

Профессиональное становление творческой молодежи России в сфере художественной культуры

А. Д. БОРОДАЙ

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье рассматриваются проблемы профессионального становления молодых представителей литературы и искусства в современной России. Автор показывает сложившуюся систему художественного образования в сфере культуры и искусства, которая предполагает три уровня профессиональной подготовки: начальный, средний профессиональный и высший. В стране удалось сохранить творческие школы, которые формировались веками. Принадлежность к творческой школе — это знак качества, который создает определенную перспективу для молодых деятелей культуры и искусства. Система профессионального становления в сфере искусства наряду с творческими школами, которые являются основой подготовки творческих работников, предполагает постоянный отбор лучших из лучших представителей талантливой молодежи. Конкуренция в сфере искусства создает высокую творческую планку и является важным стимулом, мотивацией в стремлении к совершенству. Национальным достоянием России, его визитной карточкой в сфере высокого искусства для всего мира стал русский классический балет. Формирование творческого имиджа, профессиональной репутации требует огромных трудов. Важнейшим условием мирового лидерства России в балетном искусстве является поддержание традиций в подготовке артистов классического балета, вокалистов, а также сценаристов, сценографов, других специалистов в этой области. Рассматривается опыт Москвы в работе по профессиональному становлению творческой молодежи. Для реализации развития профессиональных навыков молодых режиссеров, актеров, сценаристов, критиков в столице созданы экспериментальные молодежные театральные студии. В стране широко используются различные формы влияния на творческий рост молодых писателей, художников, музыкантов, актеров, режиссеров и других представителей художественной культуры. В этой области используются профессиональные конкурсы, мастер-классы, фестивали, творческие школы, экспериментальные сценические площадки. Среди них Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет», Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», конкурс молодых литераторов «Дебют» и др. Они способствуют отбору наиболее способных и талантливых молодых представителей различных видов искусства и дают им путевку в творческую жизнь.

Ключевые слова: творческая молодежь, художественное образование, профессиональное становление, конкурсы, фестивали, мастер-классы, выставки, смотр театральные коллективов.

В Российской Федерации за прошедшие десятилетия создан очень мощный культурно-творческий потенциал. Государственная политика в современных условиях предполагает дальнейшее его развитие. Об этом свидетельствует позиция В. В. Путина, которую он сформулировал в программном документе перед выборами на пост президента в 2012 г. В опубликованной статье, которая рассматривает вопросы культурной политики на перспективу, в том числе и работу с творческой молодежью, отмечается: «...будет расти финансирование системы грантов, предоставляемых на конкурсной основе деятелям искусства и художественным коллективам, в том числе молодежным. Надо перенять практику приглашения молодых деятелей искусства из разных стран — предоставления им стипендий, условий для творчества и общения друг с другом. Такие международные центры есть во многих городах Европы и вно-

сят большой вклад не только в качество культурной среды, но и в распространение в мире национальной культуры. В свою очередь, мы будем расширять стипендиальные программы и для молодых российских деятелей искусств — давая им возможность поработать в новых для себя городах и регионах» (Путин, 2012: Электр. ресурс).

Нынешняя структура сферы культуры и искусства России была заложена в советский период и на сегодня является достаточно развитой. Процесс воспроизводства представителей творческих профессий востребован повсеместно. Образовательная инфраструктура в области искусства и культуры создана во всех территориальных образованиях. В каждом районном центре работают музыкальные, художественные, хореографические школы. В домах детского творчества, в культурно-просветительных учреждениях созданы детские студии живописи и рисунка, театральные студии, хоровые коллективы, музыкальные ансамбли. Сохранилась, хотя и в более скромных масштабах, система эстетического воспитания детей и подростков. В каждой республике, крае, области имеется филармония, задача которой состоит в том, чтобы проводить концертные мероприятия, пропагандировать произведения отечественных и зарубежных композиторов. Как правило, в составе филармоний успешно действуют симфонические оркестры, хоровые капеллы, камерные ансамбли и т. д. В столицах многих регионов работают различные музыкальные театры, театры оперы и балета, драматические театры, театры комедии, юного зрителя и другие творческие театральные коллективы. В Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах страны имеется множество концертных организаций, которые занимаются гастрольными поездками артистов, организацией концертов и других праздничных мероприятий. Работают музеи, выставочные комплексы, в залах которых проходят различные выставки современных художников, дизайнеров, графиков, скульпторов. В стране предлагает свои услуги индустрия оформления интерьеров постерами, картинами живописцев, графиков. Издаются литературно-художественные журналы, выходят книги современных прозаиков и поэтов. В этот огромный потенциал художественной культуры ежегодно приходят новые поколения деятелей литературы и искусства.

В нашей стране сложилась система художественного образования в сфере культуры и искусства, которая предполагает три уровня профессиональной подготовки. Первый уровень включает в себя детские школы искусств (музыкальные, художественные, хореографические), являющиеся необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. Ко второму уровню относятся училища или колледжи искусств, которые являются образовательными учреждениями среднего профессионального образования, дающими выпускнику альтернативные возможности, в частности работать по приобретенной специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении. Третий профессиональный уровень — это высшие учебные заведения искусств, в которых повышается и закрепляется уровень профессиональных умений и навыков, уже полученных на предшествующем уровне образования (Бородай, 2013).

Подготовка творческих работников для сферы искусства базируется на творческих школах, которые в нашей стране сложились за последние 150–200 лет и более. Российская академия художеств, например, отметила свое 250-летие. Традиции и мастерство в творческих школах передаются из поколения в поколение. Любой известный музыкант, актер, художник обязательно скажет, в классе какого педагога он учился в театральном училище, консерватории, академии хореографии, художе-

ственной академии и т. д. Принадлежность к творческой школе — это знак качества, который создает определенную перспективу для молодых деятелей культуры и искусства. Именно поэтому во всем мире высоко ценят театральную школу (которую часто называют системой К. С. Станиславского), русский классический балет со школами Большого театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Опыт столичных балетных школ передают в театрах Новосибирска, Перми, Красноярска и других культурных центров.

Одной из особенностей профессионального становления творческой молодежи является самоотверженная работа с целью достижения необходимых результатов. Без такого отношения не бывает творческих достижений. При наличии творческих способностей студенты консерваторий, например, работают над исполнительской техникой, воспроизведением музыкального материала ежедневно не менее шести часов. Учебные репетиции на хореографических факультетах проходят по несколько часов в день. Репетиции студенческих учебных спектаклей требуют строгой дисциплины и обязательного участия в таких занятиях. При том что многие выпускники школ мечтают стать актерами и актрисами, не у всех из них есть понимание, сколь тернистым является путь к популярности и славе. Есть еще один немаловажный аспект, который приводит к разочарованиям после окончания творческих вузов. Это уровень заработной платы. Он по сравнению с оплатой труда менеджеров различных компаний, специалистов в области туризма, рекламы, связей с общественностью существенно ниже. По этим проблемам автору статьи удалось побеседовать в декабре 2012 г. с деканом факультета искусств Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов народным артистом России, профессором Р. Б. Громадским. Этот известный актер и талантливый педагог влюблен в своих студентов, каждого после окончания учебы индивидуально трудоустроивает в театры Северной столицы. При этом мэтр в разговоре сетовал на трудности, отсутствие вакансий, незначительную начальную ставку начинающего актера. В беседе им было высказано мнение, что часть зачисленных студентов не выдерживают учебного ритма и «сходят с дистанции», не дотянув даже до «экватора» периода обучения. Он рассказал, что в его практике был случай, когда одну достаточно способную выпускницу не удалось трудоустроить в театр после окончания вуза. Она самостоятельно нашла работу менеджера в туристическом агентстве и успешно справлялась со своими обязанностями. Спустя некоторое время педагогу удалось договориться с руководителем одного из театров о ее трудоустройстве. Однако эта выпускница отказалась переходить в театр на зарплату 10 тыс. рублей, потому что за свою работу в сфере туризма она получала в три раза больше.

В современной России высказываются точки зрения о том, что образование в целом, высшее в частности «просело», его качество снизилось. На это есть целый ряд причин, которые относятся к развитию страны в последнюю четверть века. Детонатором послужили распад большой страны, массовость высшей школы, качество подготовки выпускников средней школы, кадровый потенциал педагогического состава, низкие зарплаты в сфере образования и т. д. Этот процесс не мог не затронуть и художественное образование. Если раньше конкурс в театральные вузы начинался с цифры 120 человек на место, то сегодня всякий мечтающий учиться актерскому ремеслу может найти возможность это сделать в государственном или негосударственном вузе. Изменился уровень мотивации студентов художественных вузов в целом. Однако творческая планка профессионалами по-прежнему ставится достаточ-

но высоко, на уровне мирового класса. Об этом свидетельствуют отзывы специалистов, критиков о проводимых традиционных студенческих конкурсах балетного искусства. Вот один из сюжетов анализа итогов прошедшего в 2013 г. Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов: «Почти все номера выглядели студенческими работами по изучению, а иногда и копированию лучших образцов хореографии XX столетия. Для тех, кого коробит, скажу иначе: молодые дарования решили вести диалог с мэтрами, определившими сегодняшний день балетного искусства. Во всяком случае, каждый номер напоминал что-либо из хорошо известного» (Федоренко, 2013: Электр. ресурс). Поэтому рецензии назывались «Танцы под копирку», «Невеселые итоги» и т. д.

Из состязательных творческих событий 2013 г. позитивные отзывы имел Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет». Он прошел на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в марте 2013 г. Его организатором стал телеканал «Культура». Учредителями конкурса «Русский балет» были Министерство культуры Российской Федерации и президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, которая также является председателем оргкомитета конкурса. Цель конкурса «Русский балет» — поддержка начинающих молодых российских исполнителей, стимулирование их творческого мастерства. В смотре приняли участие студенты выпускных курсов из хореографических училищ разных регионов России. Они представляли Московскую государственную академию хореографии, Академию русского балета им. А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург), Бурятский республиканский хореографический колледж, Пермское государственное хореографическое училище, Казанское хореографическое училище, Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева, Краснодарское хореографическое училище, Красноярский хореографический колледж, Якутский хореографический колледж, Новосибирское государственное хореографическое училище. Выступления участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли носители и представители творческой школы отечественного балетного искусства: российская прима-балерина Диана Вишнева; народный артист СССР, педагог-репетитор Государственного академического Большого театра России Михаил Лавровский; художественный руководитель балета Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Игорь Зеленский; первый проректор — художественный руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Алтынай Асылмуратова; ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова; художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров; народный артист СССР, художественный руководитель Московского областного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев; заведующий балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев; хореограф Борис Эйфман. Председатель жюри — народный артист СССР, хореограф балетной труппы Государственного академического Большого театра России Юрий Григорович. Лауреатами Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет» стали Александр Омельченко (Московская государственная академия хореографии, педагог Илья Кузнецов) — 1-я премия; Ксения Рыжкова (Московская государственная академия хореографии, педагог Марина Леонова) — 2-я премия; Ксения Жиганшина (Санкт-Петербургская академия русского балета им. А. Я. Вагановой, педагог Мария Грибанова) — 3-я премия (Всероссийский конкурс ... , 2013: Электр. ресурс).

Русский классический балет является национальным достоянием России, его визитной карточкой в сфере высокого искусства для всего мира. Поддержание творческого имиджа, профессиональной репутации требует огромных трудов. Важнейшим условием мирового лидерства России в балетном искусстве является поддержание традиций в подготовке артистов классического балета, вокалистов, а также сценаристов, сценографов, других специалистов творческого цеха. Прежде всего бережно сохраняется методика профессиональной подготовки на всех этапах образовательного процесса. Носителями методических традиций являются педагоги-репетиторы, сами артисты, которые после окончания работы в театрах переходят на педагогическую стезю. При этом важнейшим инструментом воспитания творческой смены является селекция, отбор лучших из лучших. Для этого используется система различных конкурсов, смотров, мастер-классов. Достаточно много творческих конкурсов проходит на мировом уровне в различных странах, в которых участвуют представители нашей страны. В том числе Приз Лозанны (Швейцария), Международный конкурс-фестиваль «ТанцОлимп» (Берлин, Германия), Международный конкурс балета им. Сержа Лифаря (Донецк, Украина), Молодежный гран-при Америки (Нью-Йорк, США), Открытый конкурс артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск» (Пермь), Международный балетный конкурс в Сполетто (Италия), Международный Балтийский фестиваль балета (Рига, Латвия), Таллинский международный балетный конкурс (Таллин, Эстония), Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» (Сочи, Россия), Стамбульский международный балетный конкурс (Турция), Корейский международный балетный конкурс (Сеул, Южная Корея), Международный балетный конкурс «Премии Рома» (Италия), Международный балетный конкурс в Варне (Болгария), Международный молодежный конкурс артистов балета и хореографов в Красноярске «Балет XXI век», Международный конкурс артистов балета в Астане (Казахстан). По творческому календарю все эти конкурсы состоятся в 2014 г. В России в этом же году будут проходить Международный конкурс артистов балета и хореографии, Всероссийский конкурс «Будущее российского балета» и другие творческие состязания.

Одним из таких престижных детских творческих состязаний стал Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Организатором такого конкурса стал телеканал «Культура» еще в 2000 г. Этот уникальный смотр детских талантов является единственным в своем роде на отечественном телевидении. Конкурс предусматривает три номинации: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты. Он проходит в три тура. Участниками конкурса могут быть дети не старше 14 лет, в номинации духовые инструменты — не старше 15 лет. За прошедший период в конкурсе приняли участие около 600 одаренных детей из многих российских городов и более 30 стран мира: Франции, Украины, Республики Корея, США, Вьетнама, Армении, Грузии, Турции, Казахстана, Польши, Норвегии и др. В состав жюри входят известные музыканты. Среди них были Ольга Ростропович, Жания Аубакирова, Лиана Исакадзе, Марк Пекарский, Александр Гиндин, Екатерина Сканава, Денис Шаповалов, Алексей Богорад, Алексей Огринчук, Аркадий Шилклопер, Владимир Спиваков. Одной из задач конкурса является привлечение общественного внимания к вопросам детского музыкального образования и воспитания, выявление молодых талантливых музыкантов, способных продолжить лучшие традиции исполнительской школы в XXI в. Победители получают оригинальные награды — золотой, серебряный, бронзовый «Щелкунчики» в каждой номинации и Гран-при. Создате-

лем призов для лауреатов «Щелкунчика» стал всемирно известный художник Михаил Шемякин. На телеканале «Культура» подробно освещаются основные события детского музыкального состязания. В прямом эфире транслируются конкурсные туры и специальные репортажи, а также торжественные церемонии открытия и закрытия конкурса из Концертного зала им. П. И. Чайковского.

В декабре 2013 г. в Москве состоялся XIV Международный конкурс «Щелкунчик-2013». В Концертном зале имени П. И. Чайковского в торжественной обстановке юные музыканты получили высокие награды. Во всех номинациях за первое место победители получили диплом лауреата и статуэтки «Золотой Щелкунчик», за второе место — диплом лауреата и статуэтки «Серебряный Щелкунчик». За третье место вручены дипломы лауреата и статуэтки «Бронзовый Щелкунчик». Среди юных скрипачей победителями стали Полина Сенатулова (скрипка, 12 лет, г. Димитровград) — «Золотой Щелкунчик»; Ting Belle (Chang-Yuan) (скрипка, 13 лет, Канада) — «Серебряный Щелкунчик»; Мария Зайцева (виолончель, 12 лет, г. Москва) — «Бронзовый Щелкунчик». Награды в специальности «Духовые и ударные инструменты» получили: Георгий Абросов (флейта, 14 лет, г. Одинцово) — «Золотой Щелкунчик»; Артем Коровин (труба, 14 лет, г. Орел) — «Серебряный Щелкунчик»; Мария Филипова (флейта, 14 лет, г. Нижний Новгород) — «Бронзовый Щелкунчик». Награды среди юных пианистов распределились следующим образом: Хрикули Давит (12 лет, Грузия) — «Золотой Щелкунчик», Шио Окуи (Shio Okui) (9 лет, Япония) — «Серебряный Щелкунчик», Ма Син А (10 лет, КНДР (Северная Корея)) — «Бронзовый Щелкунчик» (Конкурс «Щелкунчик» ... , 2013: Электр. ресурс).

В сфере искусства и культуры зачастую труд, вложенный в профессию, не соответствует вознаграждению при трудоустройстве после окончания вуза. Чтобы вырастить профессионального музыканта, необходимы затраты времени и усердия, несопоставимые с другими сферами жизни общества. Пианист или скрипач учится в музыкальной школе семь лет. Эта учеба происходит всегда параллельно с обучением в общеобразовательной школе. После школы искусств человек, который решил посвятить себя музыке, поступает в музыкальное училище и учится там еще четыре года. Затем на конкурсной основе поступает в консерваторию или институт искусств. А это еще пять лет. Таким образом, профессиональный музыкант учится ремеслу 16 лет. При этом он весь период обучения постоянно участвует в различных конкурсах и фестивалях, чтобы получить дополнительный статус лауреата для успешного трудоустройства. Зачастую будущий музыкант живет в мире музыки, не всегда адекватно понимая, что происходит в реальном окружающем мире. У таких людей формируется индивидуальная психология. Поэтому люди творческих профессий имеют зачастую специфические взгляды на жизнь. Они обладают повышенной восприимчивостью, индивидуальной системой взглядов, суждений и поступков. Иногда такие поступки воспринимаются окружающими как «звездная болезнь», но это не всегда так. Высокое профессиональное самомнение может формироваться, но под воздействием сцены, поклонников, оваций зала, цветов и т. д. Это зачастую происходит в шоу-бизнесе, когда работа превращается в праздник и музыкант или певец теряет ощущение реальности.

Музыкальным брендом, важным культурным событием мирового уровня является Международный конкурс молодых исполнителей им. П. И. Чайковского, который проводится в нашей стране с периодичностью один раз в четыре года. Эти высокие конкурсы за весь период проведения с 1958 г. по настоящее время показывают следующие результаты. Из победителей (первые места) по номинации «Фортепиано» восемь раз

этот титул жюри конкурса присуждало представителям СССР (России), три раза — музыкантам из Великобритании, по одному разу — из США и Японии. Среди скрипачей девять раз победителями (первые места) становились наши соотечественники, два раза — музыканты из США, по одному разу — из Румынии и Франции. Первые места за исполнительское мастерство на виолончели показывают более широкую географию. Семь раз первые места присуждались советским (российским) музыкантам, по одному разу — виолончелистам из Армении, Бразилии, Италии, США, ФРГ. Победителями в женском вокале семь раз были представители нашей страны, дважды — исполнители из США, по одному разу — из Болгарии, Грузии, Кореи, Японии. Мужской вокал за этот период был представлен восемь раз советскими (российскими) исполнителями, по одному разу — представителями из Грузии, КНР, Кореи, США, Украины, Японии. За весь период лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского были представителями 25 стран мира из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Явное лидерство молодых музыкантов нашей страны в этом конкурсе является заслуженным и объективным. Международное жюри формируется из музыкантов мирового класса с безукоризненным авторитетом. Это является одним из условий объективности при определении победителей этого конкурса.

XIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского проходил с 14 июня по 2 июля 2011 г. в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге. Организационный комитет конкурса возглавлял Валерий Гергиев. К участию в творческих состязаниях было допущено 122 музыканта, в том числе 30 пианистов, 27 скрипачей, 25 виолончелистов и 40 вокалистов. В обязательную программу входили новые произведения Родиона Щедрина, Джона Корильяно и Кшиштофа Пендерецкого, написанные специально для этого случая. Музыканты, которым было от 16 до 32 лет, приехали из 25 стран мира. Работало представительное международное жюри. Например, в номинации «Фортепиано» на XIV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского жюри состояло из десяти выдающихся музыкантов, которые представляли Бразилию, Великобританию, США, Россию и Францию. В определенной степени дальнейшая судьба победителей, спрос на их музыку, концерты вполне соответствуют статусу этого выдающегося события. Среди пианистов мирового рейтинга в первую десятку входят в прошлом победители Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Даниил Трифонов. В ряде случаев жюри не присуждало первую премию при условии, что исполнение не соответствовало этому высокому уровню. С 2011 г. в проведении музыкального конкурса появилась важная новация. Все выступления музыкантов транслировались в Интернете, и в любой точке мира можно было прослушать исполнение. Открытость и публичность также повышают объективность в присуждении титулов победителей и лауреатов творческого конкурса. (Грум-Гржимайло, 1998; XIV Международный конкурс ... , 2011: Электр. ресурс).

На заседании Совета по культуре при Президенте РФ в начале октября 2013 г. пианист с мировым именем Денис Мацуев в своем выступлении отметил необходимость в контексте приближающегося юбилея Петра Ильича Чайковского в 2015 г. решить ряд вопросов по наследию этого великого композитора. В том числе на высочайшем уровне провести юбилей и конкурс Чайковского, к которому, как сказал Мацуев, «мы должны подготовиться, потому что у нас есть уникальные молодые музыканты, которые должны блеснуть на этом конкурсе, конечно же, мы все верим в это» (Заседание Совета ... , 2013: Электр. ресурс).

В современных условиях проблемы творческой молодежи стоят достаточно остро. В России имеется огромный творческий потенциал: около 600 театров, более 100 симфонических оркестров, несколько десятков профессиональных хоровых и хореографических коллективов, ансамблей. Преобразованы творческие союзы и организации в демократические структуры. Они призваны уделять внимание каждому новому поколению в вопросах трудоустройства, социализации, творческой перспективы. Постоянного внимания к себе требует творческая молодежь столицы. Здесь находится 200 театров (каждый третий), более десяти симфонических оркестров, главный театр оперы и балета, большое количество ансамблей, концертные организации «Росконцерт», «Москонцерт», филармония и т. д. В Москве сосредоточены ведущие вузы в сфере театрального, кинематографического, музыкального, изобразительного искусства.

С учетом актуальности указанных проблем Правительство Москвы приняло Постановление от 7 августа 2007 г. № 679-пп «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с творческой молодежью в целях сохранения и развития столичного репертуарного театра» (Постановление Правительства ... : Электр. ресурс). В столице действуют около 200 театров различного профиля. Возникла проблема включения в творческий процесс театральной молодежи, выпускников театральных, музыкальных и других творческих вузов. Пути решения данного вопроса определило названное постановление. Следует отметить, что в категории творческой молодежи были включены не только актеры, но и молодые режиссеры, драматурги, критики, музыкальные исполнители, композиторы, вокалисты, участники хоровых коллективов. Политика Правительства Москвы по поддержке талантливой творческой молодежи в сфере театрального искусства на перспективу до 2015 г. была разработана на основе исследований Высшей школы деятелей сценического искусства при РАТИ (ГИТИС) и Государственного научно-исследовательского учреждения «Московский институт социально-культурных программ» по теме «Приоритетные направления развития творческого потенциала театров и воспитания специалистов в области театрального искусства». По итогам исследования была сформулирована оценка кадровой ситуации, сложившейся в репертуарных театрах Москвы и определены формы и пути государственного стимулирования творчества молодых театральных деятелей в целях развития репертуарного театра. В основе политики лежит задача совершенствования деятельности Департамента культуры по поддержке, адаптации, продвижению на профессиональную сцену нынешнего и последующих поколений творческой молодежи по ряду основных направлений. Отмечена необходимость оказания адресной организационной и финансовой поддержки творческой молодежи в области театрального и музыкального искусства. В целях профессионального становления молодых театральных деятелей признано целесообразным создать условия для расширения свободного сценического пространства (создание площадок) для осуществления и проката молодежных проектов. Для выработки новых идей предложена организация дискуссионных клубов, семинаров, круглых столов с целью привлечения внимания широкой театральной общественности к творчеству молодых. Для реализации творческого потенциала молодых режиссеров, актеров, сценаристов, критиков предложено создание экспериментальных молодежных театральных студий. На базе государственных театральных вузов столицы намечено осуществление государственного заказа на подготовку целевых актерско-режиссерских курсов дефицитных театральных профессий. С помощью наиболее значимых

всероссийских, международных и московских театральных и музыкальных фестивалей добиться популяризации спектаклей лучших молодых творческих коллективов. Одной из важнейших задач является поиск экспериментальных путей обеспечения притока молодых кадров (режиссеров, актеров, драматургов, композиторов и музыкантов-исполнителей) в репертуарные театры Москвы.

Благодаря реализуемой в последние годы политике Правительства Москвы по поддержке театрального и музыкального искусства Департаментом культуры была осуществлена значительная работа по активной интеграции сценической молодежи в театральный процесс. Анализ принятых результативных практических мер позволяет сформулировать задачи по поддержке творческой молодежи по следующим основным направлениям. На основе Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и в целях реализации в столице постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 г. № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» был принят комплекс мер, в том числе постановление Правительства Москвы от 10 октября 2000 г. № 802 «О мерах по дальнейшей поддержке театрального искусства в Москве»; постановление Правительства Москвы от 20 марта 2001 г. № 261-ПП «О проведении эксперимента по созданию свободных сценических площадок и мерах по поддержке театральных и инновационных проектов»; постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2001 г. № 1124-ПП «О порядке проведения эксперимента по созданию свободных сценических площадок»; постановление Правительства Москвы от 21 октября 2003 г. № 879-ПП «О ходе проведения эксперимента по созданию свободных сценических площадок и мерах по поддержке театральных инновационных проектов»; постановление Правительства Москвы от 17 мая 2005 г. № 337-ПП «О порядке реализации проекта “Открытая сцена”».

Осуществление на постоянной основе проводимого с 2001 г. в качестве эксперимента проекта «Открытая сцена» позволило ввести в практику столичных репертуарных театров, в дополнение к их текущему репертуару, создание спектаклей молодыми режиссерами, постановку на столичной сцене произведений молодых драматургов. Всего в рамках проекта «Открытая сцена» начиная с 2001 г. более 50 молодых театральных режиссеров осуществили на профессиональной московской сцене около 200 новых постановок, многие из которых вызвали большой интерес в профессиональной среде, стали предметом повышенного внимания театральной публики. Опыт показал, что в процессе реализации проекта «Открытая сцена» Департаментом культуры были введены в практику новые формы театрального дела, в том числе разработан механизм реализации на конкурсной основе адресного государственного финансирования авторских молодежных театральных и музыкальных проектов, найдены возможности обеспечения стабильного притока в репертуарные театры Москвы, профессионального становления молодых режиссерских кадров из числа наиболее талантливых выпускников театральных вузов столицы, найдены подходы к освоению отечественным репертуарным театром произведений современной драматургии, благодаря чему преодолен возникший на рубеже веков кризис в развитии отечественной драматургии.

Наметилась положительная динамика в развитии фестивального движения с участием театральной молодежи. К традиционным театральным фестивалям «Золотая маска», Международному театральному фестивалю им. А. П. Чехова, «Открытая сцена» и «Московская осень» инициативно организованы были новые: «Твой шанс» —

фестиваль дипломных спектаклей выпускников государственных театральных вузов города Москвы; Московский фестиваль-конкурс «Арфовое искусство России»; Московский конкурс хоровых дирижеров «От М. Глинки до Г. Свиридова»; «Программа продвижения молодых исполнителей»; «Молодые композиторы и музыканты Москвы — любимой столице»; «Музыка детских сердец»; «Приношение Борису Чайковскому» и др. Новым направлением в столичном театральном фестивальном движении стало возобновление по инициативе Департамента культуры с 2006 г. ежегодного театрально-музыкального фестиваля государственных театров Москвы «Московский театральный фестиваль» (ранее «Театральная весна»), который не проводился с начала 1990-х годов. Он возрожден в ответ на возникшую потребность в проведении на совершенно новом организационном и содержательном уровне исключительно московского творческого смотра, на котором можно было бы проанализировать итоги сезона всех столичных театров.

Были разработаны целевые программы «Подготовка актеров и режиссеров кукольных театров», «Работа с молодыми драматургами», «Работа с молодыми театральными критиками», «Свободные площадки», «Эксперимент по поддержке нового студийного движения» и другие. Например, Департаментом культуры были учреждены следующие театральные организации: «Центр драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина», Театральный центр «Практика», Дирекция «Открытая сцена», «Театр на Беговой», «Щукинская сцена». Открытые новые театральные площадки были ориентированы на молодое поколение артистов, режиссеров, сценаристов, критиков. В стратегии были учтены перспективные направления совершенствования работы с творческой молодежью Москвы, определено ресурсное обеспечение политики в этой области и намечены ожидаемые результаты. За последние годы произошли кардинальные изменения в области литературного творчества. «Самая читающая страна в мире» постепенно утрачивает этот статус. Хотя по-прежнему в московском метро остались читающие пассажиры. Многие увлечены электронными книгами. Молодежь с наушниками — слушает музыку. В этом смысле изменились потребности читателей. Мало кто читает классику. В основном заметны книги легкого жанра для развлечений. Как кажется, мотивация писательского труда снижается. Однако у многих молодых людей есть жизненные планы стать писателями. Видимо, часть писателей, успешно освоивших рыночные принципы в литературном творчестве, являются примером успешной творческой деятельности. В новых условиях некогда мощный союз писателей превратился в две организации со скромными возможностями. При этом Союз писателей России работает с молодыми прозаиками и поэтами, помогая им в профессиональном становлении. При снижении читательского интереса к книге в целом интерес к литературному творчеству как профессии продолжает оставаться. Поэтому в нашей стране существуют различные литературные конкурсы для молодых литераторов, проходят мастер-классы, творческие семинары и другие мотивирующие акции. Как признак становления гражданского общества к сфере литературного творчества проявляют интерес политики, предприниматели, общественные деятели.

Примером такого подхода является независимая литературная премия «Дебют», которая была учреждена Гуманитарным фондом «Поколение» в 2000 г. и ежегодно вручается молодым авторам, пишущим на русском языке, независимо от места их проживания. Авторами идеи этой премии стали президент Гуманитарного фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Скоц

и писатель, член Общественной палаты РФ Дмитрий Липскеров. В первое десятилетие ограничением для соискания премии был возраст не старше 25 лет, затем возрастной ценз был поднят до 35 лет. Инициатива выдвижения может принадлежать издательствам, средствам массовой информации, общественным организациям, участникам литературного процесса, а также самим авторам. К рассмотрению принимаются тексты, опубликованные в книгах, бумажных или электронных средствах массовых коммуникаций, а также рукописи.

Оценивает выдвинутые на премию «Дебют» произведения жюри, которое состоит из шести человек: председателя и пяти членов жюри. В состав жюри известные писатели, критики, издатели, прочие участники литературного процесса. Жюри в рамках конкурса проводит с финалистами премии недельные творческие семинары. Накануне вручения премий жюри проводит заключительное заседание, где определяет победителей по всем объявленным номинациям.

Жюри формируется на основе ежегодной ротации. Ни один член жюри не может работать два года подряд, за исключением выдвижения его на следующий конкурс в качестве председателя. Перерыв в работе члена жюри, приглашаемого вновь в качестве председателя, — не менее трех лет. Победителей конкурса «Дебют» объявляют на торжественном приеме в декабре каждого года. Проходит торжественная церемония вручения премий. Премии номинируются по следующим направлениям: «Крупная проза» — вручается ежегодно за прозаическое произведение крупной формы (роман, повесть); за рассказы (миниатюры) и другие произведения малой формы премия вручается в номинации «Малая проза»; за драматургические произведения (пьесы, драмы, цикл пьес и т. д.) премия присуждается в номинации «Драматургия»; две премии — «Крупная поэтическая форма» и «Малая поэтическая форма» — вручаются в номинации «Поэзия» (здесь рассматриваются поэтическое произведение любой формы — стихотворение, подборка стихотворений, поэма). Премия в номинации «Эссеистика» вручается за лучшее эссе, рецензию, статью, очерк, документальное произведение любой формы. За прошедшие годы по инициативе учредителей премии вручались премии по номинациям «Юмор в литературе», «Детская литература», «Фантастика», «Киноповесть», «Литература духовного поиска», «Молодой русский мир». Специальный приз «Голос поколения» учрежден Министерством культуры РФ. Эта награда призвана поощрять тягу молодых писателей к социальным проблемам и присуждается за талантливое и правдивое отражение в литературе жизни современной молодежи. Приз «За мужество в литературе» учрежден попечительским советом Независимой литературной премии «Дебют» по инициативе сопредседателя попечительского совета Дмитрия Липскерова. При присуждении премии определяющим является художественный уровень произведения, представленного на конкурс «Дебюта».

Лауреатами премии «Дебют» за 2013 г. в номинации «Крупная проза» стал Алексей Леснянский из села Хызыл-Салда (Хакасия) за повесть «Отара уходит на ветер». Первая премия в номинации «Малая проза» присуждена Александру Решовскому (г. Москва) за подборку рассказов. В номинации «Поэзия» победила Лета Югай (г. Вологда) за цикл стихотворений «Записки странствующего фольклориста». Победителем в номинации «Драматургия» стал Дмитрий Богославский из г. Минска (Беларусь) за пьесы «Внешние побочные» и «Девки». Екатерина Иванова (Федорчук) из Саратова стала победителем в номинации «Эссеистика» за подборку статей и эссе. За повесть «Кот Шредингера» в номинации «Фантастика» победил Антон Ботев

из Москвы. Премия «Дебют» в денежном выражении равна 1 млн рублей. Суммарный премиальный фонд «Дебюта» — 6 млн рублей.

В начале 2013 г. в сфере изобразительного искусства России произошло знаменательное событие. В Галерее искусств Зураба Церетели (Москва) состоялась выставка лучших дипломных работ из двух ведущих художественных вузов страны. Произведения представили Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова. В нескольких залах было представлено более 300 произведений, в том числе картины, монументальные полотна, архитектурные проекты, церковные росписи, графика. Выставка была названа так: «Наследники великих мастеров». Авторами экспозиции стали молодые художники, графики, архитекторы из четырех последних выпусков. С какой целью была организована эта выставка? Зураб Церетели отметил, что необходимо было проследить поколенческую связь художников и убедиться в сохранении творческой школы. На церемонии открытия выставки мастер подчеркивал: «Главная задача академий, работы которых здесь представлены, это сохранение традиций. Ведь столь уникальной школы нет нигде в мире — ни в Европе, ни в Америке. Это богатство России» (по: Смирницкий, 2013: Электр. ресурс). По сути, это творческий смотр молодых художников, которые в последние четыре года закончили творческие вузы. Они в ближайшее время будут определять уровень художественного мастерства в нашей стране. Фундамент его заложили педагоги в вузе. Эта выставка показала необходимость организации мастерских, выставочного пространства для экспозиции произведений молодых художников.

Система профессионального становления в сфере искусства наряду с творческими школами, которые создают основу подготовки актеров, музыкантов, кинематографистов, художников, писателей, предполагает постоянный отбор лучших из лучших представителей талантливой молодежи. Конкуренция в сфере искусства создает высокую творческую планку и является важным стимулом, мотивацией в стремлении к совершенству. Поэтому, начиная с детских школ искусств, ученики, а затем и студенты постоянно находятся в состоянии конкуренции через участие в различных конкурсах и фестивалях. Победители этих творческих конкурсов затем участвуют в общероссийских и различных международных творческих состязаниях. Многие молодые представители российского искусства востребованы на мировой сцене, международных выставках и конкурсах. Это является подтверждением того, что российская творческая школа по многим видам искусства эффективно влияет на профессиональную подготовку и обеспечивает мировой уровень профессионализма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

XIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского (2011) [Электр. ресурс] // *Философия и культура*. 22 июля. URL: http://de-alio.ru/14th-tchaikovsky-competition_ru/ [архивировано в WebCite] (дата обращения: 12.11.2013).

Бородай, А. Д. (2013) *Художественное образование в современной России: опыт структурного анализа* // *Знание. Понимание. Умение*. № 2. С. 24–29.

Всероссийский конкурс «Русский балет» (2013) [Электр. ресурс] // *Фонд социально-культурных инициатив*. 14 февраля. URL: <http://www.fondsci.ru/projects/russia/366/> [архивировано в WebCite] (дата обращения: 12.11.2013).

Грумм-Гржимайло, Т. Н. (1998) *Конкурс Чайковского. История. Лица. События : Пристрастные заметки*. М. : Грантъ. 487 с.

Заседание Совета по культуре и искусству (2013) [Электр. ресурс] // Президент России. 2 октября. URL: <http://state.kremlin.ru/council/7/news/19353> [архивировано в WebCite] (дата обращения: 12.11.2013).

Конкурс «Щелкунчик» назвал лауреатов (2013) [Электр. ресурс] // Телеканал «Россия-Культура». Новости. 10 декабря. URL: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/104374 [архивировано в WebCite] (дата обращения: 11.12.2013)

Постановление Правительства Москвы № 679-ПП от 7 августа 2007 г. [Электр. ресурс] // MosOpen.ru. Электронная Москва. URL: http://mosopen.ru/document/679_pp_2007-08-07 [архивировано в WebCite] (дата обращения: 12.11.2013).

Путин, В. В. (2012) Строительство справедливости. Социальная политика для России [Электр. ресурс] // Комсомольская правда. 13 февраля. URL: <http://www.kp.ru/daily/3759/2807793> [архивировано в WebCite] (дата обращения: 12.11.2013).

Смирницкий, Я. (2013) Страна выживет за счет великой живописи? [Электр. ресурс] // МК.RU. Московский Комсомолец, № 26140. 18 января. URL: <http://www.mk.ru/culture/article/2013/01/17/799657-strana-vyizhivet-za-schet-velikoy-zhivopisi.html> [архивировано в WebCite] (дата обращения: 12.11.2013).

Федоренко, Е. (2013) Танцы под копирку [Электр. ресурс] // Газета «Культура». Духовное пространство русской Евразии. 21 ноября. URL: <http://portal-kultura.ru/articles/balet/16726-tantsy-pod-kopirku/> [архивировано в Archive.Is] (дата обращения: 22.11.2013).

Дата поступления: 12.12.2013 г.

THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN CREATIVE YOUTH IN THE SPHERE OF ARTISTIC CULTURE

A. D. BORODAI
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

This article deals with the problem of professional development of young representatives of literature and art in contemporary Russia. The author describes the existing system of artistic education in the sphere of culture and art, which involves three levels of professional training: elementary, intermediate, and higher. The creative schools, which have been developed down the centuries, were preserved in the country. Belonging to a creative school is a quality sign that provides a definite prospect for young workers of culture and people of art. The system of professional development in the arts together with creative schools, which give basic training for creative professionals, implies a regular selection of the best and brightest representatives of talented youth. Competition in the sphere of arts sets high creative standards. It is an important impetus, motivation in the pursuit of perfection. The Russian classical ballet has become the national heritage, its hallmark in the sphere of high art in the whole world. The formation of a creative image and the establishment of professional reputation require intensive efforts. The most important condition for the global leadership of Russia in the art of ballet is to maintain the existing traditions during the process of training of ballet performers, vocalists as well as scriptwriters, scene designers and other professionals in this field. The experience of Moscow related to the professional development of creative youth is discussed here. A number of experimental youth theater schools were opened in the Russian capital in order to develop the professional skills of young directors, actors, scriptwriters and critics. Various forms of influence on the creative growth of young writers, artists, musicians, actors, directors and other representatives of culture are widely used in the country. Professional competitions, master classes, festivals, art schools and experimental performance venues are used in this sphere. Among them there are the International Tchaikovsky Competition, All-Russia Competition of Young Performers "Russian Ballet", the Nutcracker International Television Contest for Young Musicians, Young Writers Contest "The Debut", and others. They contribute to the selection of the most capable and talented young representatives of various branches of art and set them up in creative life.

Keywords: creative youth, art education, professional development, competitions, festivals, master classes, exhibitions, performances of theatre ensembles.

REFERENCES

XIV Mezhdunarodnyi konkurs im. P. I. Chaikovskogo [The 14th International Tchaikovsky Competition]. (2011) *Filosofia i kul'tura* [Philosophy and Culture]. July 22. [online] Available at: http://de-alio.ru/14th-tchaikovsky-competition_ru/ [archived in WebCite] (accessed 12.11.2013) (In Russ.).

Borodai, A. D. (2013) Khudozhestvennoe obrazovanie v sovremennoi Rossii: opyt strukturnogo analiza [Artistic Education in Contemporary Russia: The Experience in Structural Analysis]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*, no. 2, pp. 24-29.

Vserossiiskii konkurs «Russkii balet» [All-Russia Competition “Russian Ballet”]. (2013) *Fond sotsial'no-kul'turnykh initsiativ* [Socio-cultural Initiatives Foundation]. February 14. [online] Available at: <http://www.fondsci.ru/projects/russia/366/> [archived in WebCite] (accessed 12.11.2013) (In Russ.).

Grumm-Grzhimailo, T. N. (1998) Konkurs Chaikovskogo. Istoriia. Litsa. Sobytiia : Pristrastnye zametki [The Tchaikovsky Competition. The History. Persons. Events : Partial Notes]. Moscow : Grant Publishing House. 488 p. (In Russ.).

Zasedanie Soveta po kul'ture i iskusstvu [Meeting of the Council for Culture and Arts] (2013) *Prezident Rossii* [The President of Russia]. October 2. [online] Available at: <http://state.kremlin.ru/council/7/news/19353> [archived in WebCite] (accessed 12.11.2013). (In Russ.).

Konkurs «Shchelkunchik» nazval laureatov [The Nutcracker Contest Has Named the Prizewinners] (2013) *Telekanal «Rossiia-Kul'tura»*. Novosti [TV Channel “Russia-Culture”. News]. December 10. [online] Available at: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/104374 [archived in WebCite] (accessed 11.12.2013). (In Russ.).

Postanovlenie Pravitel'stva Moskvy № 679-PP ot 7 avgusta 2007 g. [Moscow Government Resolution No. 679-PP under the Date of August 7, 2007]. *MosOpen.ru. Elektronnaia Moskva* [Electronic Moscow]. [online] Available at: http://mosopen.ru/document/679_pp_2007-08-07 [archived in WebCite] (accessed 12.11.2013) (In Russ.).

Putin, V. V. (2012) Stroitel'stvo spravedlivosti. Sotsial'naiia politika dlia Rossii [Construction of Justice. Social Politics for Russia]. *Komsomolskaya Pravda*. February 13. [online] Available at: <http://www.kp.ru/daily/3759/2807793> [archived in WebCite] (accessed 12.11.2013). (In Russ.).

Smirnitiskii, Y. (2013) Strana vyzhivet za schet velikoi zhivopisi? [Will the Country Survive Due to Great Pictorial Art?] МК.RU. *Moskovskii Komsomolets*. January 18. [online] Available at: <http://www.mk.ru/culture/article/2013/01/17/799657-strana-vyzhivet-za-schet-velikoy-zhivopisi.html> [archived in WebCite] (accessed 12.11.2013). (In Russ.).

Fedorenko, E. (2013) Tantsy pod kopirku [Carbon Dances]. *Gazeta “Kul'tura”*. *Dukhovnoe prostranstvo russkoi Evrazii* [Newspaper “Culture”. The Spiritual Space of Russian Eurasia]. [online] Available at: <http://portal-kultura.ru/articles/balet/16726-tantsy-pod-kopirku/> [archived in Archive.Is] (accessed 22.11.2013). (In Russ.).

Submission date: 12.12.2013.

Бородай Александр Дмитриевич — доктор исторических наук, профессор, декан факультета рекламы, профессор кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитарного университета, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5, корп. 3, оф. 516. Тел.: +7 (499) 374-54-51. Эл. адрес: ad.bor@mail.ru

Borodai Alexander Dmitrievich, Doctor of Science (history), professor, the dean of the Advertising Department, professor of the Advertising Theory and Mass Communications Department, Moscow University for the Humanities, Honored Cultural Worker of the Russian Federation. Postal address: 5 Yunosti St., B. 3, office 516, Moscow, Russian Federation, 111395. Tel.: +7 (499) 374-54-51. E-mail: ad.bor@mail.ru