

ИСКУССТВО

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

26 апреля в Герценовском университете состоялась конференция и мастер-классы Международного Конгресса CID – UNESCO по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры.

С 24 по 29 апреля Санкт-Петербург принимает Международный Конгресс CID – UNESCO по исследованиям в области танцевальной и музыкальной культуры. Конгресс организован Санкт-Петербургской Секцией Международного Совета по Танцу при поддержке РГПУ им. А.И. Герцена.

В рамках конгресса 24 апреля в Константиновском дворце прошёл бал «Петровское наследие», в котором приняли участие студенты Герценовского университета.

26 апреля в Дискуссионном зале на конференции собрались представители танцевальных традиций и хореографических школ разных стран. В Голубом зале были проведены танцевальные мастер-классы.

С приветственным словом выступила президент Петербургской Секции CID – UNESCO Аэлита Кондратова. О Герценовском университете и преподавании в нем хореографического мастерства гостям рассказала заведующая кафедрой хореографического искусства Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена Людмила Касиманова. От имени ректора Казанского государственного института культуры участники конференции поприветствовала декан факультета хореографического искусства КазГИК Диля Давлетшина.

Доклады коснулись самых разных аспектов сохранения и преподавания танцевального искусства. Профессор Наталья Соковикова из Новосибирска затронула проблему формирования этнической и гендерной идентичности у детей посредством танца. Гости из Индии Сухасини Мутхукришнан (Suhāsini Muthukrishnan) и Сьяныя Тевари (Sanjana Tewari) познакомили слушателей с индийской танцевальной традицией. Итальянский преподаватель классического балета Моника

Сава поделилась своим авторским педагогическим методом, базирующимся на русской и американской балетной школе. О новой практике введения танца в качестве обязательного предмета в начальной школе в Португалии рассказал преподаватель хореографии Педро Ромейрас. Джессика Тиг (США/Бельгия) привела результаты своего исследования, касающегося гендерного дисбаланса в среде хореографов в США, Европе и Скандинавии. Выступление заслуженного деятеля искусств Армении Гагика Гинюсяна было посвящено армянской традиционной культуре и месту танца в ней. Санкт-Петербургская Секция CID – UNESCO в своей деятельности руководствуется основными принципами ЮНЕСКО – сохранить политику толерантности и содействовать созданию единого культурного пространства, демократизации общества, воспитанию терпения и терпимости, позитивного мировосприятия во всех уголках мира, способствовать сохранению разнообразия мировой культуры и особенностей национального наследия.

Виктория Жемлякина

ПЕДАГОГИКА ОДАРЕННОСТИ

К 30-летию Института музыки, театра и хореографии его директор — заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования, доктор педагогических наук, лауреат международного конкурса, профессор Ирина Семеновна Аврамкова рассказала о результатах деятельности Института, его роли в образовательном процессе Герценовского университета и культурной жизни Петербурга, а также о профессионализме коллег и ярком творчестве студентов.

— Как Вы считаете, какова роль Института музыки, театра и хореографии в жизни РГПУ им. А.И. Герцена?

— Центральным элементом присутствия нашего института в пространстве Герценовского университета является художественно-образовательная функция. Мы часто несколько неоднозначно трактуем данное словосочетание, что существенно ограничивает его смысловое содержание. А между тем образовательный контекст нашего института предусматривает реализацию личностного потенциала студентов, приобретение профессионального опыта. В нашем понимании процесс педагогического общения посредством искусства определяет познавательный, развивающий, воспитательный, коммуникативный и, конечно, гедонистический векторы нашей образовательной деятельности. Сегодня мы даем концерты, театральные и танцевальные спектакли, таким образом вовлекая в художественно-творческое поле не только институтское, но и университетское сообщество.

Творческая деятельность студентов привлекает пристальное внимание широкой общественности Санкт-Петербурга и вносит существенный вклад в формирование имиджа культурной столицы. А потому, оказывая влияние на эмоциональный образный мир каждого конкретного слушателя и зрителя, мы играем существенную роль в нравственном становлении студентов, формировании их высших человеческих ценностей. Мы — эпицентр создания университетской среды, в которой искусство воздействует комплексно, одновременно на ум, сердце и чувства, то есть существенно влияет на духовное состояние человека.

— Институт насчитывает 6 кафедр. Не могли бы Вы вкратце рассказать о значении каждой из них?

— Вкратце это едва ли возможно. Ведь говорить о кафедрах вкратце значит не называть имен блестящих представителей творческой и научной элиты не только Герценовского университета, но и нашей страны. Ее представляют народные и заслуженные артисты СССР и РФ, лауреаты престижных конкурсов и фестивалей, профессора, доктора наук — авторы востребованных научных трудов. Всяма представительная информация размещена на соответствующей странице университетского сайта.

Структура, сложившаяся сегодня — это итог 30-летнего развития факультета музыки — ныне Института музыки, театра и хореографии. Старейшей, практически системообразующей, является кафедра музыкального воспитания и образования. С 2005 года ее возглавляет почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор Раиса Григорьевна Шитикова. Миссия кафедры — подготовка высокообразованных специалистов, владеющих

всеми компетенциями, необходимыми для служения музыкальному искусству, образованию и науке. С самого начала своего существования кафедра заняла лидирующие позиции в разработке инновационных идей отечественного музыкально-педагогического образования. При кафедре открыта аспирантура по специальностям «Музыкальное искусство» и «Теория и методика обучения и воспитания», а также докторантура по специальности «Музыкальное искусство».

Сфера профессиональной деятельности сотрудников кафедры музыкально-инструментальной подготовки традиционно связана с обучением студентов игре на различных музыкальных инструментах и совершенствованием исполнительского мастерства обучающихся, что, безусловно, способствует становлению профессиональной компетентности будущих педагогов — музыкантов. Кафедрой заведует ваша покорная слуга — пианистка и, надеюсь, хороший педагог.

Кафедру сольного пения с 2004 года возглавляет почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник культуры РФ, член Союза концертных деятелей РФ, профессор Татьяна Дмитриевна Смелкова. Творческая жизнь преподавателей и студентов наполнена яркими исполнительскими проектами, вокальными конкурсами, концертами, мастер-классами, научно-практическими конференциями, яркими музыкальными событиями. В качестве подтверждения отмечу, что Шестой международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова, проходивший с 16 по 23 апреля этого года, привлек к участию более 330 молодых российских и зарубежных певцов. Это неимоверно большое число. В культурном выигрыше — широкая музыкальная общественность Санкт-Петербурга. Основная цель обучения — подготовка специалиста в области вокальной педагогики и исполнительства.

Кафедра хорового дирижирования работает под руководством заслуженного деятеля искусств республики Беларусь, кандидата искусствоведения Игоря Гавриловича Матюхова. Кафедрой активно участвует в концертно-просветительской деятельности Герценов-

ского университета. Особое место в ее творческом пространстве занимает хор иностранных студентов «Содружество», богатый репертуар которого включает произведения различных композиторов, исполняемые на языке оригинала.

Ярким событием в жизни кафедры является ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи». В нем принимают участие множество детских хоров Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других уголков страны.

В 2013 году свою интенсивную, богатую событиями, мероприятиями и творческими акциями деятельность начала кафедра хореографического искусства. Ее вдохновенной заведующей является кандидат педагогических наук Людмила Альбертовна Касиманова. В сферу деятельности кафедры входят не только образовательные проекты, но и активное развитие новых и перспективных современных танцевальных направлений хореографического искусства. Педагоги кафедры, опираясь на собственный опыт, применяют инновационные подходы, существенно обогащая представления о современном танце и методике его преподавания. Танцевальные арт-мобы, многочисленные спектакли, смотры, конкурсы и фестивали, мастер-классы, проводимые кафедрой, вовлекают в культурный процесс обучающуюся молодежь, а также значительный срез абитуриентов.

Кафедра театрального искусства — самая молодая из всех кафедр Института музыки, театра и хореографии. Она была организована в 2017 году. Кафедру возглавил председатель Правления Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей РФ, актер Александр Паршин. Свое мастерство передают студентам широко известные, признанные мастера театрального и киноискусства, которые ежедневно посредством конструирования жизни, построения жизнеподобия через игровую ситуацию готовят будущих актеров к современной театральной практике.

— Чем уникально образование в Институте музыки, театра и хореографии?

— Если слово «уникальность» трактовать в его расхожем значении, то мы создали непохожее и даже неповторимое целостное многофункциональное художественно-творческое образовательное пространство, главным отличительным свойством которого является этическая составляющая. Мы ответственные за тех, кого обучаем. Нами выстроен «понятийный аппарат» в соответствии с современным пониманием миссии педагогики искусства. Мы должны обеспечить каждому студенту условия для интеллектуального, культурного, нравственного развития и максимального раскрытия творческого потенциала. Тем и занят блестящий профессорско-преподавательский состав института, сочетающий профессиональную компетентность со способностью генерирования оригинальных идей, новых форм творчества, арт-проектов, стартапов и тому подобного.

— Какие результаты деятельности института Вы считаете наиболее значимыми за последние годы?

— Постоянное увеличение количества обучающихся, не только российских, но и зарубежных, в том числе в аспирантуре. Это свидетельствует о пристальном внимании управленческой команды института, направленном на изучение факторов, оказывающих решающее влияние на выбор абитуриентами учебных заведений и образовательных программ. Потому и наращиваем качество — одну из самых высоких позиций в иерархии мотивов выбора места получения образования.

Открытие кафедры театрального искусства завершило инфраструктуру института. Таким образом, внутренние и внешние интересанты получили возможность оценить творческий концепт этого в значительной мере неординарного для педагогического университета подразделения, а затем сделать ответственный вывод: иду смотреть спектакль, иду слушать музыку и как результат — иду учиться.

Радуют результаты трудоустройства выпускников. Сегодня в этом плане все замечательно. Наши выпускники — нестандартно мыслящие специалисты. Они так «заражены» творчеством, что они просто «обречены» успешно работать в сфере образования, культуры и

искусства. И мы внесли свою лепту в становление их миропонимания!

— Что Вы цените в коллегах?

— Отвечу очень коротко: профессионализм. Моих коллег отличает способность адаптироваться к требованиям времени, готовность к выполнению большого объема поручений и, конечно, приверженность этическим ценностям. Они всегда относятся к студентам, как к своим детям.

— В одном из докладов Вы отметили, что современный образовательный процесс в большей степени нацелен на выявление одаренности, но не на ее пробуждение как таковой. Какие меры, направленные на совершенствование системы сопровождения талантливых молодежи проводятся в Герценовском университете и в Институте музыки, театра и хореографии в частности? Какие из них, на Ваш взгляд, самые действенные?

— Пробуждение и выявление — это очень сложная дихотомия понятия «одаренность». И, конечно, дать его дефиницию в жанре интервью едва ли возможно. Одаренность — это особый комплекс индивидуально-психологических особенностей личности, от которых зависит возможность успешной деятельности в любой сфере. Например, музыкальная одаренность характеризуется сочетанием способностей — необычайным богатством воображения, эмоциональностью и вдохновенностью, концентрацией внимания, метроритмической организацией, техническим и координационным потенциалом, памятью и так далее. Что мы можем и должны сделать для выявления наших талантливых студентов и особенно последующего их сопровождения? Продолжать создавать качественно новую педагогику одаренности, главной логикой которой является целенаправленное интенсивное развитие художественно-творческого потенциала молодых людей — будущих специалистов музыкального, хореографического и театрального искусства и образования.

Ключевые слова (факторы) этого процесса: «правильное» пространство, включение в культуру, внутренняя мотивация, психология успеха, новаторский