

Возможности послевузовского образования для специалистов творческих профессий. Развитие науки в сфере культуры и искусства.

Докладчик:

Сарымсакова Алмагуль Сессияевна –
руководитель проектного офиса
менеджмента качества,
внутреннего аудита
и стратегического планирования,
кандидат искусствоведения,
ассоциированный профессор
КНК имен Курмангазы

Развитие науки в области культуры и искусства представляет собой сложный и многогранный процесс, особенно в контексте послевузовского образования. Сегодня этот сектор сталкивается с рядом вызовов, обусловленных как историческим разделением на «научных» и «творческих» специалистов, так и недостаточным учётом креативной деятельности вузов искусства. Чтобы глубже понять природу этих трудностей, рассмотрим каждый из них более детально.

Одним из важных вопросов остаётся разделение преподавателей творческих вузов на две категории. С одной стороны – исследователи, преимущественно музыковедческого или гуманитарного профиля, сосредоточенные на теоретической деятельности. Но их – единицы. С другой - практики: музыканты-исполнители, композиторы, художники, режиссёры, чьё мастерство не вписывается в классическую научную методологию. Требования к научной активности преподавателей творческих вузов не всегда в полной мере отражают специфику их профессиональной деятельности, что может вызывать определённые трудности в согласовании этих критериев с реальными возможностями.

Вузы стремятся сократить этот разрыв: например, в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы успешно реализуются программы PhD: из 27 докторантов, завершивших обучение, 13 защитились, а Диссертационный совет действует уже третий срок. Это лучший показатель среди творческих вузов Казахстана, но низкий по сравнению с показателями ведущих нетворческих вузов. Здесь есть пространство для роста и проблемы. Главный вызов - не зачисление, а завершение докторантуры, успешная защита и публикационная активность.

Причины невысоких показателей докторских защит связаны, в первую очередь, с ограниченными возможностями публикации научных статей в международных журналах с высокими показателями цитирования и входящих в рейтинги. В Казахстане отсутствуют научные журналы 1–2 квартиля по творческим направлениям, входящие в базы Scopus и WoS, а изданий в области музыкального искусства, зарегистрированных в международной системе ISSN и вошедших в перечень КОКСНВО, всего 3. Сред них – консерваторский журнал «Сагун», чем наш вуз очень гордится. Но этого недостаточно, так как три журнала не могут покрыть потребности всех творческих вузов, осуществляющих подготовку докторов PhD. Между тем, в мире существуют международные научные журналы,

в том числе российские, специализирующиеся на конкретных видах искусства, то есть имеющие узкопрофессиональную направленность, где публикуются эксперты и специалисты в своей области. По большей части они не соответствуют предъявляемым докторантам требованиям в части квартиля (ранга научного журнала). Например, научный журнал ГИТИСа «Театр, музыка, кино», «Проблемы музыкальной науки» - авторитетный журнал в области музыкознания; Журнал «Художественное образование и наука», посвященный вопросам художественного образования, методологии преподавания искусства и культурологии и др. Считаем возможным их включение в перечень журналов для публикации, так как там сосредотачивается авторитетная профессиональная среда.

Еще одна причина, ограничивающая доведение докторантов творческих вузов до защит – единые требования к исследователям и исполнителям, теоретикам и практикам. Как правило, написание диссертации PhD, соответствующей требованиям научной новизны – сложно выполняемая задача для докторантов исполнительских специальностей – пианистов, домбристов, вокалистов, дирижеров, композиторов, а также художников, деятелей прикладного искусства. Очевидна необходимость использования альтернативных форм представления научной работы, в том числе практико-ориентированных исследований, мультимедийных проектов. Для этого необходимо осуществить институциональное разграничение научного и практико-ориентированного образования, то есть разработать требования и закрепить законодательно профильную докторантуру для творческих вузов. Это обеспечит гибкость и позволит выбрать путь, соответствующий профессиональной специализации: либо углублённое научное исследование, либо практическое развитие с элементами научного осмысления. Например, основная работа композитора - создавать оригинальные музыкальные произведения. Поэтому для получения степени Doctor of Art, во избежание формализма и искусственных требований, ему следует, прежде всего, во время обучения в докторантуре создать оперу или крупное симфоническое полотно, а публикации могли бы стать дополнительной аналитической частью для его творческого проекта.

В настоящее время в творческих вузах Казахстана активно идёт процесс систематизации научного и практико-ориентированного направлений подготовки на уровне докторантуры, предусматривающей две академические степени: Doctor of Philosophy (PhD) и профильную докторскую степень. В последней рассматриваются такие квалификации, как Doctor of Music Art (DMA), Doctor of Fine Arts (DFA), Doctor of Cinema History (DCH), Doctor of Art History (DAH) и другие, соответствующие профессиональным направлениям.

В европейских и американских университетах искусства наряду с программой PhD в области Musicology действует программа докторантуры DMA (Doctor of Music Art) для тех, кто видит перспективы своей профессиональной деятельности в области практического применения музыки, причем в разных странах она имеет свои нюансы. Необходимо тщательно исследовать этот опыт и найти то, что будет наиболее эффективным в реалиях нашей страны. Например, Консерватория имени Курмангазы уже ведет активную дискуссию со своими партнерами и по утверждению коллег из Академии исполнительских искусств в Братиславе научная

программа PhD предлагается только для музыковедов, а ArtD для артистов/художников, танцоров, инструментальных и вокальных исполнителей, композиторов, дирижеров. Кроме того, результатом работы PhD является письменное исследование. Результатом работы ArtD является творческий проект/художественное исполнение/сочинение.

На наш взгляд, дополнительными мерами по мотивации докторантов, магистрантов стали бы созданные исследовательские арт-платформы – пространства, которые могут объединить докторантов, научных руководителей и международных экспертов для реализации совместных творческих проектов, проведения выставок и внедрения научной рефлексии в творческий процесс. Например, сегодня активно действует Международная исследовательская платформа Planetary Collegium (Великобритания, Италия, Китай), основанная профессором Роем Аскоттом, объединяющая искусство, науку, технологии и исследование сознания. Базируется в Университете Плимута с центрами в Тренто, Люцерне и Шанхае. Программа предлагает докторантам возможность работать над междисциплинарными проектами, интегрируя различные области знаний.

Особое внимание стоит уделить участию преподавателей и обучающихся на уровне послевузовского образования в проектах грантового финансирования. Несколько лет назад наш вуз выиграл 2 научных проекта на грантовое финансирование, но средства не были получены из-за невозможности перечисления средств от одного государственного учреждения в другое.

Кроме того, рекомендуем учитывать участие ученых творческих вузов в проектах грантового финансирования других ОВПО. Так, например, на сегодняшний день преподаватели Консерватории участвуют в трех научных проектах, но т.к. они не принадлежат нашему вузу, эти достижения нигде не засчитываются. Решение этого вопроса позволило бы поднять уровень научных исследований и увеличить количество защит.

Развитие науки в сфере культуры – это не только формирование новой исследовательской элиты, но и стратегическая инвестиция в культурную устойчивость и конкурентоспособность страны. Сегодня, когда креативные индустрии становятся драйвером экономического роста, именно послевузовское образование определяет, каким будет облик национальной культуры завтра.

Исп. А. Сарымсакова

Tel: +77017330146