Хранить историю и звезды зажигать

40–летие отмечает в этом году Белорусский государственный университет культуры и искусств. Если вы посмотрите на список выпускников этого вуза, вы увидите внушительную когорту эстрадных звезд, как уже состоявшихся мастеров сцены — например, Ирину Дорофееву и Ларису Грибалеву, так и подающую надежду молодежь — Тео, Викторию Алешко и многих других. Даже главный Дед Мороз главной елки страны Владимир Радзивилов — и тот учился в стенах университета культуры. В преддверии юбилея мы пообщались с руководителем этой уникальной кузницы культурных кадров — ректором БГУКИ, заместителем председателя Минского городского Совета депутатов Юрием Бондарем, молодым и энергичным руководителем.

— Юрий Павлович! Наверное, сложно найти в нашей стране человека, который не слышал бы о Белорусском государственном университете культуры и искусств. Вы соединяете заботу о прошлом с современным массовым искусством, исследования в области фольклора с подготовкой электронной энциклопедии белорусской эстрады XX века, обучение музыкантов и балетмейстеров с выпуском культурологов–менеджеров и специалистов по библиотечно–информационной деятельности. Подобное невозможно без существенного пересмотра подходов к высшему образованию. Каким видит место своего университета в современном мире его молодой ректор, представитель нового поколения белорусских руководителей?

— Университет культуры и искусств занимает совершенно особое место в системе белорусского образования, так же как и культура играет уникальную роль в любом обществе. Безусловно, наш университет нельзя назвать классическим в строгом, традиционном значении этого слова. Но

если мы посмотрим на вызовы современного мира, на вызовы XXI века, то вполне может оказаться, что именно университеты культуры стали или станут наиболее оптимальным местом для подготовки кадров новой формации. Так, в современном мире уже важно не столько освоить тот или иной объем информации (который всегда ограничен хотя бы сроками обучения), сколько овладеть навыками самостоятельного обучения и максимально быстро приспосабливаться к новой ситуации в жизни, будь это новые потребности рынка, новые технологии, новое оборудование, новые способы коммуникации и так далее. И залог успешности человека уже лежит не столько в тех знаниях, которые он получил когда–то в университете, сколько в его способности — подчеркну, прежде всего творческой способности — переформатировать имеющиеся у него знания, навыки и умения под новые потребности, воспринять новую реальность, не потеряться в ней, грамотно расставить приоритеты и использовать свое вдохновение. Может, звучит несколько необычно, но это сам стиль жизни творческого человека, личности, которая связала свою жизнь с культурой и искусством. Более того, даже на мировом уровне все более и более укрепляется понимание, что современный мир — это прежде всего мир межкультурных связей и межкультурных коммуникаций. Так, ООН запустила интересный проект под названием Intercultural Leaders (Межкультурные лидеры), в котором участвует и БГУКИ.

В нашем университете мы делаем акцент одновременно и на получении фундаментальных знаний в области культуры и искусств, и на максимально полном раскрытии творческого потенциала наших студентов. Я убежден, что именно знания и навыки, полученные в университете, помогают нашим студентам стать конкурентоспособными и востребованными в современном мире.

Найти свою звезду

— По–вашему, как сегодня правильно готовить студентов, чтобы на выходе получились пусть неопытные, но перспективные специалисты в своей области?

— Соединение теории с практикой — основа обучения в БГУКИ. Все наши студенты за годы учебы привлекаются к разнообразной творческой деятельности, участвуют в конкурсах (и нередко занимают в них высокие места, как, например, Валерия Грибусова, представлявшая Беларусь в этом году на «Славянском базаре»), входят в коллективы, которые с выступлениями отправляются за рубеж, на практике постигают тонкости режиссуры культурно–массовых мероприятий, работая в качестве ассистентов буквально на всех проводимых в Беларуси крупных фестивалях и концертах. Словом, выходят из наших стен, уже имея определенный опыт, а значит, оказываются более конкурентоспособными на рынке труда.

Кроме того, молодежь получает возможность учиться у настоящих звезд — например, за 2011–2015 годы прошло более 80 мастер–классов для студентов. БГУКИ регулярно посещают именитые гости, которые согласны поделиться секретами мастерства: у нас были певец и скрипач Александр Рыбак, художник Никас Сафронов, певец и телеведущий Георгий Колдун, художник Александр Шилов, американский джаз–фьюжн гитарист Ларри Корьелл, народный музыкант Швеции Мария Ларсон, народный артист России Юрий Куклачев... Также мастер–классы в БГУКИ проводят композиторы Игорь Лученок, Эдуард Ханок, Эдуард Зарицкий, драматург Алексей Дударев, театральный режиссер Борис Луценко, кинорежиссеры Вячеслав Никифоров и Александр Карпов, актер Арнольд Помазан, скульптор Иван Миско, солист ВИА «Песняры» Анатолий Кашепаров и многие другие.

— Университет культуры воспитывает ученых–этнографов, творческих личностей и будущих звезд. А тому, кто не поет и не пляшет, не играет на музыкальных инструментах, не рвется стать режиссером, найдется место в вашем вузе?

— Естественно! Один из самых востребованных факультетов сегодня — факультет культурологии и социокультурной деятельности. Отсюда выходят менеджеры в области культуры, туризма, рекламы и общественных связей. Конкурс сюда огромный, количество студентов, готовых учиться не только бюджетно, но и платно, только в этом году превысило 200 человек. Без арт–менеджмента сегодня не может состояться ни один действительно масштабный проект, без продюсера не выйдет на сцену ни один исполнитель, без талантливого гаелериста художник обречен на прозябание и так далее. Если вы взглянете на список наших выпускников, вы увидите не только звезд, но и успешных руководителей в сфере культуры. Например, в разные годы университет оканчивали директор Белгосфилармонии Александр Гарбар, директор Национальной библиотеки Роман Мотульский и его заместитель Александр Суша, директор Театра белорусской драматургии Владимир Карачевский...

Не менее серьезная стезя — факультет информационно–документных коммуникаций, и здесь надо понимать, что информационные технологии на сегодня — одно из главных направлений прогресса. Даже обычный человек пропускает через себя гигантский поток информации, что говорить о научной, библиотечной среде, где оборот вырос в десятки раз буквально за последнее 10–летие? Информацию нужно уметь обрабатывать, структурировать, использовать, специалисты этого профиля совершенно однозначно будут необходимы в цифровую эпоху.

Путями науки

— Юрий Павлович, развейте миф. Для обывателя университет — место, где готовят студентов, чтобы потом распределить их по рабочим местам, и не более. Однако мы знаем, что важнейшая составляющая жизни вуза — это наука, та исследовательская работа, которая ведется коллективом...

— Что хотелось бы отметить: наш университет все–таки занимает центральное место в сфере культуры Беларуси, поскольку он непосредственно изучает, анализирует национальную культуру в широком контексте. И все наши научные исследования могут рассматриваться как важнейший ресурс в сохранении устойчивости государства. Надо понимать, что национальная культура — это в какой–то степени центральное явление системы государства как таковой. Так можно сформулировать основные ориентиры наших исследований в области культуры, которые касаются и национальных традиций, и в широком смысле — государственной программы «Культура Беларуси», которую мы выполняем.

Почему важен аспект понимания центрального места культуры в устойчивости государства — потому что иногда все–таки государственную деятельность сводят к сфере чисто управленческой практики, которая определяется сегодняшним днем и запросами. Ценность же культуры в том, что она вечна. Поэтому смысл государственной деятельности, на мой взгляд, как раз и заключается в том, чтобы не ограничиваться текущей политической практикой: необходимо включить весь арсенал, выработанный обществом на протяжении всего своего исторического развития, все то, что лежит в ментальности нации и определяет в конечном итоге саму государственность. Можно так сказать: все наши успехи в целом зависеть будут именно от национальной культуры. И тематика исследований, которые проводятся нашими учеными, направлена на изучение традиционной и современной культуры и искусства, актуальных проблем философии и социологии культуры, этнологии, фольклористики, национальной истории и многого другого.

— Насколько востребованы эти исследования сегодня в стране?

— Судите сами: мы — первое в Республике Беларусь учреждение образования в сфере культуры, которое аккредитовано в качестве научной организации. Это говорит о признании нашей компетентности на государственном уровне. Университет культуры стал родоначальником нескольких научных и научно–педагогических школ — они признаны как на национальном, так и на международном уровне. К лидирующим в белорусской гуманитарной науке можно смело отнести школу компаративного искусствоведения, основанную в 1979 г. докторами наук, профессорами Гурием Барышевым, Юлией Чурко и Верой Прокопцовой. Здесь речь пойдет не только о значительном количестве подготовленных научных работ, альбомов, монографий, но и о серьезном международном сотрудничестве, об — назовем это так — экспорте образовательных услуг.

— В БГУКИ большое число студентов из–за рубежа?

— Не только студентов: к примеру, в Китае стало престижно получать в нашем вузе не только образование I ступени, но и продолжать далее — готовить магистерские и кандидатские диссертации. И сейчас на кафедре белорусской и мировой художественной культуры проходят обучение 25 соискателей ученой степени из Китайской Народной Республики. Основные наши партнеры в Китае — Сычуаньский университет культуры и искусств, Лоянский и Чжэнчжоуский педагогические университеты, Баотоуский педагогический институт, другие вузы Поднебесной. Отметим, что за последние 5 лет десять соискателей из КНР успешно защитили кандидатские диссертации в специализированном совете БГУКИ (диссертации пишутся на русском языке, на нем же проходит защита), при этом многие из них издали авторские монографии по результатам научной работы. Например, Ван Ин исследовал и сравнивал православную музыкально–певческую культуру Беларуси и Китая (не удивляйтесь, в Китае православие тоже есть, конечно, на фоне огромного населения его доля невелика, но тем не менее там свои нюансы и традиции, небезынтересные именно с точки зрения сравнительного искусствоведения). Это для примера, точно так же молодые

ученые анализируют искусство танца или живопись. Они возвращаются на родину и занимают потом хорошие должности, вплоть до заведования кафедрами. Также мы сотрудничаем с Казахстаном, Литвой, Польшей, Россией, Израилем, Туркменистаном, Азербайджаном, Палестиной, Ираном, Турцией, США, Германией и другими государствами.

Красавец «Дубровский» и искусство эстрады

— Университет культуры известен не только своими достижениями в области этнографии, но и рядом громких проектов в сфере эстрадного искусства, прозвучавших на уровне всей страны. Например, мюзикл «Дубровский», который увидели гости «Славянского базара» в Витебске. Рассчитывали ли вы на такой оглушительный успех?

— Риск, что постановку, в которую многое вложено, не воспримут зрители, существует всегда. «Дубровский» — детище целой плеяды белорусских и российских деятелей культуры — композитора Кима Брейтбурга, поэта Карена Кавалеряна, режиссера Александра Вавилова, заведующей кафедрой искусства эстрады певицы Ирины Дорофеевой и многих других. Работа в мюзикле для наших студентов — прекрасный опыт, этот жанр позволяет им раскрыться со всех сторон: начинающим артистам пришлось танцевать, петь, говорить, взаимодействовать друг с другом, работая над общей задачей, удерживать внимание публики — и при этом быть в контакте с педагогом. Для создания спектакля объединили творческие силы различные кафедры: хореографии, режиссуры эстрады, театрального творчества, хорового и вокального искусства, был даже задействован эстрадно–симфонический оркестр, чего раньше не случалось.

Кроме того, режиссерско–постановочная группа, приехавшая из России, состояла из профессионалов высочайшего уровня: прибыл сам автор мюзикла Ким Брейтбург, режиссер Николай Андросов — мастер с мировым именем, педагог по вокалу Валерия Брейтбург, преподающая в Российской академии музыки им. Гнесиных... Для участников проводились мастер–классы с такими известными актерами, как Владимир Гостюхин и Сергей Безруков — подобные встречи бесценны для молодых артистов и помогают им сформироваться как профессионалам.

«Дубровский» — первый проект такого рода не только у нас, но и во всем СНГ, воплощенный в жизнь силами студентов. Случай беспрецедентный — и уникальный опыт для всех участников. Наши ребята, еще не выпустившись, уже, по сути, вошли в профессию: они знают, что такое настоящий репетиционный процесс, какое трудное дело гастроли, они научились работать, не давая себе поблажек, взаимодействовать друг с другом в коллективе. Кроме того, спектакль окупил себя, он приносит доход. Создана не разовая постановка, а проект, работающий на перспективу, с дальнейшим вовлечением в него новых студентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, заведующая кафедрой искусства эстрады:

— То, что в наших стенах был поставлен мюзикл «Дубровский» композитора Кима Брейтбурга, — это настоящий прорыв. Наш ректор Юрий Павлович Бондарь не побоялся пойти на риск осуществления масштабной постановки, благодаря чему создана инновация в сфере образования.

Из прошлого в настоящее

— Вы говорите о возрождении интереса к национальной культуре. Какими путями вы надеетесь этого достичь?

— Нужно отметить огромный, за 40 лет существования, вклад университета в сохранение самобытной культуры Беларуси, традиций и обрядов, многие из которых воссозданы кафедрой этнологии и фольклора и таким образом обрели новую жизнь. Сегодня все хоть краем уха, да слышали об обряде «Калядныя Цары», который вошел в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, а ведь это далеко не единственный древний обряд, спасенный от забвения именно нашими специалистами. На факультет музыкального искусства приходят те, кто хочет освоить белорусские народные инструменты — от дуды (отечественной родственницы волынки) до окарин и жалеек... В наших мастерских продолжают свою жизнь исконные народные промыслы, сохраняются ремесленные традиции белорусского народа — благо сегодня ремесленные изделия очень востребованы. Известный искусствовед Григорий Шауро изучает народное изобразительное искусство Беларуси, причем такие малоисследованные его виды, как народная иконопись, лубочные картинки, вывеска, роспись на стекле и расписные ковры–«маляванкі» — то, что принято называть наивным искусством и что также составляет наше наследие.

Многое, конечно, утеряно безвозвратно, но многое сейчас и реконструируется в наших стенах. К примеру, уникальные исследования народного танцевального творчества, роль которого в системе культуры и искусства Беларуси, как ни странно, возрастает с каждым годом. Поэтому важная задача нашего вуза — вооружить наших студентов–хореографов (а у нас сейчас 4 направления — народный танец, эстрадный, бальный и современный, который мы открыли в этом году) фундаментальными знаниями белорусского танцевального фольклора. И в этом смысле у нас совершенно уникальные возможности. С 1980 года в вузе существует единственная (тогда еще в СССР) отраслевая научно–исследовательская лаборатория белорусского танцевального творчества. О ней можно прочесть во всех энциклопедиях, начиная от «Этнографии Беларуси».

— Тема, бесспорно, интересная для изучения специалистами, но как соединить теорию с практикой, если сегодня эти танцы никто не танцует?

— Что вы, эти богатые запасы (как и прочие материалы, добытые в этнографических экспедициях) ни в коем случае у нас не лежат мертвым грузом! На их основе кафедра хореографии под руководством Светланы Гутковской каждый год делает театрализованное представление, в котором применяются все виды обработки фольклора. Ведь, как правило, у людей, которые не занимаются изучением народного танца, представление о нем очень ограниченное — вспомнятся «Лявониха», «Метелица», «Крыжачок», какая–нибудь полька... Это далеко не так, у нас огромное наследие, но, к сожалению, не самое большое внимание сейчас уделяется культивированию танца, и я считаю, задача Белорусского государственного университета культуры — возродить этот интерес. Так что на наших отчетных концертах (на которые мы с удовольствием приглашаем всех желающих!) вы непременно увидите номера, созданные на основе фольклора. Более того, у нас каждый год проводится конкурс студенческих балетмейстерских работ, где в отдельную номинацию выделен белорусский танец, созданный на основе фольклорных традиций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заведующая кафедрой хореографии Светлана Гутковская:

— Фольклор переводится как «народная мудрость», в том числе и в танцевальной классике. Созданы универсальные движения, рисунки, которыми мы пользуемся в сценической практике по сегодняшний день. Но для того чтобы мы могли быть уверены в том, что все последующие поколения будут любить наши народные традиции, они должны быть им близки. И в этом смысле, безусловно, при работе с фольклором мы должны использовать новые подходы, соответствующие художественным вкусам сегодняшнего дня, чтобы эта тема была интересна молодежи. Не только творческой молодежи, создающей сейчас этот художественный продукт, но и зрителю.

Если говорить о создании лексического фонда — то есть танцевальных движений славянских народов, потому что мы все–таки развиваемся в русле восточнославянской традиции, хотя у нас есть свои особые лексические элементы, которые не встречаются у других народов, — то мы увидим, что эти же элементы сейчас активно используются в новейших направлениях современного танца. В том же уличном танце, хип–хопе, брейке — те же присядки, трюки, просто немного по–другому оформлены, структурированы в зависимости от музыкального материала, с которым это все соединяется. А в целом все уже давно придумано. Важно, как мы соединяем это в пластический мотив, с какой музыкой показываем и какие выразительные средства из других видов искусств мы сюда привлекаем.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

УНП 100286677

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ