

УДК 378.6

**ТВОРЧЕСКИЕ ВУЗЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА**

Р. А. Трофимова

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия культуры и искусств»
(г. Барнаул, Российская Федерация)

Проблеме модернизации сферы культуры и искусства в последнее время уделяется много внимания. Термин «модернизация», по мнению многих авторов (2, с. 72), остается дискуссионным. С модернизацией связывают изменения, происходящие в различных областях (это может быть экономика, культура и целый ряд иных областей). П. Штомпка считает, что «модернизация – это симптом всех прогрессивных изменений, когда общество движется вперед соответственно принятой шкале улучшений. Второй смысл тождественен «современности», т. е. означает комплекс социальных, политических, культурных и интеллектуальных трансформаций, происходящих на Западе с XVI века и достигших апогея в XX веке. Сюда включаются процессы индустриализации, урбанизации, бюрократизации, индивидуализации, влияние капитализма и т. д.» (цит. по № 4, с. 65). В «Обзорном докладе о модернизации в мире и Китае (2001-2010)» это понятие рассматривается как «процесс формирования, развития, трансформирования и международного взаимодействия современных культур» (цит. по №11, с. 196).

Рассматривая проблемы традиционных культур, авторы говорят об их рациональном использовании. Ценность традиций определяется через понятия «культурное наследие», «идентичность», «конкуренция культур». Взаимодействие традиционной и новой культур, происходящее на принципах глобальности, непредсказуемости, систематичности и др., может быть направлено как на индивидуализацию, культурную дифференциацию, так и на вариант обратной дифференциации, сетевое взаимодействие.

Модернизация рассматривается как комплекс теорий и концепций в рамках единой парадигмы прогресса во всех направлениях культуры, как целостного способа жизнедеятельности, посредством которого реализуется деятельность крупных социальных сообществ, как специфический мир людей, поведение и сознание которых регулируется не столько биологической природой, сколько целями человеческой деятельности, социальными интересами и потребностями, информационно-духовными представлениями и ценностями.

Внутреннее строение современной культуры какого-то народа или страны сегодня приобретает все более сложный характер. Наряду с материальной и духовной культурой также выделяются субкультуры

(городская, сельская, молодежная, элитная, можно указать обыденную и профессиональную и др.), что дает основание рассматривать культуру как одну из фундаментальных основ общественной жизни. К культуре относят деятельность театров, библиотек, музеев, кинематографическое производство, сохранение памятников культуры, а также систему среднего и высшего художественно-творческого образования, вузы культуры и искусств (8, с. 208-209).

Внимание к модернизации сферы культуры и искусства особенно проявилось в период новых требований социокультурной реальности, когда под влиянием Запада стали изменяться установки на ценности, стили организации бытования, пошло активное переориентирование на индивидуализацию, на большее проявление свободы в творчестве, которое становится источником культурной инноватики, новой инфраструктуры городов и поселений, на взаимодействие сферы культуры, искусства и сферы бизнеса, а также взаимосвязи со сферой экономики, предпринимательства, механизмы и инструменты которых позволяют выстроить новые направления развития творческой социокультурной сферы.

Креативные индустрии объединяют такие виды как реклама, дизайн, декоративно-прикладное творчество, мода, изобразительное искусство, исполнительское искусство, музеи, организации культуры и др. (10, с. 33; 3, с. 209). Эта новая сфера человеческой активности проявляется в виде разновидности социо-культурных практик, инновации, независимых творческих организаций, центров современного искусства, музеев, галерей и все больший интерес к данному направлению проявляют отечественные исследователи, прежде всего с целью возможной адаптации зарубежного опыта к российской действительности (10, с. 36).

Современная концепция социокультурного, экономического, политического, информационного развития, по мнению ряда ученых (2, 7, 10), рассматривает в качестве перспективных ряд ресурсов, среди которых отмечают материальные, интеллектуальные, человеческие, информационные, духовные, в совокупности представляющие креативные индустрии (9). В работе Джона Хоукинса «Креативная экономика» (2001) провозглашалось наступление постиндустриальной эпохи. В соответствии с главной идеей одним из вариантов модернизации сферы культуры и искусства за рубежом в рыночных условиях признаются креативные (творческие) индустрии, что объясняется, во-первых, наступлением постиндустриальной эпохи во главе с важными ресурсами, к числу которых относят информацию и знания, а движущей и ключевой ценностью названо творчество. Ключевым участником творческой экономики указывается бизнес (крупные и мелкие предприятия и фирмы), а также традиционные организации сферы культуры и искусства – библиотеки, музеи, театры, посреднические организации (с целью оказания консультаций или осуществления каких-то иных услуг), что способствовало развитию сферы культуры и искусств. Во-вторых, важным фактором, влияющим на модернизацию сферы культуры и искусства, авторы отмечают творческую среду, породившую «творческий класс», который

«обладает все более влиятельной силой, позволяющей миру преображаться и становиться интереснее, ярче. Для таких людей приоритетны не карьера, престиж и высокая зарплата, а ценности созданных условий для работы и жизни, раскрытие своего творческого (креативного) потенциала» (цит. по 10, с. 34).

С обсуждаемой темой тесно соприкасается проблема формирования современного образования в области культуры и искусства и его социальной ценности. Образование связано с овладением духовными ценностями, и в этом направлении имеет важнейшее культурно-историческое значение, т.к. именно через образование происходит преемственность и связь эпох, поколений, осуществляется социальное наследование ценностей культуры (1).

Определению стратегии подготовки кадров и повышению их квалификации в условиях активной интеграции национальных образовательных систем, укреплению международного культурного сотрудничества в настоящее время уделяется много внимания (12, с. 27).

В рамках проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) «Художественное образование в странах СНГ: развитие творческих возможностей в XXI веке» было подготовлено несколько докладов, рассматривающих проблематику определения актуальных целей художественного образования. В ходе международных конференций под эгидой ЮНЕСКО в Лиссабоне и Сеуле, посвященных также целям развития образования в сфере культуры, были выделены цели, связанные с ценностно-смысловым содержанием образования. Ярошенко Н.Н. особо обратил внимание на роль художественного образования в содействии решению социальных и культурных задач общества, прежде всего с целью увеличения его инновационного потенциала. Особо выделил роль «... связи между художественным образованием и социальным и культурным благополучием» и значимости развития в данном направлении с целью «возможности усилить способность отвечать на главные глобальные вызовы современности» (12, с.32).

Значимость влияния образования в области культуры и искусства на социальные процессы чаще всего представляется неоправданно узко. По существу эта сфера затрагивает все процессы жизнедеятельности человека.

Вопросам обсуждения проблем российской культуры и образования был посвящен круглый стол с участием Пиотровского М. Б., директора Государственного Эрмитажа, доктора исторических наук; Степина В. С., академика РАН, доктора философских наук, Запесоцкого А. С., академика, ректора СПбГУКИ, доктора культурологии, и других известных деятелей культуры (6). В процессе обсуждения внимание уделялось особой роли культуры в обществе. Отмечалось, что театры, музеи, библиотеки, киностудии, изредка телевидение создают достойную и честную этическую альтернативу кризисной депрессии, они поддерживают дух оптимизма, надежды и веры. Культура – всепроникающее явление, которое проявляется на всем протяжении жизни человека. Более понятной становится экономика

культуры, основанная на социальной программе и ее деловом обеспечении. Широко распространено мнение о перспективной роли культуры в организации жизни общества, ее значимости в условиях перехода к новому типу цивилизационного развития.

Учреждения социокультурной сферы сегодня больше рассматриваются как центры организации инновационной культурной среды, интегрирующей различные сферы социальной жизни – региональной экономики, бизнеса, системы управления, рекламы, технологии производства и т.д.

На специфику образования в сфере культуры и искусства указывается в «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы». Среди целей Концепции на первом месте стоит обеспечение условий для эффективного развития и модернизации отечественной системы образования в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и искусства и стратегическими задачами социально-экономического развития России (5).

Сегодня ценность приобретают не столько процесс и способ получения образования, сколько объем, степень, уровень полученного образования, его качество у человека, группы или общества. Современный специалист должен уметь осваивать новые технологии, постоянно повышая профессиональный уровень, обладать социально значимыми качествами (инициативностью, коммуникабельностью и др.), способствующими повышению его конкурентоспособности на рынке труда, а также иметь широкую эрудицию, интегративный взгляд на мир, знание информационных технологий, иностранных языков, различных практик жизни и личностного роста (1).

В образовательной деятельности творческих вузов актуальной представляется ориентация на активное взаимодействие с различными сферами человеческой деятельности, что дает новый импульс к их развитию. Авторы отмечают, что в «...условиях постиндустриального социума именно сфера культуры и искусства становится одним из важнейших источников творчества (креативности), культурной инноватики, приоритетным фактором, который ... выступает в качестве мощнейшего ресурса и инструмента политики развития, в том числе территорий (городов, стран), создания их инфраструктуры» (10, с. 32).

В этом направлении уместно представить определенные наработки, опыт и перспективы взаимодействия Алтайской государственной академии культуры и искусств с различными сферами жизнедеятельности региона. Так, разработки старшекурсников специальности «Дизайн» воплощаются в архитектурных объектах, студенты активно привлекаются к участию в разработке проектов по туристическим, придорожным комплексам, выездным узлам (город-курорт Белокуриха, город Барнаул), индивидуального жилья. В студенческих проектах оценивается не только авторская идея, но и подробность архитектурной разработки объекта.

На стыке с дисциплинами информатика, программирование, ландшафтный дизайн, медицина и социальными сферами (досуг, музеи и

кино) студентами, обучающимися по специальности «Дизайн», разрабатываются новые проекты (веб-дизайн, создание сайтов, совместная работа дизайнера и программиста, разработка проектов детских площадок для детей с ограниченными возможностями, досуговых площадок, павильонов, кафе, проектов для музеев («Концепция экспозиции Бийского краеведческого музея им. В. Бианки»), эскизные проекты реконструкции парков и др.).

Кафедрой информатики разработан проект «Формирование единого информационно-культурного пространства региона» (создание электронных ресурсов по культуре, образованию (например, оцифровка фольклорных текстов (песен, сказок, легенд)); создание электронных мультимедийных продуктов по культуре, образованию (учебные (авторские) пособия, монографии, методические разработки, энциклопедии, справочники, виртуальные экскурсии, презентации и др.); формирование профессиональных сетевых сообществ (с целью обмена опытом, проведения конференций, семинаров, организации и проведения исследований, коллективных работ); создание информационных ресурсов о традициях, обычаях, ценностях национальностей разных стран; информационное обеспечение изучения иностранных языков (размещение словарей, тестов, организация помощи при изучении диалектов и т.д.)).

Кафедрой музеологии и документоведения к разработке предлагается ряд проектов (Образовательная среда как ресурс культурного взаимодействия и обмена; Техника и культура: современная трансформация культуры в музейном пространстве; Культурное разнообразие и межнациональная коммуникация в музейной среде; Музейно-туристическая деятельность в рекреационном пространстве Алтая). Кафедра обладает значительным профессиональным, научным потенциалом для организации и проведения теоретических и практических конференций, написания грантов, проектной деятельности в реальном и киберпространстве.

Кафедра менеджмента информационных ресурсов и социальной работы уже несколько лет разрабатывает проблему «Библиотечное дело как социальный институт; Концепция библиосоциальной работы; Библиотерапия и формирование социально-значимой личности).

С 2009 г. обозначена новая миссия социальной работы в современном обществе – обеспечение социального благополучия человека и общества. Одним из основных компонентов социального благополучия современного общества является социальная культура. В связи с этим возрастает культуроцентричность, с одной стороны, подготовки специалистов в области социальной работы, с другой стороны, обеспечения социального обслуживания населения.

Музыкальный факультет имеет богатый опыт (более 10 лет) сотрудничества с Германией, Казахстаном. Предлагает сотрудничество в мероприятиях, проводимых музыкальным факультетом вуза (Международный музыкальный фестиваль-конкурс «От Рождества к

Рождеству» по номинациям: исполнительство (в том числе исполнительство на редких национальных музыкальных инструментах); академическое пение; народное пение; концертмейстерское мастерство; педагогическое мастерство).

Главные направления модернизации хореографического факультета связаны с управлением качеством, доступностью и эффективностью. На факультете реализуются направления: народный танец, современный танец, балльная хореография. Гордостью академии являются ансамбли танца: «Сибирь» – лауреат международных, всероссийских конкурсов хореографического творчества, участник культурных программ в Аргентине, Вьетнаме, Греции, Германии, Испании, Египте; ансамбль балльного танца «Фокстрот» – лауреат студенческих хореографических фестивалей; ансамбль современного танца «Вереск» – лауреат хореографических фестивалей. Они дают путевки в профессиональную деятельность выпускникам.

Выпускники хореографического факультета пользуются востребованностью не только в России, но и за рубежом, многие работают в качестве педагогов в танцевальных коллективах США, Израиля, Германии, Испании, Великобритании и других стран.

Педагогический состав факультета имеет солидный опыт в исследовании и разработке темы «Дефекты природной осанки детей. Возможные способы их исправления в хореографии».

Факультет художественного творчества осуществляет подготовку по 5 специальностям (Актерское искусство, Режиссура театрализованных представлений и праздников, Народное художественное творчество, Социально-культурная деятельность, Социально-культурный сервис и туризм) и 4 направлениям (Режиссура театрализованных представлений и праздников, Социально-культурная деятельность, Народная художественная культура, Туризм).

Кафедрой социально-культурной деятельности с целью позиционирования праздничной культуры народов трансграничных территорий Большого Алтая, формирования толерантности между народами, сплочения народов на основе культур, демонстрации национальной культуры разрабатывается проект фестиваля праздничных традиций народов трансграничных территорий Большого Алтая (Республика Алтай, Монголия, Китай, Казахстан, Россия), содержанием которого является проведение национальных праздников, выставок, мастер-классов, научных конференций, знакомство с национальными традициями: обрядами, церемониями, декоративно-прикладным творчеством, символикой, песенным, музыкальным и хореографическим творчеством.

Инновационные социально-культурные и художественно-творческие проекты, разрабатываемые кафедрой художественной культуры и декоративно-прикладного творчества в образовательном процессе по профилю «Руководство студией декоративно-прикладного творчества», рассматриваются как векторы модернизации культурной среды и способы решения конкретных задач по ее преобразованию.

Ключевым понятием модернизации в определении точек роста и разработки механизмов, стимулирующих этот рост, является проблема интеграции и партнерства социальных структур (художественных, образовательных, досуговых, телекоммуникационных и др.), заинтересованных в создании креативной культурной среды. Реализация оригинальных проектов на основе местных ресурсов, направленная на развитие форм декоративно-прикладного творчества, в синтезе с формами туризма, новыми информационно-коммуникативными системами, формами искусства (музыкального, хореографического, театрального) и при условии взаимодействия художественных, образовательных, социальных, управленческих структур способна достичь заметных результатов.

В качестве примера можно привести наиболее результативные проекты кафедры с участием других кафедр факультета художественного творчества:

Ежегодная международная туристская выставка «Интурмаркет». Этот проект представляет собой синтез традиционных и инновационных форм в современном туризме; объединяет декоративно-прикладное творчество, досуг и туризм.

Художественно-педагогический проект к.п.н., доцента, члена Союза художников России С. М. Погодаева, реализуемый через сеть художественно-выставочной деятельности в городском пространстве, (выставочный зал Союза художников РФ, галерея Кармин, галерея Республика, ГМИИКА, арт-галерея Sol', галерея ООО «Турина гора» г. Барнаула), особенностью которого является участие студентов в выставочной деятельности, начиная с первых лет обучения, и тем самым их творчество, индивидуальная художественная деятельность включается в общекультурные креативные процессы, происходящие в культурной среде региона. Проект «Преемственность развития художественно-творческих способностей учащихся» получил поддержку и высокую оценку жюри на выставке The MastersFair – 2013, г. Утрехт, Голландия.

Художественно-выставочный проект к.и.н., доцента В. И. Бочковской «Райский сад» включает цикл выставок и мастер-классов по различным видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества: батик, пэчворк, скрапбукинг, декупаж, граммаж. Основная идея проекта – выход декоративно-прикладных форм за пределы выставочных, художественных, социально-культурных учреждений в повседневное современное городское пространство.

Таким образом, модернизация сферы культуры и искусства дает новый импульс к развитию творческих вузов, расширению сферы их влияния на различные стороны жизнедеятельности региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грехнев, В. С. Ценностные основания процессов образования и образованности людей в современном обществе / В. С. Грехнев // Философия и общество. – 2010. – № 3. – С. 40-55.
2. Евдокимова, М. И. Последствия культурной модернизации в глобальном пространстве / М. И. Евдокимова // Вестник МГУКИ. – 2012. – №

6 (50). – С. 72-75.

3. Зеленцова, Е. В. Креативные индустрии: зарубежный опыт прикладных последствий и разработок / Е. В. Зеленцова // Культурология: фундамент основания прикладных исследований. – Москва, 2010. – С. 202-2016.

4. Карпова, Ю. А. Инновационное развитие (модернизация): социальные феномены и парадоксы / Ю. А. Карпова, В. М. Нурков // Инновации. – 2012. – № 5 (163). – С. 64-69.

5. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 г. в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 г. – № 702 / Гарант. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Гарант-Сервис, 2010.

6. Проблемы российской культуры и образования: материалы круглого стола // Вопросы философии. – 2010. – № 9. – С. 5-59.

7. Скрипкина, А. В. Концепция формирования имиджа региональных вузов социокультурной сферы / А. В. Скрипкина // Научные ведомости. Серия «Гуманитарные науки». – 2011. – № 12 (107). Вып. 10.

8. Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов. – Москва : Изд-во Норма, 2009. – 607 с.

9. Суминова, Т. Н. Индустрия культуры как феномен постиндустриального социума / Т. Н. Суминова // Науки о культуре: инновации и прикладные разработки: [сб. ст. МГУКИ]: в 2 ч. – Москва, 2011. – Ч. 1. – С.124-133.

10. Суминова, Т. Н. Творческие/креативные индустрии как вариант модернизации сферы культуры и искусства/ Т. Н. Суминова // Вестник МГУКИ. 2012. № 3. – С. 30-36.

11. Хэ Чуаньци Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / Чуаньци Хэ : пер. с англ. под общей ред. Н. И.Лапина) – Москва: Весь мир, 2011.

12. Ярошенко, Н. Н. Ценностное содержание образования в сфере культуры и искусств: контекст межкультурного взаимодействия / Н. Н. Ярошенко // Вестник МГУКИ. – 2011№ 5 (43). – С. 27-34.