

Формирование этнического самосознания творческой личности

(из опыта образовательной, научной и творческой
деятельности Института национальной культуры
ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»)

Т. Н. Сидоркина,
кандидат культурологии, доцент,
директор Института национальной культуры
ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»
(г. Саранск, РФ)

Образование в области народно-художественного творчества в России, еще недавно казавшееся вполне отвечающим времени и не требующим каких-либо перемен и новаций, сегодня поворачивается принципиально новой стороной; стало очевидным – без осмысления всего, что было ранее, и выработки новых образовательных систем далее оно полноценно развиваться не может. Особенно остро проблема стоит в республиках и регионах, не имевших в прошлом учебных заведений, нацеленных на подготовку специалистов для конкретных национальных культур. Подготовка таких кадров вне национальных территорий не учитывала специфику местных культур, оказывалась малоэффективной для специальностей, в которых роль духовного регионально-этнического компонента наиболее важна и ответственна.

Представляется, что поднимаемая проблема – прежде всего проблема национальных и региональных вузов, имеющих возможности в полном объеме учитывать местную специфику культуры, ее типологические смыслообразующие детерминанты, характер взаимосвязей с этнокультурными тра-

дициями разных народов. Собственно, она состоит в воспитании нового поколения высокопрофессиональных специалистов, толерантных к местным духовным традициям, отчетливо понимающих свои цели, исходящие из актуальных задач сохранения, возрождения и развития национальных культур в условиях набирающей силы глобализации. Речь идет о выработке образовательных систем, в которых отражались бы как общие культурно-философские основы современного функционирования национальных культур, так и их исторические и этногенетические связи в мировом духовном пространстве. Эти системы должны учитывать типы конкретных этнических традиций, сохранность и характер их функционирования в современных условиях, уровень развития профессионального и любительского (самодельного) искусства, школьного художественного воспитания, а также возможности материально-технической базы для их реализации.

Одна из важных организационных задач вузов, готовящих кадры по народно-художественным направлениям, –

открытие не отдельных, а комплекса специальностей, связанных с определяющими, доминантными видами традиционного творчества. Такой подход диктуется тем, что традиционное народное искусство еще в недалеком прошлом представляло собой системную целостность различных видов искусства (музыкального, поэтического, хореографического, театрально-зрелищного, художественно-прикладного и др.). Очевидно, что организация подготовки кадров по народно-музыкальным, театральным, хореографическим и другим специальностям должна учитывать эту первородную синкретичность (музыка – слово – танец – пантомима и т. д.), поскольку характер будущей деятельности выпускников в той или иной мере будет связан с данной весьма сложной проблематикой. В качестве примера можно привести работу над созданием вокально-хореографического спектакля в театре народной песни, в котором наряду с работой музыкантов и балетмейстеров важна и деятельность сценаристов, художников по народному костюму, декораторов и т. д. Иначе говоря, выпускник, получивший профессию по конкретному виду

© Сидоркина Т. Н., 2009

народного искусства, должен иметь четкое представление о проблематике смежных художественных профессий, обладать навыками организации своей работы с другими специалистами. Результативная подготовка выпускников по народно-художественным направлениям должна осуществляться в вузах, в структуре которых творческие специальности являются системообразующими компонентами образовательных программ, автономных по отношению друг к другу и подчиненных основной цели – подготовке специалистов, востребованных современным рынком труда.

Решение указанных актуальных задач предполагает принятие комплекса организационных мер, направленных на 1) формирование контингента студентов; 2) разработку научно обоснованных образовательных программ; 3) методологическое и методическое обеспечение учебного процесса; 4) широкую исследовательскую деятельность, касающуюся изучения традиционной и современной культуры (полевые и теоретические исследования); 5) учебно-творческую практику в области музыкального, хореографического, театрального, художественно-прикладного искусства. Реализация этих мер предполагает широкое сотрудничество вуза и его подразделений с учреждениями культуры, творческими союзами, профильными научными центрами и вузами.

Институт национальной культуры (организован в 1991 г.) – структурное подразделение Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева – готовит кадры в области культуры и искусства для республики и мордовской диаспоры Российской Федерации. В своей деятельности он исходит из идеи комплексного развития, направленного на решение важнейших учебно-методических задач научного, творческого характера, на организацию работы структурных подразделений, нацеленных на получение прогнозируемых результатов.

В институте успешно действует многоуровневая система подготовки специалистов: среднее профессиональное образование (СПО) – высшее профессиональное образование (ВПО – специалитет, бакалавриат, магистратура).

Концертно-исполнительская деятельность
Института
национальной культуры
ГОУВПО
«МГУ им. Н. П. Огарева»

тура) – послевузовское образование (аспирантура, докторантура). Подготовка специалистов осуществляется по 9 образовательным программам ВПО, которые включают в себя 8 специальностей: «Актерское искусство», «Библиотечно-информационная деятельность», «Вокальное искусство (народное пение)», «Дизайн», «Дирижирование (народным хором)», «Культурология», «Народное художественное творчество» (квалификации: «Художественный руководитель студии декоративно-прикладного творчества, преподаватель», «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель»), «Реклама»; направлению бакалавриата «Музыкальное искусство»; 2 специальностям СПО: «Дизайн», «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество».

В 2009/10 учебном году в институте обучается около 1 300 человек, в том числе представители мордовской диаспоры РФ (Московская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Татарстан и Чувашия).

В структуру института входят 7 кафедр: библиотечно-информационных ресурсов; дизайна и рекламы; культурологии; народной музыки; национальной хореографии; традиционной мордовской культуры и современного искусства; этнокультуры Мордовии. Здесь сложился уникальный профессорско-преподавательский коллектив, в котором свыше 60 % составляют доктора и кандидаты наук; обладатели почетных званий РФ и РМ, а также лауреаты Государственных премий РМ

и Премий Главы РМ, около 20 % – члены международных академий и творческих союзов. Состав преподавателей-практиков в области музыкального исполнительства, театрального искусства, декоративно-прикладного (батик, керамика, резьба по дереву) и художественного (графика, скульптура, живопись) творчества, хореографии соответствует международным стандартам статуса преподавателя высшей школы.

В институте действуют аспирантура, докторантура. Работает докторский диссертационный совет Д 212 117 10 по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки, культурология, искусствоведение). Основная часть диссертационных работ связана с проблемами финно-угроведения: традиционная финно-угорская культура (мифология, музыка, танец, изобразительное искусство, ремесла, народный костюм и др.); инновационные формы современного искусства финно-угорских народов (этнофутуризм и этносимволизм в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и дизайне, фолк в хореографии, постмодернизм в театре и музыке и др.).

На научно-исследовательскую, учебную, творческую деятельность института, а также в целом финно-угристику (музыкознание, культурологию) значительное влияние оказывают известные в России и за рубежом ведущие научно-педагогические школы. Одна из них – «Финно-угорское (мордовское) музыкальное искусство». Ее руководитель (основатель) – Н. И. Бояркин, заведующий кафедрой народной музыки, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза

композиторов РФ. Значительная часть представителей школы – члены кафедры, ставшей уникальным учебным, методическим, научно-исследовательским и музыкально-исполнительским центром по подготовке кадров по народному хоровому и сольному пению.

Важнейшие научные результаты школы касаются полевого обследования традиционного музыкального быта мордовского и русского населения Мордовии; разработки новейших методов многоканальной звукозаписи

и партитурной нотации; создания аналитических транскрипций народного многоголосия произведений вокальной и инструментальной музыки; разработки теории жанров и стилей, вопросов взаимодействия песенных и инструментальных жанров; выявления основных форм взаимосвязей мордовской музыки с музыкальной культурой финно-угорских и славянских народов; исследования морфологических и орфофонических свойств традиционного музыкального инструментария; изучения структурно-функциональных основ народной полифонии; открытия нового научного направления – финно-угорской музыкальной археологии; изучения вопросов исторической преемственности в композиторской музыке; истории мордовской музыкальной фольклористики, ее связей с отечественной этнологией, западноевропейским сравнительным музыкознанием и др. Научная проблематика изложена в более чем 500 работах, в том числе

в монографиях, сборниках научных трудов, энциклопедических изданиях. Результаты научной деятельности школы нашли широкое применение в современном композиторском и исполнительском творчестве.

Основателем и руководителем другой школы – «Интеллектуальные и эстетические ценности российской провинции» – является Н. И. Воронина, заведующий кафедрой культурологии, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Представители школы ведут исследования в области теории и методологии провинциальной культуры, разрабатывают концепции реального взаимодействия

региона и их использованию для решения теоретических и прикладных задач в целях образования; моделируют концептосферы пространства культуры и изучают ее прикладные возможности на материале русской культуры.

Деятельность научных школ и кафедр способствует реализации направлений в научно-исследовательской, учебно-методической и творческой работе; организации и проведению в институте международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских, научно-практических конференций, конгрессов, симпозиумов, направленных на решение интеграционных задач образовательного, научного, творческого характера: изучению социального, национального и конфессионального многообразия мордовской диаспоры в культурном пространстве регионов; подготовке монографий по различным проблемам культуры финно-угорских народов, этнографии; изучению научной и учебно-методической литературы; апробации новых технологий, преемственных научных программ и творческих проектов на основе комплексного анализа приоритетных направлений; обмену студентами вузов финно-угорских стран; внедрению этнокультурных традиций в учебный и воспитательный процессы с целью формирования этнического самосознания личности

будущего специалиста; организации и проведению специфических видов практик и фольклорных экспедиций, направленных на выявление сохранившихся произведений аутентичного творчества (вокального, декоративного, изобразительного, музыкального, словесного, хореографического и т. д.), применению теоретических знаний и профессиональных навыков в практике живого исполнительства; постановке музыкальных, драматических, хореографических спектаклей, открытию выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

Важное значение в реализации проектов имеет сотрудничество института и его кафедр с государственными органами, российскими и зарубежными вузами и научно-исследовательскими учреждениями. Институт поддерживает тесные связи с Государственным комитетом РМ по национальной политике, Министерством культуры и Министерством образования РМ, Поволжским центром культур финно-угорских народов, Межрегиональным научным центром финно-угроведения, с вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, а также Финляндии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Германии и др. Основными формами сотрудничества являются совместное проведение научных и научно-практических конференций, полевых экспедиций по обследованию аутентичных

Выставочная деятельность Института национальной культуры

«столичное – провинциальное» в современных условиях, изучают прикладные аспекты провинциальной культуры в мордовском крае; работают над созданием «культурной карты» Республики Мордовия (паспортизация исторических и культурных памятников, описание современных народных промыслов), исследуют философские, культурологические, эстетические, искусствоведческие направления в изучении творчества С. Д. Эрзи; ведут разработку программы изучения этнического и национального как теоретической проблемы; собирают банк данных национальных и этнических ценностей на территории Мордовии; разрабатывают новые информационные и методические технологии по исследованию интеллектуальных и эстетических ценностей в пространстве

форм традиционной культуры, выпуск совместных трудов, обмен творческими проектами и т. д.

В конечном счете многогранная образовательная, научно-исследовательская, методическая, творческая работа, международное сотрудничество нацелены на выполнение главной задачи – подготовку специалиста высокой эрудиции, обладающего всеми необходимыми профессиональными качествами для его самостоятельной работы в области народно-художественного искусства в современных условиях. Такой подход позволяет в рамках государственных образовательных стандартов разрабатывать научно обоснованные образовательные программы, учитывающие современное состояние культуры и искусства народов Мордовии и мордовских диаспор, использовать новые технологии и инновационные формы обучения, среди которых значительное место в учебном процессе занимают проектно-аналитические сессии, имитационные системы, тренажерные комплексы, методы обучения на базе мультиме-

диаподходов, формы индивидуально-личностного обучения, визуальная педагогика и др.

Применение различных видов лекционных и практических занятий (проблемно-информационная лекция, лекция-дискуссия, лекция с использованием «обратной связи», семинар-конференция, круглый стол, тренинг, моделирование проблемных ситуаций и др.) способствует раскрытию творческого потенциала студентов. Содержательную часть этих занятий главным образом составляет национально-региональный компонент, в котором важную роль играют теоретические курсы («Искусство и культура финно-угорских народов», «История культуры Мордовии», «Финно-угорская мифология», «Этнознаковая символика», «Мордовский народно-сценический танец», «Фолк-танец», «Сольное народное пение», «Этно-сольфеджирование», «Этноорнаменты», «Мордовский костюм», «История национального костюма», «Народное зодчество» и др.); полевые виды практик (фольклорно-этнографические

экспедиции: запись, сбор произведений музыкального, хореографического, декоративно-прикладного искусства и другого этноматериала); сценические практики (показ музыкальных и вокально-хореографических композиций, драматических спектаклей); производственные практики (осуществляемые в учреждениях культуры РМ и предоставляющие студентам возможность проявить себя в качестве преподавателя-методиста, дирижера, режиссера, актера, дизайнера, художественного руководителя, артиста хора, балета, менеджера культуры и т. п.).

Большое значение в рамках образовательного процесса отводится концертно-исполнительской и выставочной деятельности. В институте успешно работают лауреат Государственной премии РМ Народно-хоровая капелла, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов оркестр народных инструментов, фольклорный ансамбль «Гайги моро», ансамбли национального танца «Мор-

Учебно-творческая работа

довочка», современного танца «Smail» и «Визит», а также Молодежный театр «ИНКогнито».

Затронутая выше многообразная проблематика является существенной частью работы функционирующего в структуре института Центра дополнительного образования работников культуры и искусства, главной задачей которого является повышение квалификации руководителей районных и городских отделов культуры, центров и домов культуры, преподавателей творческих специальностей, режиссеров и актеров народных театров, хореографических и народно-певческих коллективов, а также довузовская подготовка абитуриентов по программам «Дизайн-школа», «Компьютерные курсы обучения навыкам работы с графическими пакетами Corel DRAW, Adobe Photoshop», «Народное и художественное творчество: декоративно-прикладное искусство, хореография, театральное творчество, народное хоровое пение» и др.

Институт национальной культуры становится ведущим научно-методическим и образовательным центром возрождения, сохранения и развития духовных традиций народов Мордовии. Залогом его успешной деятельности являются кадровый потенциал, ясность и выверенность планов на будущее. В ближайшей перспективе планируется реализация следующих крупномасштабных проектов:

- создание Центра культуры и искусства финно-угорских народов, направленного на всестороннее развитие культуры и искусства как уникальной сферы межнационального, межэтнического и межконфессионального взаимодействия финно-угорских народов;

- открытие микропредприятия по производству изделий художественного творчества и народных промыслов «Сюлма» («Syulma»);

- открытие многофункционального музейно-выставочного комплекса, предназначенного для а) собирания, хранения, изучения аутентичных памятников этнической культуры; б) экспонирования

авторских художественных произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, презентаций дизайн-проектов, демонстраций национальных финно-угорских костюмов; в) распространения изделий изобразительного и декоративно-прикладного искусства – результатов студенческого творчества;

- разработка научных проектов «Мордовский музыкальный энциклопедический словарь» (рук. проф. Л. Б. Бояркина); «Национальный финно-угорский костюм: общезнаковые традиции и региональная специфика» (рук. проф. И. Л. Сиротина); «Традиционная мордовская народная инструментальная музыка: органология, стилистика, межэтнические контексты» (рук. проф. Н. И. Бояркин); «Полиэтнический город России XXI века: многомерность повседневной культуры» (рук. проф. Н. И. Воронина);

- открытие новых, востребованных современным рынком труда специальностей среднего и высшего профессионального образования, направлений подготовки бакалавров и магистров.

