьей ступени (высшие учебные заведения культуры и искусств) осуществляется подготовка для сферы культуры и искусства специалистов высшей квалификации.

Безусловно, подобное репрофилирование потребовало серьезной корректировки и формирования научно-методической основы обучения, в ходе которой были разработаны сквозные учебные планы и программы, исключающие дублирование изучаемого материала. Создана принципиально новая схема управления учебно-творческим процессом, основанная на взаимосвязи между всеми компонентами целостного процесса обучения, образования и воспитания.

Сегодня БелГИК представляет собой многоуровневую образовательную систему, состоящую из: детского музыкально-эстетического центра; колледжа культуры и искусств; института культуры; культурно-эстетического центра; 8-ми творческих коллективов.

В настоящее время учебное заведение реализует государственные образовательные стандарты и их национально-региональные компоненты по 3 специальностям и 7 специализациям высшего образования:

1. Библиотекведение и библиография (библиотекарь-библиограф).

2. Социально-культурная деятельность (менеджер социально-культурной деятельности).

3. Народное – художественное творчество (художественный руководитель творческого коллектива (по жанрам). Преподаватель: теория и история народной художественной культуры, оркестр народных инструментов, эстрадный оркестр и ансамбль, народный хор, хореография, декоративно-прикладное творчество, кинофотовидеотворчество.

В структуре вуза сохранена учебно-образовательная деятельность колледжа культуры и искусств, осуществляющая подготовку кадров среднего звена по следующим 6 специальностям и 10 специализациям.

1. Хоровое дирижирование (руководитель хора и творческого коллектива, артист народного хора, ансамбля).

2. Музыкальное искусство эстрады: инструменты эстрадного оркестра (артист, руководитель эстрадного коллектива, преподаватель игры на инструменте), эстрадное пение (артист, руководитель эстрадного вокального коллектива, преподаватель по классу вокала).

3. Дизайн (дизайнер).

4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художник – мастер).

5. Библиотечное дело (библиотекарь).

6. Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (педагог-организатор, руководитель творческого коллектива): постановка культурно-досуговых программ, любительское театральное творчество, хореографическое творчество, инструментальное творчество.

На базе нашего образовательного учреждения более 7 лет функционирует детский музыкально-эстетический центр (ДМЭЦ), который представляет собой учебно-творческое подразделение и первую ступень в многоуровневой системе этнохудожественного образования. Трансформируя на свой уровень все виды творчества, присущие колледжу, ДМЭЦ ведет образовательную и развивающую деятельность в детских коллективах-спутниках по направлениям: народная песня и танец (ансамбль «Везелинка»), классический танец (ансамбль «Элегия»), эстрадное творчество (ансамбль эстрадной песни «Поющие эльфы), детский театр, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Сегодня ДМЭЦ института осуществляет обучение более 250 детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с выдачей удостоверения о начальной профессиональной подготовке. Кроме этого детские коллективы центра являются практическими лабораториями, в которых апробируют свое профессиональное мастерство студенты колледжа, осуществляя курсовые и дипломные творческие проекты. Коллективы ДМЭЦ достойно сотрудничают со студенческими коллективами вуза, гармонично дополняя праздничные концерты, этнографические программы, театрализованные народные праздники.

В соответствии с общепрофессиональной и специальной подготовкой Белгородский институт культуры плодотворно осуществляет многообразные виды профессиональной деятельности, предусмотренные государственным образовательным стандартом: художественно-творческая (исполнительская), художественно-просветительная, художествен-

но-образовательная, учебно-воспитательная, научно-исследовательская, научно-методическая, организационно-управленческая.

В рамках этих направлений мы осуществляем довузовскую подготовку абитуриентов по всем специальностям колледжа и вуза. С целью выявления талантливой сельской молодежи организованы очно-заочные подготовительные курсы по регионам области, скоординирована профориентационная работа с использованием нетрадиционных методов в сельских общеобразовательных школах, Домах культуры, детских музыкальных школах (ДМШ) и школах искусств (ДШИ). Это – проведение «мастер-классов», смотров и конкурсов по жанрам народного искусства, организация этнографических показов, народных праздников, этнографических абонементов. Практика такой работы в Краснояружском, Валуйском, Борисовском, Шебекинском, Яковлевском, Вейделевском, Чернянском, Грайворонском и многих других районах показала ее эффективность. Из 900 студентов, обучающихся сегодня в нашем учебном заведении, около 700 – из сельской местности.

Более того, творческие встречи с жителями Белгородчины ценны и необходимы нам и как важнейший метод апробации профессиональных знаний, навыков и умений студентов, новых форм социально-досуговой и художественно-творческой деятельности среди людей разных возрастных групп. И что не менее важно – это один из наиболее действенных путей культурологического воспитания и образования жителей Белгородчины.

Безусловно, невозможно повернуть время вспять и возродить к жизни в силу многих обстоятельств естественные формы этнохудожественного образования, сформированные на протяжении многих столетий. Однако найти действенные средства и формы привлечения детей, подростков, взрослого населения к традициям народной культуры можно и необходимо. Тем более, что многие из старых, веками апробированных средств традиционного этнохудожественного воспитания

молодого поколения в обновленном виде с успехом используются нами сегодня. В этой связи особого внимания заслуживает богатейшая сфера обрядовой культуры края и наше плодотворное сотрудничество с управлением культуры города Белгорода и ряда районных отделов культуры. Практика организации и проведения нами праздника Рождества Христова, Масленицы, Святой Пасхи, Дня славянской письменности и культуры, Дня возрождения России показывает важность и необходимость продолжения этой работы. Она реализует потребность населения в социально-культурной активности, так как подобные праздники не предполагают деления на зрителей и участников.

Сегодня учебное заведение готово реализовывать крупные региональные и областные художественно-образовательные, научно-методические, социально-культурные, зрелищно-развлекательные проекты и сотрудничать с организациями, учреждениями, фирмами, компаниями, частными лицами, гарантируя высокий художественно-исполнительский уровень мероприятий, их должный воспитательно-образовательный эффект. Кроме того, для нас это дополнительный источник финансирования учебно-воспитательного процесса, материального стимулирования преподавателей и сотрудников.

Еще один важный аспект реализации программы этнохудожественного образования в области – включение в его систему учреждений детского музыкального и художественного воспитания. А это порядка 70 музыкальных школ, школ искусств и их филиалов, в которых обучается свыше 20 тысяч детей и подростков в возрасте до 14 лет, или 12% от общего числа учащихся общеобразовательных школ. Однако сегодня пока лишь в 33-х из них открыты отделения музыкального фольклора и традиционной культуры. Как отмечалось в постановлении главы администрации области «О развитии народной обрядовой культуры Белгородчины» (1999 г.), в ДМШ и ДШИ «мало уделяется внимания обучению детей игре на гармонике, народной форме ис-

полнительства на балалайке, гитарной песне, пению обрядовых песен под собственный аккомпанемент».

Сегодня необходимо наладить более действенное сотрудничество учреждений образования и культуры по возрождению народной культуры края и духовно-нравственному развитию детей.

Научно-педагогический и творческий потенциал преподавателей института культуры дает возможность осуществить ряд проектов в дошкольных и образовательных учреждениях в рамках диссертационных исследований.

По утверждению П. А. Флоренского, именно культура «есть среда, питающая и растящая личность». В этой связи для нас очень важно тесное сотрудничество с детскими садами города, общеобразовательными школами. В значительной мере этому творческому союзу способствуют постоянно действующие в институте уже в течение 3-х лет курсы повышения квалификации учителей музыки дошкольных и образовательных учреждений города и области, организуемые институтом усовершенствования учителей БелГУ, областным Дворцом детского творчества.

Сегодня мы вправе рассматривать творческие достижения четырех народных коллективов института как один из показателей эффективности подготовки специалистов сферы культуры и искусства, действенных средств этнокультурного воспитания населения Белгородчины. Так, студенческий народный ансамбль песни и танца «Везелица» является дипломантом областной премии «Молодость Белгородчины» (1998 г.), лауреатом областного фестиваля народного творчества среди учебных заведений (1997-2000 гг.), обладателем Гран-При Всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 99» в г. Санкт-Петербурге, лауреатом Международного фольклорного фестиваля 2000 года в Болгарии. Аналогичны творческие достижения эстрадно-джазового коллектива под руководством Ю. Н. Биляра, оркестра рус-

ских народных инструментов «Велес» (руководитель – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат социологических наук Л. А. Мищенко). Театр-студия «Новая сцена» (художественный руководитель и режиссер В. А. Брусенский) взял на себя функции духовного и нравственного воспитания детей и подростков средствами театрального искусства.

Более 30 студентов института удостоены званий лауреатов и дипломантов за профессиональное мастерство, знание традиций, умелое руководство детскими коллективами. Традиционное проведение выставок творческих работ студентов и преподавателей художественного отделения в залах областного художественного музея и института является свидетельством их высокого профессионального мастерства.

Многие аспекты возрождения материальной культуры края, представленные студентами в эскизах, экспонатах и образцах изделий, являются основой для корректировки отдельных положений программы возрождения и развития народной художественной культуры региона. Так, в институте начато оборудование творческих мастерских-лабораторий по изготовлению национальной одежды, фольклорных музыкальных инструментов, подготовке специалистов по росписи, керамике, резьбе по дереву, лозоплетению, что, несомненно, станет хорошей базой совершенствования практической направленности обучения и подготовки специалистов по народной художественной культуре.

Безусловно, эффективность обучения определяется и многообразием используемых преподавателями творческих форм работы: это и этнографические концерты, выставки и конкурсы творческих работ, репрезентации обрядов, лекции-экскурсии, лекции-показы, участие в фольклорных праздниках и фестивалях. Специфика обучения народному искусству заключается в его постижении как бы «изнутри». Ни педагоги, ни учебные пособия, как бы хороши они ни были, недостаточны, чтобы сформировать подлинного исполнителя и знатока традиционной

культуры края. Требуется постоянная подпитка через непосредственное общение с носителями традиций. Только во время такого общения студенты получают уникальную возможность услышать и записать из первых уст народную речь, песню, сказание; увидеть своими глазами не имитацию, а подлинный народный праздник, танец, обряд: не стилизованные, а самые настоящие поневы, рушники, сорочки, подпояски, завески, произведения декоративно-прикладного искусства, в общем – весь уклад жизни селян. Поэтому фольклорные ансамбли Белгородчины, мастера декоративно-прикладного творчества, народные музыканты – наши главные учителя и наставники. Кроме того, музыкально-этнографические экспедиции позволяют нам формировать «Свод традиционной народной художественной культуры края» во всем многообразии ее видов, жанров и форм проявления. Сегодня институт располагает такими уникальными материалами по 22 районам области, которые широко используются в учебно-воспитательном процессе, творческо-исполнительской и издательской деятельности.

Огромные возможности развития культурологического образования на Белгородчине видятся нам в разработке и научном обосновании перспективных направлений социально-культурной и образовательной политики, проведении прогностических, маркетинговых и социологических исследований потребности сферы культуры в кадрах различного профиля. По инициативе БелГИК такое исследование будет проведено уже в этом году в Яковлевском районе.

С развитием этнокультурного образования в области связано решение другой важнейшей проблемы социокультурной сферы – создания и сохранения целостного культурного пространства региона, в котором каждый человек имел бы все возможности для реализации своих творческих способностей, духовно-нравственного и физического развития.

Безусловно, решение этого огромного круга социально-значимых проблем потребует иных подходов к созданию материально-техниче-

ской базы, ее совершенствованию, к эффективному использованию выделяемых средств, переориентации деятельности на местах в сторону творческого воспроизводства культуры, а не пассивного ее потребления; формированию системы качественно иных критериев кадров специалистов, поддержке учреждений и организаций, способных в новых культурно-экономических условиях реализовать художественные цели, согласуя их с имеющимися экономическими возможностями.

В связи с этим БелГИК готов взять на себя функции центра по переподготовке кадров культуры области, способных к широкому спектру социально-культурной, культурно-досуговой, художественно-творческой деятельности.

Коллектив института инициирует открытие социально-культурного комплекса «Русич» на территории микрорайона Харьковской горы областного центра. Основными направлениями его деятельности, на наш взгляд, должны стать центр «Семья», художественно-эстетический центр, центр досуга молодежи и студентов. Мы видим необходимость тесного сотрудничества с Белгородской и Старооскольской епархией, проработки целого ряда вопросов, связанных с освоением искусства Русской Православной Церкви, и открытия новых специализаций.

Надеемся на более предметное сотрудничество с органами социальной защиты, комитетами по делам молодежи, средствами массовой информации, творческими союзами, общественными организациями, учреждениями культурно-образовательной сферы всех уровней по внедрению программ и системы этнокультурного воспитания и образования детей, подростков, молодежи, взрослого населения. Уверены, что реализация этих проектов явится хорошей основой для становления региональной культурологической Школы нового столетия.