

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

HISTORY OF ART

УДК 7.072

Н. Л. Проконова

О СТАНОВЛЕНИИ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» В КЕМГУКИ

В статье рассматривается становление научного направления «искусствоведение» на примере создания одноименной лаборатории в структуре НИИ прикладной культурологии, а затем его самостоятельное, вне института, развитие, отмечаются успехи, формирование творческих и научных связей с организациями и учреждениями Сибири.

Ключевые слова: университет, институт, искусствоведение, Кузбасс, научные связи.

N. L. Prokopova

ON THE FORMATION OF «HISTORY OF ART» AS A SCIENTIFIC RESEARCH FIELD IN KEMUCA

The article discusses the establishment of scientific direction «History of art» by creating a laboratory of the same name in the structure of the Institute of Applied Culturology, and then its independent development out of the Institute, marking success, formation of creative and scientific connections with organizations and institutions of Siberia.

Keywords: university, institute, history of art, Kuzbass, scientific connections.

Становление научно-исследовательской культуры определенного научного направления неразрывно связано со становлением общей системы научно-исследовательской деятельности вуза. Формирование такой системы невозможно без научных школ и, конечно, без энтузиастов, способных возглавить эти школы. Процесс становления научно-исследовательской культуры КемГУКИ стал наиболее активным в 1990-е гг. При этом, по ряду причин, все имеющиеся сегодня направления определялись неодновременно и развивались неравномерно. Например, самое вос-

требованное для вуза культуры и искусств искусствоведческое направление долгое время практически не имело реальных оснований для своего развития. Это связано и с тем, что вуз достаточно молод, и с отсутствием в нем традиций искусствоведческих исследований, и с его территориальной удаленностью от авторитетных в этой области научных школ. В настоящее время искусствоведение выступает как одно из научных направлений, соответствующих профилю КемГУКИ. Его формирование неразрывно связано с трансформацией задач КемГУКИ в сфере учебной деятельно-

сти и, конечно, с процессом становления научно-исследовательской культуры вуза в целом.

В целом становление научно-исследовательской культуры в КемГУКИ можно условно разделить на два этапа. Первый из них относится ко времени 1990-х гг. В этот период активизация научной жизни в институте, несомненно, была обусловлена целенаправленными действиями ректора Е. Л. Кудриной и проректора по научной работе Н. И. Гендиной на изменение отношения преподавателей вуза к научно-исследовательской деятельности. По сути дела, период 1990-х гг. в КемГУКИ следует связывать с переменой в сознании преподавательского коллектива вуза. Сегодня с уверенностью можно сказать, что ни один проректор по научной работе до Н. И. Гендиной и после нее не вносил столь значимый вклад в становление научно-исследовательской культуры в Кемеровском государственном университете культуры и искусств. Ей выпало, возможно, самое трудное – начальный этап формирования научно-исследовательской культуры. Профессор, доктор педагогических наук Н. И. Гендина помогала, поддерживала, курировала исследования всех тех, кто пытался заниматься научной работой. Прочитывала и правила авторефераты всех диссертантов. Защитившиеся в 1990-е гг. осознают ее вклад в становление их личной научно-исследовательской культуры. Значимым вкладом Н. И. Гендиной является отлаженная к концу 1990-х гг. система организации НИР в вузе, располагавшая к развитию профильных научных направлений при условии появления лидеров. Можно сказать, что в эти годы был заложен фундамент будущих научных школ.

В качестве одного из примеров ее содействия можно назвать решение об учреждении в 2002 году сборника научных

трудов «Искусство и искусствоведение: теория и опыт». Названный сборник явился первым профильным изданием КемГУКИ, публикующим искусствоведческие статьи. Благодаря этому изданию возникли условия для консолидации искусствоведов не только области, но и Сибирского региона. Кроме того, ежегодный выпуск сборника ставил перед необходимостью планирования научных исследований педагогов КемГУКИ по проблемам искусства. Благодаря сборнику появились основания для укрепления сотрудничества с искусствоведами театральных вузов и консерваторий России. Проректор по научной работе Н. И. Гендина принимала деятельное участие в детальном обсуждении материалов первых выпусков указанного издания, чем, безусловно, помогала юному научному направлению и начинающим исследователям. Однако сборника научных трудов явно недостаточно для организации постоянных, целенаправленных, профильных исследований. Необходимы научно-исследовательские центры. Поэтому важной вехой в становлении научно-исследовательской культуры КемГУКИ в целом и искусствоведческого направления в частности явилось решение, принятое ректором Е. Л. Кудриной и проректором по научной работе Н. И. Гендиной о создании исследовательских институтов при КемГУКИ и открытии диссертационного совета.

Научно-исследовательским учреждением, наиболее близким по своей научной проблематике к искусствоведению, выступил научно-исследовательский институт прикладной культурологии (НИИ ПК). Основанием служила возможность проведения исследований на стыке культурологии и искусствоведения. Педагоги творческих кафедр получили карт-бланш на теоретическое осмысление

своих идей в области практической хореографии, народно-певческого искусства, сценической пластики, сценической речи. В определенном смысле создание НИИ прикладной культурологии и открытие диссертационного совета можно сравнить с запуском мощного двигателя, приводящего в непрерывное движение всю исследовательскую деятельность КемГУКИ. Возглавивший НИИ ПК и диссертационный совет профессор, доктор философских наук, П. И. Балабанов, по сути дела, подхватил у профессора, доктора педагогических наук, Н. И. Гендиной эстафету формирования исследовательского сознания в КемГУКИ. Теперь уже на него (как когда-то на Н. И. Гендину) «обрушился» поток педагогов творческих кафедр, желающих заниматься наукой, но не имеющих для этого (в силу ряда причин) достаточных навыков. П. И. Балабанов, человек деятельный, обаятельный, легкий, рискованный. Разве не риск давать согласие на создание научно-исследовательского института прикладной культурологии в вузе культуры и искусств и верить в то, что педагоги по вокалу и хореографии явятся в скором будущем претендентами на ученые степени кандидатов и докторов наук. Но не случайно говорят: «Риск – благородное дело». В юбилейный для НИИ прикладной культурологии год появляется возможность осмыслить вклад этого научно-исследовательского центра в становление научно-исследовательской культуры КемГУКИ в целом и в становление искусствоведческого направления в частности.

Безусловно, формированию научно-исследовательской культуры и становлению направления «Искусствоведение» способствовало создание в НИИ прикладной культурологии Лаборатории теоретических и методических проблем искусствоведения. Конечно, нельзя не от-

метить, что главным основанием для создания Лаборатории явились потребности региона. Невозможность для Кузбасса оставаться в современных условиях лишь сырьевым придатком России ставила необходимость исследований искусства региона. Как появление национального языка свидетельствует о национальном самосознании нации, так и развитие искусства свидетельствует о формировании культурного самосознания региона. Однако нужна была личность, которая не только осознает указанные потребности региона, но окажется способной к научному предвидению. П. И. Балабанов научно спрогнозировал перспективные направления работы института прикладной культурологии. В качестве одного из таких направлений он видел искусствоведение, что и послужило созданию при НИИ прикладной культурологии Лаборатории теоретических и методических проблем искусствоведения. Этой Лаборатории предназначалась роль центра, изучающего проблемы искусства региона. Именно директором НИИ прикладной культурологии П. И. Балабановым был первоначально определен вектор деятельности Лаборатории. Далее мы остановимся на этом тезисе подробно, а сейчас отметим то, что П. И. Балабанов точно уловил не только потребность региона в таких исследованиях, но и осознал наличие в КемГУКИ возможностей для их проведения. Для развития искусствоведческого направления в 2003 г. в Кемеровском государственном университете культуры и искусств имелись объективные основания. К ним относились:

1. Статус университета, который требовал включения в стратегический план развития вуза специальностей, с одной стороны – очень разноплановых, с другой стороны – отсутствующих в иных университетах области и региона (т. е. клас-

сическом и техническом университетах). В этом смысле уникальным образовательным направлением (всегда чрезвычайно притягательным для вузов культуры), конечно, являлось искусство;

2. Готовность руководителей концертно-зрелищных учреждений (областных театров и филармонии) к сотрудничеству с вузом (заметим в скобках, что к тому времени этими учреждениями руководили выпускники КемГУКИ);

3. Отлаженная система организации НИР в вузе, располагавшая к целенаправленному развитию указанного научного направления при условии появления лидеров;

4. Потребность творческих факультетов в повышении научного потенциала. На этот период времени в вузе действовали три творческих факультета. Специфика их научной деятельности требовала соотнесения, прежде всего, с проблемами музыкального, театрального, изобразительного искусства.

Однако названных объективных оснований явно недостаточно для организации целенаправленной научно-исследовательской работы. Необходимо определение вектора, способного обеспечить новизну и оригинальность планируемых исследований. Этот вектор и был, как уже отмечалось выше, определен и задан директором НИИ прикладной культурологии, профессором П. И. Балабановым. Он остро поставил вопрос о формировании в сфере культуры концепции устойчивого развития. Задачи Лаборатории связывались с анализом состояния профессионального искусства региона (музыкального и театрального), определением общих механизмов его развития, установлением факторов, обуславливающих формирование определенных видов искусства. Изучение музыкального и театрального искусства

в контексте культуры Кузбасса было избрано в качестве главного направления деятельности. Основа научно-исследовательских подходов виделась в сочетании принципов искусствоведения и культурологии. Непосредственное участие всех сотрудников Лаборатории в практической деятельности концертно-зрелищных учреждений Кузбасса создавало условия для детального и глубокого осмысления состояния и принципов функционирования искусства региона. Предполагалось, что полученные результаты позволят осознать особенности региональной культуры, выявить факторы ее устойчивого развития, усовершенствовать региональный компонент вузовского образования в сфере культуры и искусства, а также послужат теоретической базой для принятия научно обоснованных управленческих решений при формировании и реализации культурной политики региона.

Лаборатория теоретических и методических проблем искусствоведения функционировала как одно из подразделений НИИ прикладной культурологии в течение двух лет. За период 2003–2005 гг. сотрудники Лаборатории получили первые навыки планирования и реализации научных исследований в соответствии с требованиями культурологии. Важным являлось приобретение опыта в использовании культурологического подхода при исследовании проблем регионального искусства. Этот процесс нашел отражение в работах, посвященных пластическому и речевому искусству актера, фольклорно-песенной культуре Кузбасса. Особое внимание в этот период времени уделялось изучению театральной культуры Кузбасса. За период 2003–2004 гг. были проведены исследования:

- «Концепции развития театров Кузбасса в постперестроечный период»;
- «Феномен провинциального театра в советском театроведении»;

- «Деятельность секции критиков при Кемеровском отделении ВТО (первая половина 1980 г.)»;

- «Коммерциализация театра Кузбасса»;

- «Сценическое пространство театрального спектакля: природа условности»;

- «Модель любительской студии в театральном пространстве региона»;

- «Задачи и построение пластического тренинга актера в условиях репертуарного театра»;

- «Логика сценической речи: концептуальные основы обучения актера».

Важную часть деятельности Лаборатории в эти годы составляла организация научных форумов. Так, например, в 2004 г. был проведен научно-методический семинар «Подготовка кадров сферы искусства в творческом вузе». Основные темы работы семинара: обсуждение концепции культурной политики Кузбасса, кадровый мониторинг учреждений искусства, направления сотрудничества КемГУКИ с учреждениями искусства и культуры Кузбасса, способы организации учебного процесса в региональном вузе на специальности «Актерское искусство», проблемы обучения искусствоведов в региональном вузе. К участию в семинаре были приглашены руководители учреждений культуры и искусств, преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений культуры и искусств, методисты и учителя школ искусств. В октябре 2004 г. на средства гранта Лабораторией при поддержке ректората была осуществлена реализация научного и творческого проекта «Фестиваль студенческих театральных коллективов “Многоцветье Сибири”». Реальным вкладом Лаборатории явилось проведение межрегиональной преподавательской и студенческой конференций «Театральное пространство Сибири», конкурса студенческих

рецензий «Лучшая рецензия фестиваля», а также выпуск сборника научных трудов «Искусство и искусствоведение: теория и опыт. Театральное пространство Сибири». В ноябре 2005 г. при содействии сотрудников Лаборатории был проведен Всекузбасский круглый стол «Сохранение и развитие любительского театрального творчества в современных экономических условиях», состоявшийся в г. Новокузнецке. Участие в различных семинарах и конференциях позволило сотрудникам Лаборатории осуществить анализ состояния искусства Кузбасса и выявить его проблемные зоны. Кроме того, деятельность сотрудников Лаборатории – педагогов творческих дисциплин внутри такого научного философско-культурологического сообщества, как НИИ прикладной культурологии, несомненно, способствовала формированию необходимых навыков в области методологии исследований, подготавливала к самостоятельной работе. Нужно отметить, что в этот период деятельность Лаборатории была сосредоточена в большей степени на исследованиях, посвященных театральному искусству. Их осуществление оказалось возможным благодаря тесному сотрудничеству Лаборатории с театрами Кузбасса.

Однако развитие научного направления «Искусствоведение» уже невозможно было ограничивать лишь исследованиями, посвященными театральному искусству. Перспективы развития связывались, во-первых, с усилением искусствоведческого аспекта, во-вторых, с расширением объекта исследования. Предполагалось включение в исследовательскую проблематику Лаборатории исследовательских тем, связанных с изучением состояния других видов искусства Кузбасса. Это требовало изменений в кадровом составе Лаборатории, привлечения специалистов в сфере

музыковедения и театроведения. В связи с этим в 2005 г. Лаборатория обретает статус самостоятельного научного подразделения. Наряду с театроведческими работами, посвященными театральному искусству, издаются монографии И. Г. Умновой по проблемам музыкального искусства: «Слонимский. Литература о жизни и творчестве» (М., 2005) и «Литературное творчество композитора С. Слонимского» (Кемерово, 2010). Начиная с этого периода, наблюдается укрепление позиций главного издательского продукта Лаборатории – сборника научных трудов «Искусство и искусствоведение: теория и опыт». За счет музыковедческих статей расширяется проблематика сборника, увеличивается его объем, повышается уровень его научной культуры. Развиваемое в КемГУКИ направление «Искусствоведение» обрастает новыми профессиональными связями. Постоянными партнерами Лаборатории являются уже не только авторитетные театральные школы, но и консерватории России, не только театры Кузбасса, но и филармония. Кроме того, стабильность в издании сборника научных трудов «Искусство и искусствоведение: теория и опыт» создает условия для сотрудничества не только с отечественными, но и с зарубежными искусствоведами.

Расширение географии сотрудничества Лаборатории не препятствует сохранению связей с *alma mater* – НИИ прикладной культурологии. Сохраняется влияние НИИ прикладной культурологии на общую проблематику исследований Лаборатории. Сотрудники Лаборатории публикуют результаты своих исследований в издании названного НИИ – «Ученых записках НИИ прикладной культурологии». Профессор П. И. Балабанов продолжает курировать ряд исследовательских проектов Лаборатории. Под его научным руководством выпускаются две монографии сотрудников Ла-

боратории: Т. А. Григорьянц «Семиотика пластической культуры» (Кемерово, 2006) и Н. Л. Прокоповой «Парадигмы сценической речевой культуры XX столетия» (Кемерово; М., 2008). Благодаря его научному консультированию успешно защищается докторская диссертация Н. Л. Прокоповой «Эволюция речевой культуры в культурном континууме». Конструктивность взаимодействия Лаборатории и НИИ прикладной культурологии находит свое проявление и в таком виде научной работы, как руководство исследованиями аспирантов.

В настоящее время направление деятельности, которое было задано директором НИИ прикладной культурологии, профессором П. И. Балабановым при открытии Лаборатории, приносит свои плоды. Поставленный в 2003 г. вопрос о необходимости исследований, позволяющих осознать особенности региональной культуры, в 2010-м нашел свой ответ в коллективной монографии «Миры театральной культуры Кузбасса», которая издана Лабораторией при сотрудничестве с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области. Установка П. И. Балабанова на изучение культуры Кузбасса с целью формирования теоретической базы для принятия научно-обоснованных управленческих решений при реализации культурной политики региона также получила отклик в реальной деятельности сотрудников Лаборатории. Результатом сотрудничества Лаборатории с концертно-зрелищными учреждениями региона можно считать участие в создании «Концепции долгосрочного развития театрального дела в Кузбассе на период до 2020 г.» и «Концепции развития киносети Кузбасса на 2010–2020 гг.».

Названные факты позволяют сделать два важных вывода. Во-первых, деятельность НИИ ПК в период 2000-х гг. оказывала большое влияние на содержательный

аспект исследований педагогов КемГУКИ. Развитие искусствоведческого направления в этот период осуществлялось в непосредственном соотнесении с культурологическим знанием. Это послужило фактором, способствующим оформлению оригинальной школы научных исследований, посвященных проблемам искусства. Ее специфика заключена в сочетании искусствоведения и культурологии. Такой подход к изучению проблем искусства свойствен современным зарубежным исследованиям, в которых искусствоведение «в чистом виде» практически отсутствует. Например, проблемы театра в зарубежных научных школах исследуются специалистами, получившими философ-

ское образование и, одновременно, хорошо знающими театральное искусство. В исследованиях педагогов КемГУКИ последних лет можно наблюдать интерес к изучению как смысловых, знаковых параметров сценического текста, так и содержательных аспектов искусства как художественного феномена. В контексте этих фактов было бы несправедливо умолчать о научном влиянии НИИ прикладной культурологии на деятельность Лаборатории теоретических и методических проблем искусствоведения и не отдать дань значимости этому НИИ в становлении научного направления «Искусствоведение» и формировании научно-исследовательской культуры КемГУКИ.