

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

Н. Б. Шипулина, А. Ю. Марченко, Е. Л. Кудрявых

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЛГОГРАДА

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 – «Педагогическое образование», 54.03.01 – «Дизайн», 54.05.03 – «Изобразительное искусство», 54.05.05 – «Живопись и изящные искусства», 51.03.02 – «Народная художественная культура», 51.02.01 – «Народное художественное творчество», 51.02.02 – «Социально-культурная деятельность»

Волгоград
2015

УДК 7(470.45)(075)
ББК 71.063131(2Рос-4Вог)я73
Ш 63

Рецензенты:

Щеглова Людмила Владимировна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, действительный член Российской Академии Естествознания;

Полежаев Дмитрий Владимирович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой общественных наук Волгоградской академии последипломного образования, Почетный работник общего образования РФ, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования

Шипулина Н. Б., Марченко А. Ю., Кудрявых Е. Л.

Ш 63 Художественная культура Волгограда: учебно-методическое пособие / Н. Б. Шипулина, А. Ю. Марченко, Е. Л. Кудрявых; ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2015. – 176 с.

Учебно-методическое пособие представляет собой образовательный проект, в котором осмыслены на теоретическом уровне и реализованы в учебном процессе на практике способы постижения художественной культуры Волгограда. Помимо теоретического курса, кратко знакомящего читателя с основными феноменами художественной жизни города, пособие включает практикум – развернутую учебную программу электива «Художественная культура родного края», успешно апробированную в старших классах МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района г. Волгограда. Издание адресовано студентам, обучающимся по направлениям «Художественное образование», «Музыкальное образование», «Дизайн», «Графика», «Живопись и изящные искусства», «Руководство хореографическим любительским коллективом» Волгоградского государственного социально-педагогического университета и «Руководитель студии декоративно-прикладного творчества», «Теория и история народной художественной культуры», «Руководство студией кино, фото, видео», «Социально-культурная деятельность» Волгоградского государственного института искусств и культуры, а также преподавателям гуманитарных вузов и колледжей, работникам и руководителям учреждений культуры и искусства, исследователям региональной художественной культуры Волгограда и других городов и регионов России, учителям школ, лицеев, гимназий с углубленным изучением дисциплин художественно-эстетической направленности, всем интересующимся художественной культурой города Волгограда.

В оформлении обложки использована картина: *Павел Магась* «Волгоград. Вокзал»

ISBN 978-5-7786-0574-9 © Шипулина Н.Б., Марченко А.Ю., Кудрявых Е.Л., 2015
© Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Культура города.....	4
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЛГОГРАДА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС).....	6
<i>Литература</i>	7
<i>Изобразительное искусство</i>	14
<i>Скульптура</i>	21
<i>Архитектура</i>	27
<i>Театры</i>	36
<i>Музыка и хореография</i>	60
<i>Музеи</i>	69
<i>Кино</i>	85
<i>Художественные народные промыслы</i>	102
<i>Художественные практики молодежных субкультур</i>	111
<i>Художественное образование</i>	120
<i>Исследование и организация художественной жизни Волгограда</i>	134
УЧЕБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ». ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ (Практикум)	144
Список литературы	172

Культура города

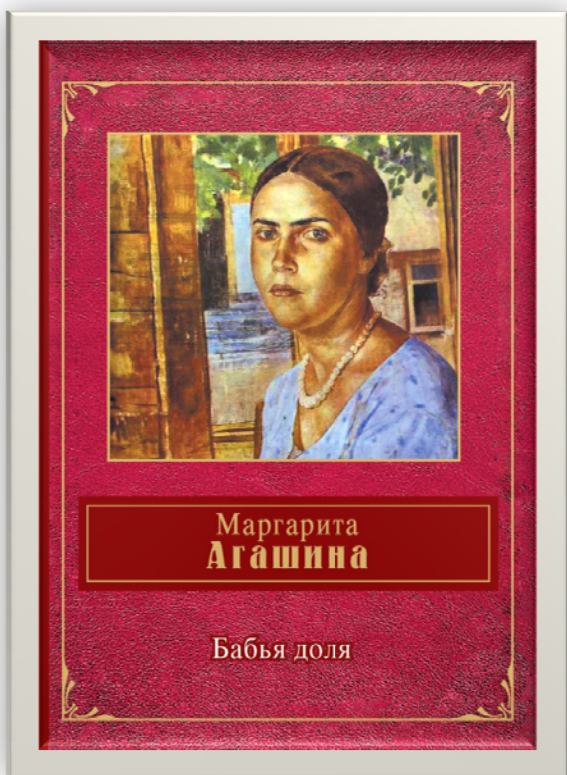
Культура города – сложный феномен, включающий самые разные стороны его духовной, социальной, практической жизни. Это и пространственный образ – связь города с природным ландшафтом в целом и отдельными его объектами, это структура города, его «цветовая аура». Городская культура индивидуально вписана в пространство и сама представляет собой специфически организованный пространственный мир – мир улиц, площадей, переулков, объектов архитектуры, скульптуры, монументальной живописи, элементов садово-паркового искусства. Городская культура – это и особая организация времени, свой ритм жизни, с ее размеренностью или торопливостью, влияющие на характер социально-культурных процессов; это и язык знаков, символов, текстов, названий, это и неповторимый и непонятный приезжим городской фольклор; это и сами горожане с типом внешности, манерой говорить, особенностями общения и поведения. Все эти элементы культуры города являются важнейшими формами его бытия, так как отражают уникальное «лицо» города, его судьбу, его особый язык. Не случайно такое сложное культурное явление, как город, ис-

следуется методами многих социально-гуманитарных наук – истории, социологии, философской антропологии, культурологии, семиотики, даже сложилась самостоятельная область междисциплинарного изучения города – урбанистика.

Несомненно, есть свой специфический уникальный культурный образ и у современного Волгограда – одного из ведущих культурных центров Нижнего Поволжья и Юга России. С одной стороны, культура современного Волгограда – это сеть учреждений культуры и искусства: музеев, галерей, театров, библиотек, выставочных и концертных залов, клубов, достаточно легко рационализируемая, поддающаяся визуальной фиксации, исчислению и объективному теоретическому исследованию. С другой стороны, культура нашего города сегодня – это и живой меняющийся мир самореализации, творчества его горожан, постоянно находящийся в ситуации становления и изменения: культурные проекты, акции; сложно трансформирующиеся и серьезно влияющие на социально-культурные процессы в жизни города; полиэтничность и поликонфессиональность его духовной жизни; полуофициальные или вовсе неформальные творческие кружки, группы и союзы, молодежные субкультуры, демонстрирующие свои художественные, музыкальные, хореографические практики в городской среде, так называемый стрит-арт во всех его формах проявлениях. Современная волгоградская молодежь, находящаяся в вечных поисках, новая городская интеллигенция, стремится к элитарной культуре, что порождает не только интерес к нестандартным формам культурной жизни, но и к активному их проектированию и реализации. Подтверждением тому является и пользующийся популярностью ежегодный фестиваль арт-хаусного кино «Кино без границ», и деятельность студенческих киноклубов в волгоградских вузах, и действующий проект «Арт-инкубатор», и зарождающаяся в Волгограде театральная форма световых спектаклей, и уникальные инновационные проекты урбанистического искусства, организованные «Агентством культурных инициатив» и т. д.

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА ВОЛГОГРАДА**
Теоретический курс

Литература

На сегодняшний день Волгоград знаменит не только как город военной славы и доблести, но и как один из крупнейших культурных центров Нижнего Поволжья. Немаловажную роль в этом сыграли известные поэты и писатели нашего города, чье творчество пользуется заслуженной популярностью не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Осенью 2011 г. областная общественная организация Союза писателей России отметит 90-летний юбилей. Впервые царцынские литераторы объединились 14 сентября 1921 г., на сегодняшний день в волгоградской писательской организации состоит 43 мастера художественного слова.

Широкую известность приобрели стихи поэтессы *Маргариты Константиновны Агашиной* (1924–1999). После окончания школы М. К. Агашина поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, не окончив второго курса, ушла в Литературный институт им. Горького. Училась на семинарах у В. Звягинцевой, В. Луговского. После окончания Литинститута с 1951 г. жила в Волгограде. В 1952 г. за поэму «Мое слово» принята в Союз писателей. Автор 36 сборников. Ее стихи стали песнями: «Растет в Волгограде березка», «Солдату Сталинграда» («Ты же выжил солдат»), «Подари мне платок», «А где мне взять такую песню», «Что было, то было». В 1993 г. за выдающиеся заслуги в области литературы, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России Маргарите Константиновне Агашиной решением Волго-

градского городского Совета народных депутатов было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». М. Агашина – первый лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», учрежденной Союзом писателей России, Волгоградской областной администрацией и Волгоградской писательской организацией (1996).

Олег Иванович Бажанов родился в 1961 г. в семье военного летчика в г. Хабаровске. В 1978 г. после окончания средней школы поступил в Саратовское высшее военное училище летчиков, которое закончил в 1982 г. Уволен в запас в 1998 г. в звании подполковника. Писать книги Олег Иванович начал в 2004 г. Первые публикации появились в 2007 г. В издательстве ПринТерра изданы четыре романа тиражом от 1000 до 3000 экземпляров: «Пришедшие Отцы», «Герой нашего времени.RU», «Иванов.RU», «Времени нет». В 2008 г. принят в Союз российских писателей. В настоящее время живет в Волгограде.

Борис Петрович Екимов – известный волгоградский писатель. Родился в 1938 г. в городе Игарка Красноярского края в семье служащих. Работал токарем, слесарем, наладчиком, электромонтером на заводе, строителем в Тюменской области и в Казахстане, учителем труда в сельской школе. Как прозаик дебютировал в 1965 г. В 1976 г. был принят в Союз писателей России, а в 1979 г. окончил Высшие литературные курсы. За свою многолетнюю писательскую деятельность Борис Екимов создал более 200 произведений. Печатается в самых популярных литературных изданиях: «Наш современник», «Знамя», «Новый мир», «Нива Царицынская», «Россия». Наиболее заметный интерес у читательской аудитории вызвали публикации Б. Екимова в «перестроечные» годы на пике тиражности «толстых изданий»: сборники рассказов «За теплым хлебом», «Ночь исцеления», романы «Родительский дом», «Пастушья звезда». Бориса Екимова нередко называют «проводником литературных традиций Донского края». Лейтмотив его произведений – реальные жизненные будни простого человека. Это близко и понятно многим, поэтому книги пользуются в России огромной популярностью. Произведения Бориса Екимова переводились

на английский, испанский, итальянский, немецкий, французский и другие языки. Его повесть «Пастушья звезда» включена в президентскую библиотеку – серию книг выдающихся произведений российских авторов. Борис Екимов – член правлений Союза писателей РСФСР (с 1985 по 1991 гг.) и Союза писателей России (с 1994 г.). Был членом редколлегии еженедельника «Литературная Россия» (с 1987 г.). Член редколлегий журналов «Отчий край», «Роман-газета» (с 1998 г.). Член комиссии по государственным премиям при Президенте РФ (с 1997 г.). Входил в жюри Букеровской премии (1997).

Евгений Юрьевич Лукин родился 5 марта 1950 г. в Оренбурге. В последующие двадцать лет своей жизни он сменил около десятка городов. В 1966–1967 гг. он, будучи еще школьником, впервые попробовал себя на литературном поприще. Евгений, проживающий в то время в Ашхабаде, опубликовал в газете «Комсомолец Туркменистана» и журнале «Ашхабад» первые подборки стихов и пародийную фантастическую повесть «Оранжевая Вега». В конце 60-х Евгений перебрался в Волгоград. Здесь он окончил историко-филологический факультет Волгоградского педагогического института. Фантастические произведения Евгений начал писать с 1975 г. Причем работать он начал в соавторстве с женой Любовью Лукиной. В 1981 г. газета «Вечерний Волгоград» впервые опубликовала их повесть «Каникулы и фотограф». Несмотря на периферийный характер издания, повесть была замечена вездесущими любителями фантастики, и очень скоро волгоградский дуэт превратился в одну из самых заметных фигур отечественной фантастики 80-х гг. В 1986 г. супруги Лукины впервые стали лауреатами читательского приза «Великое Кольцо» – за рассказ «Не верь глазам своим». «Великое Кольцо», вероятно, самый демократичный из литературных призов, он присуждается лучшим авторам-фантастам года по результатам читательского голосования. В 1996 г. неожиданно из жизни ушла Любовь Лукина – верный спутник Евгения. Единственным лекарством от горя стала для него работа. В течение пяти лет один за другим вышли романы: «Разбойничья злая луна» (1997), «Катали мы ваше

солнце» (1997), «Зона справедливости» (1998), «Алая аура пропарторга» (1999), повесть «Слепые поводыри» (2000), около десятка новых рассказов. В фантастических произведениях Евгения Лукина нередко стали проглядываться реалистические и сатирические нотки. Но это не помешало ему собрать огромную коллекцию всевозможных премий и призов именно в области фантастики. Евгений Лукин пишет не только прозу. В 2000 г. в Волгограде малым тиражом вышел его первый поэтический сборник «Дым Отечества». А «Литературная газета» в этом же году объявила Евгения Лукина лауреатом премии «Золотой теленок» «Клуба 12 стульев» – за циклы иронических стихов.

Василий Степанович Макеев родился 29 марта 1948 г. на хуторе Клейменовский Новоаннинского района Сталинградской области. Окончив восемь классов, он уехал в райцентр, где продолжил обучение. Поэтическим творчеством мальчик занимался с юных лет. В 1962 г. в областной печати впервые было опубликовано его стихотворение «Соловей». С этого момента стихотворения Василия Макеева стали регулярно появляться в новоаннинской районной газете «Авангард» и других областных газетах. Затем были годы учебы в Литературном институте. Его окончание совпало с выходом второй книги молодого поэта – «Околица» (1971). Она и послужила основанием для принятия Василия Макеева в Союз писателей. Некоторое время Василий Макеев работал в волгоградской областной газете «Молодой ленинец», а затем – с 1972 по 1980 гг. – редактором Нижневолжского книжного издательства. За это время вышли его новые книги: «Поклон» (1974), «Пора медосбора» (1978), «Сензорник» (1979), «Под казачьим солнышком» (1983), «Хлеб да соль» (1987). Кроме того, его произведения выходили в самых различных литературных журналах: «Волга», «Юность», «Сельская молодежь», «Дон», «Нива», «Отчий край». Сразу же по окончании Литературного института Василий Макеев с 1971 г. начал руководить литературной студией при Волгоградском отделении Союза писателей. Этой деятельности он не прекращал ни во время работы в Нижневолжском книжном издатель-

стве, ни позднее, когда с 1986 по 1989 гг. работал директором клуба литераторов имени М. Луконина. Сегодня литературная студия неразрывно связана с именем Василия Макеева. За три с половиной десятилетия ему удалось воспитать несколько поколений литераторов, и среди них такие признанные мастера поэтического слова, как Владимир Овчинцев, Татьяна Брыксина, Сергей Васильев, Елизавета Иванникова, Михаил Зайцев, Татьяна Батурина и другие. Эти авторы публикуются в столичных журналах и газетах, их поэтические сборники пользуются неутолимой читательским спросом.

Владимир Петрович Овчинцев – известный волгоградский поэт и общественный деятель, родился 25 декабря 1945 г. в семье потомственных рабочих завода «Баррикады». Династия котельщиков Овчинцевых проработала на заводе триста лет. После окончания школы Владимир Овчинцев пошел по стопам предков: устроился токарем на завод «Баррикады». А потом была армия. Все три года армии он был внештатным корреспондентом газеты «Во славу Родины», что позволило Владимиру продолжить свои занятия поэзией. За годы службы им было опубликовано свыше двухсот стихотворений, корреспонденций, очерков, репортажей. После службы в армии в 1967 г. Владимир Овчинцев вернулся в родной город и вновь устроился на завод «Баррикады» – сначала рабочим, а чуть позже инженером. Первая книга стихов Владимира Овчинцева «Солдатское поле» вышла в Волгограде в 1983 г. Тогда же определились и литературные предпочтения поэта: лирическое отражение действительности, раздумья о смысле жизни... Владимир Овчинцев заявил о себе и как поэт-песенник. Первая его песня – «Песня о нашей части» – прозвучала еще в армии в исполнении хора. Удачным для него было сотрудничество с композитором Владимиром Мигулей. Одна из песен на его стихи – «Свеча» – заняла призовое место на конкурсе в Италии в начале 1990-х гг. Всего же на стихи Владимира Овчинцева было написано более 160 песен. Музыку к ним писали А. Климов, С. Крыльцов, В. Числов, А. Макаренко и др. Недавно в Австрии вышел авторский компакт-диск «Галера любви» (исполнители О. Гетте и А. Макаренко). Все эти годы Владимир Овчинцев не прекращал заниматься общественной и политической деятельностью. В

1992 г. он был избран ответственным секретарем Волгоградского отделения Союза писателей России. На этом посту он работает до сих пор, снискав уважение своих коллег. Кроме того, уже в третий раз Владимир Петрович избирается в депутаты. В настоящее время он является председателем Комитета социальной защиты областной Думы.

Сергей Николаевич Синякин – писатель фантаст – родился в семье военного 18 мая 1953 г. в Новгородской области. С 1965 г. живет в Волгограде. Сергей Синякин начал свою литературную деятельность в восьмидесятые годы прошлого века. В это время были опубликованы ряд рассказов и повести «Резервация» и «Шагни навстречу». Являлся членом Клуба любителей фантастики «Ветер Времени», существовавшего в восьмидесятые годы в Волгограде. В 1990 г. Фондом культуры и Молодежным объединением «Атом» в Волгограде была издана первая книга «Трансгалактический экспресс», куда кроме заглавной вошла также повесть «Меч для Кашея, или Три дороги до Поклон-горы». В том же году в издательстве «Молодая гвардия» в сборнике «Имя для рыцаря» была опубликована повесть «Шагни навстречу». В 1991 г. в Нижневолжском книжном издательстве вышел авторский сборник «Лебеди Кассиды», в который вошло три фантастических повести. В 1999 г. в журнале «Если» опубликована повесть «Монах на краю Земли». В 2000 г. в сборнике издательства «АСТ», вышедшем под названием «Фантастика-2000», опубликован рассказ «Марки нашей судьбы». В 2000 г. в издательстве «Аст» вышли авторские сборники «Монах на краю Земли» и «Владычица морей», включившие в себя шесть повестей и ряд рассказов. За публикацию повести «Монах на краю земли» в 1999 г. удостоен премией «Интерпресскон», «Бронзовая улитка», «Сигма-Ф» по номинации «Лучшая фантастическая повесть» и премии имени братьев Стругацких по номинации «Лучшее художественное произведение в области фантастики».

Изобразительное искусство

Большую роль в культурной жизни современного Волгограда играет изобразительное искусство. Волгоградцы могут по праву гордиться творчеством выдающихся художников, скульпторов и графиков. История Волгоградской областной организации Союза художников России начинается с 1934 г., ее организатором и идейным вдохновителем организации был Я. Разгонин. С 1930-х гг. сталинградские художники много и активно выставляются. В 1934 г. в городе была организована масштабная выставка, на которую представили свои работы, посвященные темам революции и Гражданской войны, П. Васильев, А. Желтобрюхов, И. Бирюков, В. Савин. Николай Любимов для экспонирования подготовил 150 работ. В 1935 г. в связи с подготовкой Всесоюзной выставки «Индустрия социализма» Сталинград посещала группа известных советских художников (И. Э. Грабарь, И. Д. Шадр, А. А. Рылов и др.), что само по себе являлось свидетельством огромного интереса к молодому индустриальному городу. Развитию художественной жизни в Сталинграде способствовало открытие в 1938 г. картинной галереи, расположившейся в здании бывшей немецкой кирхи. Бои, развернувшиеся на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны, уничтожили огромный пласт культуры нашего региона. Была уничтожена картинная галерея. Многие сталинградские художники ушли на фронт, был расстрелян немцами за антифашистские произведения Н. Любимов. Но уже в 1943 г. художественная жизнь

города стала восстанавливаться. Ежегодно ко Дню Победы живописцы, графики и скульпторы Сталинграда организовывали выставки. В годы послевоенного строительства особенно много работы было у художников монументального и монументально-декоративного искусства. В конце 50-х – начале 60-х гг. в городе проводятся многочисленные выставки областного значения, волгоградские мастера искусств принимают активное участие во всесоюзных, республиканских и зональных выставках. В самых различных по формам и жанрам произведениях они отображали жизнь Волгограда, его героическое прошлое и успехи строительства новой послевоенной жизни. Сейчас Волгоградское областное отделение Союза художников России насчитывает около 200 живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, среди них – художники, работы которых получили всероссийское и международное признание.

Илья Иванович Машков (1881–1944) – пожалуй, самый знаменитый художник, чья биография тесно связана с историей и культурой нашего города, живописец круга «Бубнового валета». Заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился в станице Михайловская в крестьянской семье. В юные годы работал сидельцем в лавках. Приехав в Москву, с 1900 г. посещал Училище живописи, ваяния и зодчества, где среди его наставников были К. А. Коровин и В. А. Серов. В 1909 был исключен из училища за художественное вольнодумство. В студенческие годы много путешествовал, посетив ряд стран Западной Европы, а также Турцию и Египет. Был членом объединений «Мир искусства» и «Бубновый валет». Жил в Москве, порою наезжая в родную станицу. Уже в ранних произведениях Машкова проявилось его замечательное умение строить форму цветом – плотным, сильным, выразительно раскрывающим материальную плотность мира. В отличие от ряда других «бубновалетцев», влияния западного авангарда влекли его не столько к кубизму с его сдержанными тональностями, сколько к фовизму. Фовистская красочная стихия господствует в его портретах конца 1900 – начала 1910-х гг. (Мальчик в расписной рубашке, 1909; Дама с фа-

знами (Ф. Я. Гессе), 1911; оба – в Русском музее), порой сочетаясь с чувством гордого самоутверждения (Автопортрет с П. П. Кончаловским, 1910, частное собрание, Петербург). Игровое, отчасти «протофутуристическое» начало, присущее раннему творчеству Машкова, с годами стихает. Примкнув в 1924 г. к традиционалистам АХРР, он придает своим композициям более академичный, классически уравновешенный вид. Плодотворно работал как живописец и позже, вместе с тем с годами как бы отступая в тень официально-выставочной жизни. Прославился и как педагог, завел свою школу-студию уже в 1902 г.; преподавал в ней, а в 1918–1930 гг. – во Вхутемасе (Высшие художественно-технические мастерские). Умер Машков в Москве 20 марта 1944 г. Сегодня работы Ильи Машкова находятся в крупнейших музеях нашей страны, экспонируются за рубежом. Одной из лучших коллекций произведений Машкова среди региональных музеев обладает Волгоградский музей изобразительных искусств. Живописное и графическое собрание отражает все этапы творческой эволюции художника, в фондах музея также хранится архив И. И. Машкова 1930-х гг.

Владислав Эдуардович Коваль (1949 г.р.) – один из наиболее известных волгоградских художников, Член союза художников России с 1981 г. В 1976 г. Владислав Коваль окончил Московский полиграфический институт. Уже во время обучения художник прославился как создатель почтовых миниатюр. Вслед за маркой, посвященной Д. Д. Шостаковичу, была создана целая серия в честь великих композиторов: А. И. Хачатуряна, Б. В. Асафьева... Позже появились серии марок, посвященные русским писателям, флотоводцам, адмиралам, юбилейные марки и блоки. Всего Владиславом Ковалем создано более полусотни почтовых марок. Именно он стал новатором в сфере дизайна почтовых знаков, отказавшись от стандартной рамки, что позволило значительно расширить полезное пространство миниатюры. В последние годы художник много и плодотворно работает как живописец, большое внимание уделяя и способу подачи живописного произведения. Им был создан цикл из 12 произведений-модулей «ВЕК», в которых нашли отражения все

наиболее значительные события истории XX в. Данный проект был успешно показан художником в Москве. Кроме того, В. Э. Коваль хорошо известен в Волгограде и как автор юбилейных знаков, логотипов для многих учреждений и общественных организаций города. Им разработаны гербы и флаги г. Волжского, Городищенского района, целого ряда волгоградских вузов. В последние годы В. Э. Коваль ведет активную творческую и выставочную деятельность. Кроме участия в традиционных общероссийских и региональных выставках, им проведено восемь персональных выставок, где демонстрировались работы, получившие всероссийскую известность.

Андрей Петрович Выстропов (1961 г.р.) – известный волгоградский художник, начал рисовать в пятнадцать лет, и с тех пор не представлял жизни без мольберта и красок. В 1978 г. Андрей поступил на художественно-графический факультет педагогического института им. Герцена в Ленинграде. В 1987 г. он окончил Академию живописи, ваяния и зодчества им. Репина. За годы учебы в Академии Андрей Выстропов серьезно изучил технику старых итальянских мастеров, копируя работы великих художников в Эрмитаже. Дипломную работу Андрея Выстропова – картину «Вдовы» – комиссия оценила на «отлично». Впоследствии эта картина, одержав победу во Всесоюзном конкурсе дипломных работ художественных вузов, побывала за океаном – экспонировалась в Нью-йоркской академии художеств как образец для обучения живописи. В начале 1990-х гг. А. П. Выстропов на время уезжает из России, где его творчество получило широкое признание. В течение десяти лет им было организовано более ста персональных выставок в Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии, США, Японии. В 1997 г. А. П. Выстропов по специальному заказу выполнил большую работу по росписи Евангелического костела в городе Фельдберге (Германия) из семнадцати композиций на темы Ветхого и Нового заветов. Кроме того, им были написаны четыре полотна для интерьера фойе Рейн-Майн Театра в Висбадене.

Александр Яковлевич Клишин (1947 г.р.), в 1970 г. окончил Астраханское художественное училище, а в 1978 г. – худо-

жественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института по специальности художник-живописец. В 2004 г. он переехал в Волгоград. В последние годы он преподает в Институте художественного образования Волгоградского педагогического университета. Первым большим творческим отчетом художника в Волгограде стала его персональная выставка, прошедшая в Доме художника в 2006 г. Александр Яковлевич – заслуженный работник культуры РФ.

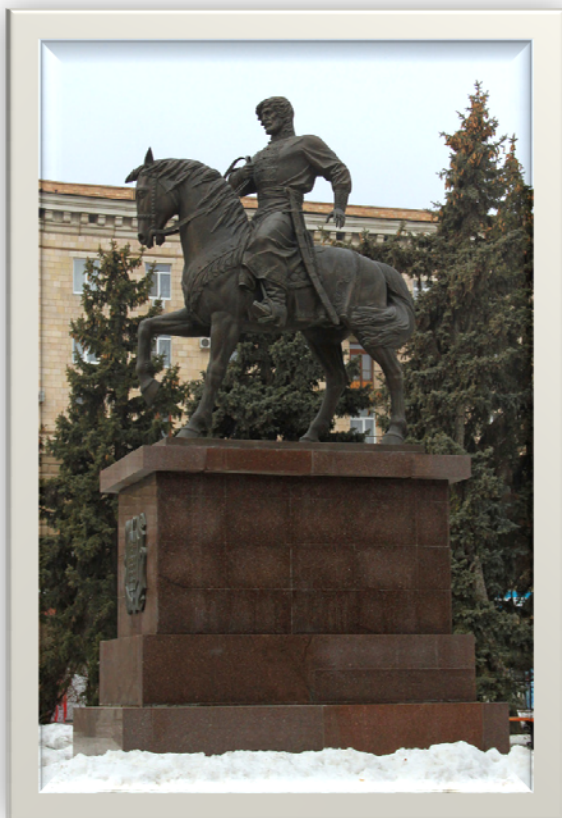
Виктор Тихонович Коваленко (1946 г.р.) – заслуженный художник России, член Союза художников России. В 1973 г. окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (мастерская Д. К. Мочальского). Профессор Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Участник более 50 крупных выставок страны, групповых выставок в Москве, 8 персональных выставок, а также выставок за рубежом (Германия, Чехия, Финляндия, Япония, Венгрия, и др.). В работах В. Т. Коваленко органично соединяются разные техники, предметы, модели и цвета. Это определило и названия персональных выставок художника – «Цвет и форма», «Модель и цвет». Геометрические формы и модели дополняют друг друга, как бы утверждая: все в этом мире взаимосвязано. И при этом все работы художника узнаваемы и принадлежат его кисти.

Вячеслав Алексеевич Милованов – заслуженный работник культуры, член Союза художников России, родился в Сталинграде в 1955 г. После службы в армии поступил на живописи-педагогическое отделение Саратовского художественного училища, а в 1987 г. окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. В течение последних десяти лет В. А. Милованов успешно совмещает творческую работу с деятельностью директора Детской школы искусств № 5, преподает живопись на кафедре рисунка и живописи Института художественного образования Волгоградского государственного педагогического университета. Поклонник голландской школы живописи, в своих натюрмортах Милова-

нов скрупулезно передает материальность и весомость предметов, их согласованность. Вячеслав Милованов привержен принципам натурности, жизненности. В основе его работ – любовное отношение к красоте родной природы, ее поэтическое переживание. Для каждого живописного образа он находит особые средства выразительности, варьируя приемы письма и композиции.

Этот перечень далеко не полный, небезызвестны в России и за рубежом такие талантливые волгоградские художники, как *Александр Белов, Стас Азаров, Сергей Модин, Дарья Маликова, Светлана Нестерова, Галина Пахомова, Марина Орлова, Вероника Суровцева, Ирина Чумичева, Михаил Серебряков.*

Скульптура

Большинство скульптурных достопримечательностей Волгограда тесно связаны с военной историей города и посвящены увековечиванию памяти о Сталинградской битве. Центральное место здесь занимает *памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане*, он имеет мировую известность, это самый посещаемый памятник в стране. Двести дней и ночей длилась Сталинградская битва, из них около 140 суток не смолкали бои за главную высоту России – Мамаев курган. Многочисленные туристы и посетители, ежегодно бывающие на мемориале, не остаются равнодушными к священной памяти героических защитников Сталинграда. Основатель и создатель комплекса – Е. В. Вучетич (1908–1974). Под его руководством на Мамаевом кургане в 1959–1967 гг. был воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Основные композиции Мамаева кургана: Вводная композиция-горельеф «Память поколений»; Аллея пирамидальных тополей; Площадь «Стоявших насмерть»; Стены-руины; Площадь Героев; Монументальный рельеф; Зал Воинской славы; Площадь Скорби; Главный монумент «Родина-мать зовет!»; Воинское мемориальное кладбище; Мемориальный дендропарк у подножия Мамаева кургана. Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы является уникальным скульптурно-архитектурным ансамблем и сложным инженерным сооружением. Это – высшая форма монументального искусства – объемно-пространственная, архитектурно-скульптурная компози-

ция, объединенная общим замыслом, общей идеей. Стены-руины Сталинграда – символическое изображение испепеленного войной города, в барельефном изображении которых с фигурными композициями, документальными надписями, музыкально-литературным звуковым оформлением, передан общий дух Сталинградской битвы, выражено душевное состояние ее участников. Величественная скульптура «Родина-мать зовет!» – главный монумент мемориального комплекса, венчающий Памятник-ансамбль, убедительно и прекрасно смотрится с любой точки (рис. 74). Ее высота – 52 м, а вес – 8 тыс. т, длина меча – 33 м. Таким образом, общая высота монумента – 85 м. Эта фигура видна не только со всех мест ансамбля, но и из многих точек города, в том числе и с Волги. От подножия кургана до его вершины посетитель проходит ровно 200 гранитных ступеней – по количеству дней Сталинградской битвы. Статуя Родины-матери является символом города-героя Волгограда, в определенном смысле его культурным брендом. Это самая высокая скульптура в мире. Авторы ставили своей задачей вызвать в творческом изображении и осуществить на практике новый тип памятника-ансамбля, в котором художественное содержание определялось бы темой народа, массового подвига и который был бы проникнут большим гуманизмом.

Пожарный пароход «Гаситель» – памятник героям-речникам, оборонявшим переправу советских войск с левого берега Волги в ходе Сталинградской битвы 1942–1943 гг. «Гаситель» был построен на Сормовском судостроительном заводе в 1903 г., до 1926 г. носил имя «Царев», в качестве пожарного парохода прослужил на Волге до 1966 г. Сейчас пароход-ветеран несет свою службу в качестве памятника. Памятник открыт 6 ноября 1977 г. Автор проекта – народный архитектор СССР В. Е. Масляев.

Подвигу речников Волжской флотилии посвящен и *плавучий буй*, размещенный в фарватере Волги напротив Мамаева кургана. Этот необычный памятник был открыт в 1980 г. Представляет собой якорь высотой 15 м, установленный на

плавучей платформе. На нем написано: «Волжским речникам, кораблям, погибшим в Сталинградской битве в 1942–1943 годах». Автор проекта – архитектор Б. В. Букин.

Памятник комсомольцам. Погибший товарищ и скорбящие, но не сломленные бойцы комсомольцы. Вот основная идея памятника, расположенного на пересечении ул. Комсомольской и просп. В. И. Ленина. Скульптура была возведена в 1973 г. по проекту скульпторов А. Е. Криволапова и В. П. Калининченко. Фигуры комсомольцев размещены на низком постаменте, совсем близко к земле, настолько же, насколько юные защитники Сталинграда были близки к народу – простые парни и простые девушки.

Памятник североморцам. Памятник защитникам Сталинграда в боях за городской элеватор открыт 30 июня 1977 г. Авторы проекта – скульптор Г. Л. Малков, архитектор Г. М. Коваленко. У здания элеватора на ул. Рабоче-Крестьянской установлен скульптурный памятник и стела. Памятник выполнен из монолитного железобетона; высота фигуры 7 м, постамента – 1 м.

Один из чудом сохранившихся довоенных памятников Волгограда – *монумент в честь Героя Советского Союза летчика В. С. Хользунова*, родившегося в 1905 г. в Царицыне. Был командиром авиабригады, сражавшейся в небе Испании. Погиб при исполнении служебных обязанностей 27 июля 1939 г. Памятник открыт на Центральной набережной в ноябре 1940 г. Авторы: скульпторы М. Г. Белашов и Е. Ф. Алексеева-Белашова, архитектор В. Е. Шалашов. Скульптура высотой 3,85 м отлита из бронзы и установлена на гранитный постамент, высота которого составляет 4,5 м.

Памятник Николаю Васильевичу Гоголю установлен в 1910 г. в Царицыне. Открытие монумента было приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения писателя. Авторы: скульптор И. Ф. Табвия, архитектор И. К. Белдовский. Бюст – бронза, высота – 1,32 м, постамент – гранит, высота – 2,6 м.

В последние годы в Волгограде появляется все больше скульптурных памятников и композиций, свидетельствующих о связи идентичности города с героическим военным прошлым

и попытке выхода за рамки устоявшихся представлений о его внешнем и внутреннем облике.

В 2006 г. был установлен бронзовый памятник духовно-покровителю города – *Александру Невскому*, работы волгоградского скульптора Сергея Щербакова. Автор изобразил князя в полный рост в воинских доспехах, с боевым знаменем в правой руке. Высота композиции вместе с флагом 4,8 м (без постамента), вес – полторы тонны.

В 2009 г. в День народного единства был открыт памятник *первому воеводе Царицына князю Григорию Осиповичу Засекину* (1550–1592). Памятник расположен в сквере им. Симбирцева, по соседству с областным музеем изобразительных искусств и библиотекой им. Горького. Автором монумента стал волгоградский скульптор Владимир Серяков. Григория Засекина он изобразил на коне, а материалом для создания монумента послужила бронза. Общая высота скульптурной композиции вместе с постаментом – более 6,5 м.

Одним из наиболее популярных и уже «обросших легендами» памятников современного Волгограда является бронзовая скульптура *Ангела-Хранителя*, установленная в парке им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда в 2005 г. Автором скульптуры является заслуженный архитектор России С. А. Щербаков.

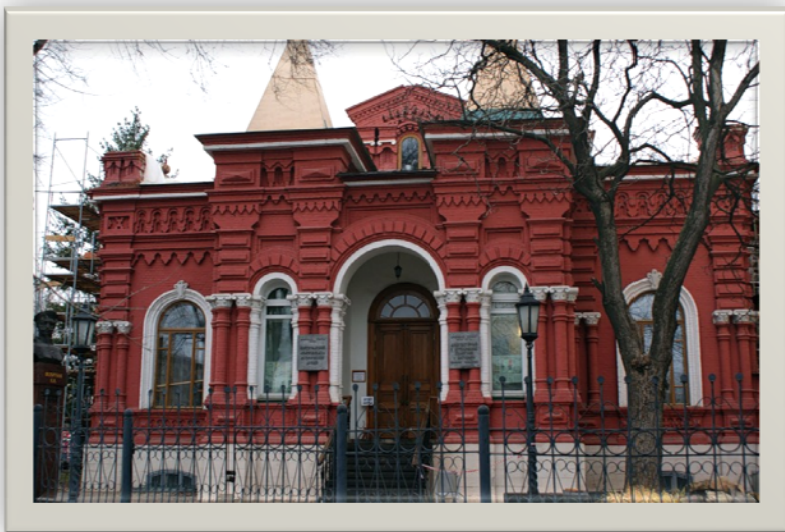
Осенью 2010 г. на верхней террасе Центральной набережной Волгограда был открыт *памятник, посвященный российскому казачеству «Казачья слава»*. Композиция, представленная скульптором Владимиром Серяковым, являет собой фигуры казака на коне, уходящего на ратную службу, и молодой казачки, провожающей его и держащей в руках икону Божией Матери и благословляющей мужа крестным знаменем. Высота нового объекта вместе с постаментом составила почти 4 м, длина – 2,85 м, ширина – 1,3 м.

Есть в Волгограде объекты из категории новой креативной городской скульптуры. Например, профессиональные памятники *«Памятник первой учительнице»* в Красноармейском районе, *«Памятник слесарю»* во дворе Центрального университета и *«Памятник автомобилисту»* (персонаж Ильфа и Петрова Козлевич) в Центральном районе.

Необычной новинкой в ландшафтно-дизайнерском оформлении Волгограда стало использование искусственных топиарных скульптур и скульптур со светодиодными каркасами в рамках проекта благоустройства города, подготовленного главами Центрального и Дзержинского районов. Менее чем за полгода на улицах города появились объемные *бабочки*, огромные *фигуры медведей*, светодиодные *семейства коней, оленей и лебедей*, но, по словам сотрудников администрации, – это еще не предел, и вскоре в каждом районе Волгограда появятся новые интересные арт-объекты. Созданием необычных для города фигур занималось волгоградское предприятие «Сад радости». Кроме перечисленных к этой категории новой парковой городской скульптуры можно отнести «*Футбольный мяч*», «*Дерево мира*», «*Велосипед*». Горожане так говорят об этом эксперименте городской ландшафтной скульптуры: «Интересный и своеобразный проект для нашего города. Любопытно было наблюдать за постепенным оформлением клумбы: в один день появился газон, дальше – цветы, потом уже и сам велосипед установили. С каждым привнесенным штрихом композиция становилась ярче и красивее, но лишь, когда рабочие закончили установку лавочек, она стала выглядеть как единое целое. От внешнего облика нашего города зависит мое настроение – теперь я нашла уголок, где наслаждаюсь природой. Для детей это вообще отличное решение, мои внуки готовы играть здесь целыми днями».

Увлечение условно топиарными композициями в Волгограде не прекращается, и в рамках проекта благоустройства города вскоре в Волгограде распушит свои крылья сказочная *жар-птица*, найдет пристань *корабль*, на клумбу, располагающуюся на пересечении улицы Бакинской и проспекта Ленина, прилетят *голуби*. Коллекцию светодиодных птиц планируется пополнить и яркими *павлинами*, которые «остановятся» на центральной набережной. «Сейчас мы готовим новые интересные фигуры, – говорит волгоградский дизайнер Анастасия Губина. – Учитываем прежний опыт, вносим какие-то новшества и улучшения в наши композиции. Надеюсь, что, сотрудничая с озеленителями, флористами, мы сможем преобразить десятки площадок Волгограда, придав им новый интересный облик».

Архитектура

Архитектура Волгограда прочно связана с особенностями его непростой исторической судьбы и героического прошлого. Обычно архитектурный облик города складывается в течение многих лет, а иногда и столетий. На него оказывают влияние и природные условия, и развитие промышленности, и сложившиеся национальные традиции, и веяния эпохи. Архитектурный облик Волгограда складывался иначе. Наиболее старой частью города является теперешний Центральный район. Здесь когда-то была сторожевая крепость. Территория крепости ограничивалась крутыми склонами р. Волги, Царицы и оврагами. Вокруг крепости позднее появились предместья. Город рос и вытягивался вдоль берега реки. Причин этому несколько: Волга – транспортная магистраль, на ней строились причалы, пристани, промышленные предприятия, склады, кроме того, и горожане не хотели уходить от реки в сухие безводные степи. По мере роста город включал в свой состав и оказавшиеся на его пути городки и поселки.

Наиболее интенсивное строительство в дореволюционном Царицыне начинается во второй половине XIX в. В 1862 г. открылась Волго-Донская железная дорога. В 1863 г. в Царицыне начал работать телеграф. В 1870 г. закончилось строительство Грязе-Царицынской железной дороги, которая надежно соединила Нижнее Поволжье с центральными губерниями вплоть до Прибалтики. Царицынский порт и железнодорожный узел разгрузили Каспий и Дон. Необыкновенно быстро

стала расти в деловых кругах популярность Царицына. Уже к концу XIX в. захолустный уездный Царицын превратился в крупный промышленный и торговый центр. На многие версты протянулись причалы и склады по берегу Волги, в силуэт города вошли многочисленные трубы и дымы промышленных предприятий, центр города обогатился крупными общественными зданиями, многоэтажными домами, хозяйственными и коммунальными сооружениями. Быстро растет население города, резко усиливаются темпы и культура строительства.

В стилевом отношении архитектура дореволюционного Царицына оставалась провинциальной. Хотя отдельные здания можно было бы отнести к достаточно ярким примерам, например, модерна (театр «Парнас», гостиница «Люкс» и др.), псевдорусского стиля, эклектики. Наряду с этим в Царицыне можно было увидеть немало фасадов зданий в кружевной кирпичной кладке, не менее выразительной, но более, пожалуй, душевной, народной, или фольклорной. К наиболее ярким примерам такой архитектуры можно отнести здание реального училища, некоторые магазины и купеческие особняки.

Старый Царицын, отстроенный главным образом во второй половине XIX в. был более чем наполовину разрушен и утрачен в 1918–1919 гг., когда здесь шли ожесточенные бои Гражданской войны. За годы Советской власти были проведены большие работы по реконструкции города. Новые многоэтажные дома поднимались там, где еще недавно были трущобы и овраги. Исчезли так называемые рабочие окраины; строился единый социалистический город. Особенно красивым и благоустроенным становился район тракторного завода. Появилась другая планировка улиц и своеобразное планирование самого города вдоль Волги – близко у Волги разместились промышленная зона, затем линия железной дороги, затем шоссе, соединяющее разрозненные районы воедино, зеленая зона и, наконец, жилые кварталы.

Во время Сталинградской битвы разрушения были настолько велики, что целые кварталы, районы были полностью сметены. В центре города не было ни одного целого здания, ни

одного метра жилой площади. Были взорваны все путепроводы через реки и овраги. Заводы представляли собой фантастическую картину хаоса сожженных, сломанных, погнувшихся металлоконструкций, гор битого кирпича, щебня, мусора. Нужно было начинать все с нуля: с планировки, с быстрой расчистки территории улиц, площадей. Не было смысла восстанавливать старые улицы. Старая застройка – узкие улицы, высокая плотность населения, случайное размещение дорог, дома разной этажности, мелкие кварталы – не отвечала новым требованиям. Город не имел четкой системы магистралей и площадей, слабо учитывался рельеф местности. Отсутствовали целостные архитектурные ансамбли. Центральная часть города была отрезана от Волги береговыми товарными железнодорожными путями, пристанями, складскими помещениями. Послевоенный генеральный план наметил основные контуры размещения жилых районов, широких проспектов и улиц, крупных жилых и промышленных массивов, хорошо связанных между собой. Окончательный вариант архитектурно-планировочного решения центра города разработал коллектив архитекторов под руководством В. Н. Симбирцева.

Современная волгоградская архитектура известна памятниками, относящимися к различным историческим эпохам. Самое древнее из известных сооружений Волгограда – *Никитская церковь*, расположенная в Кировском районе Волгограда в Бекетовке. Церковь была построена в 1782–1795 гг. в честь Святого Никиты Исповедника на средства генерал-поручика и бывшего астраханского губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова, основателя и владельца поместья. Освящение состоялось в 1795 г. Весь нижний этаж здания каменный, отделанный штукатуркой, купол деревянный. Для возведения церкви был специально построен кирпичный завод. План церкви традиционен для конца XVIII в. Над западным входом расположена колокольня, которая завершается восьмигранным шатром. Редко встречающаяся объемная композиция состоит в том, что главный купол находится не над центральной частью храма, а над алтарной, что ранее не встречалось. В целом Никитская

церковь – это образец усадебного храма в стиле зрелого классицизма. В годы войны пострадал церковный купол, который был восстановлен, а сам храм в 50-е гг. был заново расписан московскими художниками.

Замечательный памятник архитектуры Царицына XIX в. – *Каланча Царицынской пожарной команды*. Решение о ее строительстве было принято в 1891 г., а окончилось оно к 1897 г. Уникальность этого памятника архитектуры в том, что здание пожарной части построено с использованием знаменитой царицынской тычковой кладки, при которой кирпичи кладут торцом.

История *церкви св. пророка Иоанна Предтечи* уходит корнями вглубь веков. По преданию, первая деревянная церковь на этом месте была заложена в 1589 г. донскими (по другой версии, астраханскими) казаками. Церковь в то время была деревянной, древней византийской архитектуры, покрыта черепицей. Однако простояла она чуть более 10 лет. Пожар, случившийся вскоре, уничтожил многие деревянные строения нового города. Не пощадил он и Предтеченскую церковь. В 1615 г. храм был восстановлен, а в 1664 г. Иоанно-Предтеченская церковь была перестроена в каменную, став первым каменным сооружением Царицына. В годы Советской власти церковь была разрушена и забыта на долгие десятилетия. Первым шагом по воссозданию Иоанно-Предтеченской церкви стали закладка и освящение места под его строительство в сентябре 1995 г., а первые богослужения в возобновленной церкви состоялись весной 2001 г.

Здание *Мемориально-исторического музея* (ранее Музея обороны Царицына), находящееся на Привокзальной площади, было построено в 1903 г. в качестве особняка царицынской купчихи Ю. Д. Репниковой. Это здание – архитектурный памятник старого Царицына – знаменито тем, что здесь в 1917–1918 гг. находился штаб обороны Царицынского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. В 1918 г. штаб обороны был реорганизован в Царицынский губернский военный комиссариат, который занимался формированием резервов для Красной Армии, здесь же работала военная комен-

датура города. С 1924 г. здесь располагались различные административно-хозяйственные учреждения, а с января 1937 г. здание используется в качестве музея и состоит на учете как памятник истории республиканского значения. Архитектура здания решена в неорусском стиле рубежа XIX–XX вв. Художественная выразительность здания достигается силуэтной крышей с использованием по конькам металлических решеток, весьма развитым карнизом, сложенным из профилированного кирпича, укреплением углов здания сильным рустом и системой колонок. Особо подчеркнут главный вход в здание со стороны ул. Гоголя. Сама постановка здания, богатая пластика фасадов создают важный градостроительный акцент в ансамбле Привокзальной площади и ул. Гоголя, ведущей к центру города-героя. После Сталинградской битвы в 1946–1947 гг. здание восстановлено с максимальным приближением к первоначальному виду. Проект восстановления разработан архитекторами С. З. Брискиным и И. Е. Фиалко. Внутренняя планировка и интерьеры претерпели некоторые изменения, связанные с использованием помещений для музейных экспозиций.

Волгоградский краеведческий музей – одно из наиболее значимых мест для волгоградской культурной жизни. Кирпичное здание было построено в 1910 г. для городской управы. Менее других пострадавшее во время обороны города здание было восстановлено одним из первых. Первоначально в нем располагался горсовет, а затем – Дворец пионеров. Со строительством для Дворца пионеров нового здания в 1982 г. здание бывшей городской управы было передано Областному краеведческому музею. При реконструкции здания в 1982–1988 гг. внутренняя его планировка претерпела некоторые изменения, особенно в подвальной части; улучшена внутренняя отделка помещений. На фасаде со стороны проспекта В. И. Ленина несколько изменен рисунок балконных решеток, а также заполнение дверного проема.

Из зданий, окаймляющих ныне площадь Павших борцов, историческое значение имеет здание *Нового экспериментального театра*. Оно было построено в 1915 г. на средства

купца Репникова как клубнотеатральное здание и называлось тогда Домом науки и искусства. В 1917–1918 гг. в нем размещался Царицынский городской Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. В 1924 г. здесь располагалась одна из самых крупных библиотек города, в нем же был основан первый музей Царицына. Затем в этом здании работал Драматический театр имени Горького, старейший театр города. После Сталинградского сражения здание восстановлено с максимальным сохранением всех деталей, что и дает основание говорить о классическом стиле архитектуры. Реконструкция была завершена в 1952 г. (архитектор Н. Б. Куренной). С 1989 г. в здании открылся Новый экспериментальный театр. Теперь это одно из красивейших зданий центральной части города.

Здание *Центрального универмага* было построено в середине 30-х гг. по проекту архитектора М. П. Цубиковой. Четырехэтажное здание занимало важное место в застройке центральной площади города. Угловое его расположение предопределило оригинальное решение входа в магазин с угла площади и ул. Островского. Здание универмага имеет историческое значение: в его подвалах 31 января 1943 г. был пленен штаб южной группы гитлеровских войск во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Об этом сообщается в мемориальной доске на главном фасаде универмага. В 1942 г. здание значительно пострадало и восстановлено в 1949 г. по проекту архитектора И. К. Белдовского. Фасад здания, а также основное планировочное решение восстановлены в прежнем виде, в архитектуре, характерной для второй половины 30-х гг. В целях завершения застройки площади Павших Борцов в 1964–1965 гг. со стороны площади сделана пристройка к зданию универмага, что позволило несколько увеличить его торговую площадь. Проект реконструкции был разработан архитекторами Е. И. Левитаном и Б. Г. Гольдманом. Со стороны ул. Островского фасад универмага сохранен в первоначальном виде.

Огромное символическое значение для всего облика Волгограда имеет здание *железнодорожного вокзала*. Первоначально выполненный из дерева, а позднее кирпичный, желез-

нодорожный вокзал появился здесь в начале 1860-х гг. Ныне существующее здание было построено в 1954 г. на месте вокзала, практически полностью разрушенного в дни Сталинградской битвы. Проектировалось оно Волгоградским филиалом Дорпроекта Приволжской железной дороги в 1950–1953 гг. Авторы проекта архитекторы А. В. Куровский и С. З. Брискин, инженер-конструктор А. Ф. Кадильников. Здание трехэтажное с цокольным этажом, завершается башней со шпилем, увенчанным золотистой звездой. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Фасады облицованы гранитом и инкерманским камнем, частично оштукатурены; стены в интерьере преимущественно облицованы мрамором. Потолки в залах отделаны лепными карнизами, кессонами, розетками. Росписи, посвященные героике войны и мирного труда, выполнены художниками Я. Скрепковым, В. Крыловым, Д. Мерпертом. Скульптурные группы и барельефы в комплексе вокзала выполнены скульпторами М. Д. и Н. А. Павловскими и В. Н. Безруковым. В целом решение здания типично для архитектуры эпохи Сталина. В 1997 г. здание железнодорожного вокзала было признано памятником архитектуры. К главному входу в вокзал со стороны города ведет широкая гранитная лестница. По обе стороны от нее на отполированном сером граните – два многофигурных барельефа высотой в пять метров каждый. Над главным входом – символическая скульптурная композиция; Родина-мать венчает лавровым венком победителей. Здание решено в монументальных формах архитектуры послевоенных лет и своей композицией, отделкой, деталями отражает величие победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Оно формирует Привокзальную площадь и является завершающим акцентом каскада площадей от набережной Волги и застройки всей центральной части города-героя.

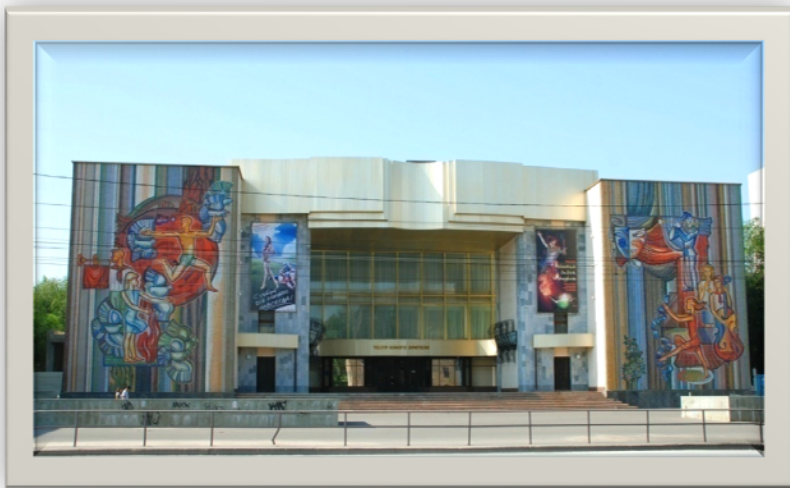
Признанным украшением центральной части Волгограда является здание волгоградского

Планетария, единственного в Нижневолжском регионе, открытие которого состоялось в сентябре 1954 г. Проекты главного здания обсерватории планетария и их архитектурного оформ-

ления были разработаны волгоградскими архитекторами В. Н. Симбирцевым и А. М. Хомутовым. Здание купольное с портиком из серого ракушечника является композиционным завершением ул. Мира. Вершину купола венчает монументальная бронзовая семиметровая скульптура женщины – «Мир» – одна из последних работ знаменитого скульптора В. И. Мухиной. Решенное в традициях архитектуры эпохи итальянского Ренессанса, здание Планетария явилось классическим примером формирования градостроительного ансамбля ул. Мира.

В последние годы, благодаря появлению новых технологий в строительстве, архитектурный облик Волгограда существенно изменился и дополнился. Происходит открытие торговых и бизнес-центров, высотных жилых домов и промышленных объектов. Одним из примеров высотной застройки центральной части города является жилой *комплекс «Волжские паруса»* в пойме р. Царицы, проект которого был награжден дипломом XI Международного конкурса «Фестиваль Зодчества 2003». Автором проекта является московский архитектор, академик В. С. Кубасов. Жилой комплекс представляет собой два высотных здания в 32 и 28 этажей. Жилая часть корпусов максимально приподнята над землей и начинается на высоте пятого этажа. На уровне 17-го, 18-го, 19-го этажей корпуса соединены остекленным жилым мостом. Внешние фасадные поверхности корпусов слегка изогнуты в плане и напоминают наполненные ветром паруса.

Театры

Вряд ли современный Волгоград можно назвать театральным городом. Тем не менее, сегодня в нём успешно функционирует 12 театров, весьма различных по истории и судьбе, концепции и художественным принципам, репертуару, зрительскому контингенту, режиссёрскому стилю, актёрскому составу. В Волгограде в настоящее время действуют Театр юного зрителя, Волгоградский областной театр кукол, Волгоградский Новый экспериментальный театр, Государственный Донской казачий театр, Волгоградский муниципальный музыкальный театр, Волгоградский театр «Царицынская опера», Волгоградский молодёжный театр, Волгоградский государственный «Театр одного актера», Молодёжный театр спонтанности и парадокса, театр «Хоббитон», театр «Re-Actor», Волгоградская лаборатория современного театра. В городах Волгоградской области работают: в г. Камышине – драматический театр и муниципальный театр кукол «Арлекино», в г. Калач-на-Дону – театр марионеток, в г. Волжский – театр кукол и кино «Арлекин».

Театр юного зрителя отсчитывает свою историю от 1932-го года, хотя официальное его открытие состоялось 18 октября 1933 года в помещении бывшего кинотеатра «Колизей» и было ознаменовано показом спектакля «Принцесса Турандот». В краеведческом музее сохранился буклет, выпущенный в 1939 году, ставший, видимо, последним ценнейшим свидетельством весьма активной и разнообразной жизни Сталинградского ТЮЗа с

1933 по 1939 годы. Из него можно узнать весь репертуар театра по сезонам. Среди популярных по сей день детских пьес и сказок можно увидеть и такие названия, как «Мещанин во дворянстве», «Плутни Скапена», «Лекарь поневоле» Мольера, «Недоросль» Фонвизина, «Женитьба Бальзаминова», «Бедность не порок» Островского, «Женитьба» Гоголя, «Ромео и Джульетта» Шекспира. В 1938 году ТЮЗ работал в сопровождении двух новых художественных организаций: театра кукол и балетной студии, ядро которой составляли участники хореографического кружка Сталинградского Дворца пионеров, а руководителями были замечательные педагоги Е. К. и Д. И. Зубовские. Студия приняла участие в спектаклях «Красная шапочка» и «Конек-горбунок». Впоследствии многие юные артисты балета стали профессионалами и работали в Волгоградском музыкальном театре – Л. Валюк, Н. Калинина, Л. Сулягина и другие. В актерском списке довоенного театра кукол встречается фамилия А. А. Хмелева, ставшего после войны художественным руководителем Волгоградского театра кукол на многие годы. В довоенном ТЮЗе был обширный детский актив, куда входили школьники города. Они проводили большую работу среди юных любителей театра, выпускали газету «Голос зрителя», собирали рисунки, сделанные детьми по мотивам спектаклей. Работники театра помогали художественной самодеятельности школьников. Последний адрес довоенного Сталинградского ТЮЗа: улица Октябрьская, 16 это рядом с современным ДК Профсоюзов.

В 1942 году, 23 августа во время налета на город немецких бомбардировщиков в здание ТЮЗа попала бомба, полностью его разрушившая. Эвакуированный в августе 1942-го года в Казань театр, после окончания Великой Отечественной войны в Сталинград не возвратился, а разрушенное здание более не восстанавливалось. Театр строили заново – сначала как спортивное сооружение, затем как Дворец культуры, и лишь на последнем этапе под давлением общественности здание начали переделывать под детский театр. Автором последнего проекта стала архитектор Г. Кривкина, художественное оформление

фасада здания и интерьеров осуществили волгоградские художники Н. Павловская, А. Бровко, Е. Обухов, В. Ли, А. Мамонтов, Г. Ханов. Здание театра строилось с любовью. Это удивительное сооружение из силикатного кирпича, мрамора и стекла. Фойе украшали живописное панно, настенные часы оригинальной конструкции, а также два небольших садика с цветущими розами, водоемом для рыбок, поющими птицами. Лучшим для того времени оборудованием были оснащены сцена и зрительный зал. Его стены были отделаны деревом, пол устлан голубым синтетическим ковром. На втором этаже был малый зал на 200 мест, на третьем этаже – большое помещение для экспозиций театрального музея. Сцена располагала подвесным механизмом, пультом дистанционного управления для мобильной смены декораций и освещения.

Так через двадцать восемь лет, 22 марта 1970 года, был открыт новый Волгоградский театр юного зрителя. Первым его директором был замечательный артист и незаурядная личность Аркадий Высоцкий. Главным режиссером стал приглашенный из Саратовского ТЮЗа заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Давыдов. Труппу они подбирали вместе на выпускных экзаменах театральных институтов и училищ, а также в различных театрах. Весь город с громадной заинтересованностью ждал возрождения ТЮЗа, и после его открытия всего лишь с марта по июль 1970 года театр посетили уже 100 тысяч зрителей.

В середине 1980-х годов из-за ошибок в процессе строительства второй очереди волгоградского скоростного трамвая, фасад здания начал разрушаться. В начале 2000 года, по инициативе директора ТЮЗа Б. В. Немны началась масштабная реконструкция здания театра, которая частично изменила его внешний облик, а также расширила и привела в достойный, современный вид внутренние помещения, прекрасный зал на 1000 мест. В настоящее время художественным руководителем ТЮЗа является Альберт Авходеев. В репертуаре театра юного зрителя детские и молодежные постановки. Наиболее известные спектакли: «Клочки по закоулочкам» Г. Остера, «Вини-Пух и все-все-все» А. Милна, «Сокровища капитана Штиля» М.-К. Машаду,

«Что такое этикет?», «Весёлый Роджер» Д. Салимзянова, «Не ходите, дети, в Африку гулять» К. И. Чуковского, «Вдовый пароход» И. Грековой и П. Лунгина, «С тобой всё кончено навсегда» М. Равенхилла, «Уйди-уйди» Н. Коляды, «Романтики» Э. Ростана и другие.

Волгоградский областной театр кукол – также один из старейших в городе. Театр ведёт свою историю с 1 ноября 1936 года, когда был создан как самостоятельный коллектив при клубе лесозавода. С 19 мая 1937 года приказом Сталинградского отдела искусств самостоятельный театр кукол был признан профессиональным творческим коллективом и передан в ведение Сталинградского Театра юного зрителя. Первоначально исполнителями ролей были артисты ТЮЗа и приглашенные артисты-кукольники А. Рудяков, А. Пешкова, М. Гриценко, В. Якушев, А. Хмелев. Художественный руководитель ТЮЗа В. Раскольников являлся также и режиссером театра кукол. С 1 февраля 1940 года театр кукол выделился в самостоятельную творческую единицу. Главным режиссером его был назначен А. Хмелев.

В годы Великой Отечественной войны многие работники театра были мобилизованы на фронт, остальные выступали в госпиталях и воинских частях Сталинградского фронта. В свободное от работы время участники концертной бригады рыли окопы, работали на трудовом фронте. Послевоенные годы были годами второго рождения театра. Помимо спектаклей для детей коллектив театра начал пробовать силы в создании спектаклей для взрослых: «Чертова мельница», «Ночь перед рождеством», «Игрушечка», «Дело о разводе».

С 1956 года начинается новый этап работы театра. В сентябре 1956 года состоялось открытие стационарного помещения театра кукол на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев (с залом, рассчитанным на 150 человек), где он работает и по сей день. Был показан спектакль «Буратино», поразивший зрителей необычным постановочным решением.

Спектакли театра, такие как «Аленький цветочек», «Военная тайна», «Мудрец без бороды», «Цветик-семицветик»,

«Крошечка-Хаврошечка» и другие неоднократно получали высокую оценку на различных фестивалях, смотрах, а исполнители и режиссеры награждались дипломами и Почетными грамотами Министерства культуры РСФСР. Творческий коллектив театра и персонально заслуженный деятель искусств РСФСР А. Хмелев стали членами Международного союза кукольников. Театр побывал на гастролях в Москве, Киеве, Кишиневе, Минске, Астрахани, Ростове и других городах, а также в Болгарии и Польше, объездил самые далекие уголки Волгоградской области.

Яркий след в жизни творческого коллектива оставили директор театра заслуженный работник культуры РСФСР А. Арнольдов, режиссеры-постановщики Г. Герасимов, Л. Осокин, художники Ю. Минаев, О. Лесючевская, Н. Зинковский, Г. Макаров, Н. Забродина. Шестнадцать лет успешно проработал в театре директор В. Коновалов, восемь лет директор В. Алимпиев. Пришли в театр и стали ведущими мастерами: заслуженный артист РФ Ю. Семикин, заслуженная артистка РФ В. Лозинская, Л. Берёзова, Э. Хлопова, Н. Голубева, Б. Механцева, А. Ильин, В. Ерёменко, И. Гуро, заслуженный работник культуры РФ Н. Шубин (автор музыки более чем к 65 спектаклям и двум мультфильмам), Ю. Бычков, который в 1980 году возглавил театр, пройдя школу у своего учителя – заслуженного деятеля искусств РФ А. Хмелёва. На счету Ю. Бычкова свыше 70 поставленных спектаклей. С 1972 по 1975 гг. при Волгоградском театре кукол работала студия, выпускники которой успешно работают не только в труппе театра, но и в других театрах города.

В 1996 году в театр пришел новый главный режиссер, выпускник Саратовского театрального училища и Белорусской академии искусств В. Колядич. С его приходом труппа пополнилась молодыми способными артистами, усилились поиски новых нетрадиционных творческих решений, появились оригинальные постановки: «Трям! Здравствуйте!», «Гадкий утенок», «Летающий поросенок», «Котенок по имени Гав», «Золотой ключик, или сон папы Карло», «Через всю войну», «Маль-

чик у Христа на ёлке». Художником-постановщиком последнего спектакля, также как и спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке», посвященного 200-летию юбилею А. С. Пушкина, стал Фёдор Новиков, в 1999 году возглавивший театр в качестве директора.

В настоящее время главный режиссер Волгоградского областного театра кукол – Михаил Логинов. Театр кукол постоянно вносит свой вклад в культурную и общественную жизнь Волгограда и области. Артисты – неизменные участники празднования дней города, Международного дня защиты детей, Дня матери и многих других торжеств. ВОТК стал инициатором проведения благотворительной акции «Вера. Надежда. Любовь», цель которой – помощь детям с ограниченными возможностями, детям из детских домов и школ-интернатов. Несколько лет этот проект успешно реализуется.

Основа репертуара Волгоградского кукольного театра – спектакли по русским и зарубежным сказкам. Ежегодно репертуар пополняется тремя-четырьмя новыми постановками, и каждая премьера пользуется огромной популярностью. В репертуаре Волгоградского областного театра кукол сейчас свыше 30 самых разных спектаклей. Среди них «Гусёнок» Н. Гернет, «Три поросенка» С. Михалкова, «Терем-теремок» С. Маршака, «Бука» М. Супонина, «Золушка» Б. Шварца, «Царевна-лягушка» Н. Гернет, «Спящая красавица» З. Чернышевой (по Ш. Перро), «Гадкий утенок» В.Синакевича (по Г.-Х. Андерсену), «Золотой ключик, или сон папы Карло» А. Толстого (сценарий В. Колядича) и многие-многие другие. Зрители высоко оценили спектакли, в основу которых легли сказки народов мира, а также произведения классиков и детских писателей: «Морозко», «Терем-теремок», «Гуси-лебеди», «По щучьему веленью», «Царевна-лягушка», «Три медведя», «Сказки старого попугая» Д. Нуянзина (по мотивам итальянских сказок), «Волк и семеро козлят» Я. Гравовского, «Гасан, искатель счастья» Е. Сперанского, новогодние праздники для юных волгоградцев.

Сегодня театр много и интересно работает с новыми формами театра кукол. Удачно использует приемы и синтетического и психологического театра, балагана. Все чаще обраща-

ется к серьезной литературе, классике. В планах театра постановка спектаклей «Волшебник Ох» по пьесе Л. Веприцкой, «За-яц, Лиса и Петух» по пьесе Н. Чапайкина, «Служанки» по пьесе Жана Жана, «Портрет» по Н. В. Гоголю (автор пьесы М. Першин), «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. В творческих планах театра также проведение II международного фестиваля театров кукол городов Юга России, поездки на фестиваль в Голландию, Болгарию, Германию.

Свои кукольные театры есть и в Волжском («Арлекин»), и в Камышине «Калейдоскоп».

Волгоградский Новый экспериментальный театр открылся в Волгограде в 1989 году на базе Волгоградского драматического театра имени М. Горького, где в разное время играли А. Рыбников, Р. Маркова, И. Лапиков, Т. Доронина, А. Равикович, О. Басилашвили, В. Седов, Иннокентий Смоктуновский и др. Работали режиссёры Фирс Шишигин, Ю. Буре, В. Иванов. Основатель и художественный руководитель НЭТа, его главный режиссёр – Отар Джангишерашвили. Это первый театр в России, полностью перешедший на контрактную систему работы.

В театре работают талантливые актёры – Олег Алексеев, Владимир Бондаренко, Валерий Гурьев, Алла Забелина, Александр Таза и др.

Репертуар НЭТ – драматические постановки по произведениям классиков и современных авторов. Для творческой концепции театра свойственна смелая постмодернистская интерпретация оригинального сюжета и зачастую непривычные для волгоградской публики дерзкие режиссерские находки. Наиболее известные постановки: «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Золотая карета», «Гамлет в Нью-Йорке», «Последний роман с...» А. Чехова, «Эротические опыты графа Альмави-вы...» Бомарше, «Трамвай желание» Т. Уильямса и другие.

Государственный Донской казачий театр основан в декабре 1992 года. Его основатель и художественный руководитель – заслуженный артист России Владимир Иванович Ляпичев. Это единственный театр в России, чьи постановки полно-

стью основываются на исторических и фольклорных традициях казачества. Расположен в сохранившемся дореволюционном здании, реализует свои постановки в зале на 500 мест.

История казачьего театра в нашей области началась в Урюпинске, где в 1909 году был основан Урюпинский областной передвижной театр – второй в России государственный казачий театр после Казачьего драматического театра в Новочеркасске. Находился он в ведении местного купеческого сообщества, на сцене ставились, в основном, пьесы классического репертуара, но, так как театр стоял на казачьей земле, в народе его стали называть «казачьим». Театр успешно существовал и в годы Советской власти под именем Урюпинского колхозного передвижного театра. А в 1970 году, вместе с Камышинским драматическим театром, был реорганизован в Волгоградский областной гастрольный драматический театр.

В 1989 году заслуженный артист России Владимир Иванович Ляпичев создал студенческую театральную студию, но со временем к нему присоединились такие профессионалы, как заслуженные артисты России Пётр Зайченко и Анатолий Иванович Трусов, Тамара Тарасова, Нина Евстафьевна Мажарцева, заслуженная артистка России Любовь Ивановна Данилина, Борис Георгиевич Халисов, Ольга Борисовна Халисова, Евгений Евгеньевич Плетнёв, и студия постепенно стала преобразовываться в настоящий, профессиональный драматический театр.

В качестве профессионального драматического театр был возрождён в 1992 году, когда состоялась премьера спектакля «Я пришел дать вам волю» по одноимённому произведению В. М. Шукшина. С той поры труппа каждый год радует своих зрителей несколькими премьерами. В 2005 году Государственный Донской казачий театр громко заявил о себе на театральном фестивале «Комплимент» в г. Новочеркасске, представив на суд жюри свой спектакль «Хуторяне» по пьесе Александра Копкова, за который ему были присуждены первое место и дипломы: за лучшую режиссёрскую работу, за лучшую мужскую роль, за глубину постижения роли и артистизм исполнения. Следующие два года – 2006 и 2007 – принесли новые победы:

театр дважды стал дипломантом международного фестиваля «Homo ludens» («Человек играющий») в городе Николаеве (Украина). Театр неоднократно выезжал на гастроли в города России и ближнего зарубежья: побывал в Новороссийске, Севастополе, Балаково, Волгодонске, Минеральных Водах, Николаеве.

Репертуар театра – казачий фольклор, сюжеты из народной жизни, традиционалистские пьесы. Самые известные постановки: «Чубатые ребята», «Подхалюзин и Ко» А. Островского, «Едут, едут по Берлину наши казаки» В. Ляпичева и Ю. Войтова. На сцене театра шли такие постановки, как «Хуторяне» А. Копкова, «От любви до ненависти» Н. Старицкого, «Ванька-Каин» Б. Хмельницкого, «Эй, ты, здравствуй!» Г. Мамлина, «Пески» А. Серафимовича, «Гостиница для бомжей» М. Горького, «Пугачёв» С. Есенина, спектакли-концерты: «Ваганты», «Пушкин с нами», «Маскарад в Тарханах». В 2010 году были поставлены и новые спектакли – «Женитьба Белугина», «Февральский ноктюрн», «Эшелон».

В театре произошли перемены и на пост директора в сентябре 2010 года был приглашён Андрей Евгеньевич Зуев. Главным режиссёром театра стал Тихонравов Владимир Владимирович.

Волгоградский муниципальный музыкальный театр расположен в здании на набережной Волги. Его зал рассчитан на 1000 человек. Образован он в 1932 году как Сталинградский театр музыкальной комедии. До этого времени в городе не было постоянной труппы оперетты, существовало Нижне-Волжское театральное объединение, которое обслуживало Саратов, Сталинград и Астрахань. Спектакли давались в основном в летнее время – на открытых площадках, в театре «Конкордия» или в помещении драматического театра. Но выездной театр уже не удовлетворял вкусы Сталинградской публики. В сентябре 1932 года началось формирование труппы Сталинградского театра музыкальной комедии, и уже в ноябре театр открылся опереттой Н. Стрельникова «Холопка». Первоначально в труппе работало 150 человек. Из уже известных и любимых сталинградцами артистов приглашены Н. Томская, Г. Чарская, М. Ниль-

ский, Г. Ушаков, Д. Данильский. Возглавил труппу прекрасный музыкант и дирижер Б. Неймер.

Новый театр, сразу полюбившийся зрителям, свою творческую жизнь начал в старинном здании театра «Конкордия», располагавшегося на живописном берегу реки Царица. Здесь театр работал до осени 1941 года, а когда здание было занято для военных нужд, труппа переехала в Сталинградский ТЮЗ, где попеременно давались спектакли ТЮЗа и музыкальной комедии. Оба эти здания не удалось восстановить, они были полностью разрушены во время сталинградских боев. 23 августа 1942 года труппа театра музыкальной комедии должна была эвакуироваться в город Казань, но выехать не успели. Вечером 23 августа началась массовая бомбардировка города. Лишь в ночь на 30 августа артистов небольшими группами удалось эвакуировать на левый берег Волги. Все имущество театра сгорело у сталинградской пристани вместе с пароходом, на который оно было погружено. Из Камышина последним пароходом труппе удалось добраться до Казани, а через некоторое время вновь пришлось трогаться в неблизкий путь – на новое место эвакуации – в город Омск, и Сталинградский театр музкомедии работал в составе Омского драматического театра.

Вернувшийся из эвакуации в 1947 году, театр был принят Сталинградским тракторным заводом. Переоборудованное здание одного из цехов служило зрителям и артистам вплоть до 1952 года. Зато свой 20-й юбилейный сезон труппа театра открывала в новом здании на Набережной Волги, где находится и в настоящее время. За это время значительно расширился репертуар театра: любимицей всегда была оперетта – классическая и советская, но ставились и оперные, и балетные спектакли. Например, опера В. Энке «Любовь Яровая», балет Б. Астафьева «Бахчисарайский фонтан». Театр стремился показать зрителю новые, свежие, содержательные спектакли. Труппу дополнили молодые, талантливые артисты: Ю. Богданов, Н. Куралесина, Н. Утина, Т. Энгель, Г. Гросс, А. Воробьева, Т. Папина и многие другие.

В сезоны 1957–1959 годов поставлены оперы: «Проданная невеста» В. Сметаны, «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского; балеты: «Красный цветок» М. Глиэра, «Эсмеральда» Ц. Пуни; классические оперетты: «Фрескита» Ф. Легара, «Продавец птиц» К. Целлера, «Последний чардаш» И. Кальмана, «Ночь в Венеции» И. Штрауса; необыкновенной популярностью пользуются советские оперетты: «Цирк зажигает огни», «Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина, «Севастопольский вальс» К. Листова, «Под черной маской» Л. Лядовой и многие другие.

Расцвет театра пришёлся на 1960–1970-е годы, когда многие новые пьесы советских авторов писались на текущий творческий состав театра музкомедии. В 1995 году реорганизован в Волгоградский муниципальный музыкальный театр. После приобретения нового статуса значительно расширилась репертуарная афиша театра, на его сцене идут классические оперетты, музыкальные комедии, мюзиклы, оперные и балетные спектакли. Большое внимание театр уделяет сценографии постановок, костюмам, вокальному и исполнительскому мастерству – спектакли театра пользуются большой популярностью у волгоградцев, а также у зрителей других городов, где театр побывал со своими гастроями.

В 1999 году статистика зарегистрировала самое большое количество зрителей у Волгоградского муниципального музыкального театра – более 180 тысяч человек. За почти 80-летнюю историю театр осуществил более 350 постановок, побывал на гастролях более, чем в 150 городах России и бывшего Советского Союза, артисты театра демонстрировали свое искусство за рубежом, побывав там со своими концертными программами. Волгоградский муниципальный музыкальный театр поддерживает связи со многими театрами России, а также заключен договор о сотрудничестве с Национальным театром Североморавии (Острава).

В репертуаре театра классические оперетты, музыкальные комедии, мюзиклы, оперы. Самые известные постановки: «Венские встречи» И. Штрауса, «Игра любви и случая» П. Морозова, «Баядера» И. Кальмана, мюзикл «Биндюжник и король»

А. Журбина, «Труфальдино из города В...» А. Колкера, «Мистер Икс» и «Фиалка Мноартра» Имре Кальмана, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Здрасьте. я ваша тётя!» Оскара Фельцмана, «Силикон» Александра Пантыкина, «За двумя зайцами» Вадима Ильина, Владлена Лукашова, «Ханума» Гия Канчели.

Осенью 2011 года Волгоградский музыкальный театр открывает свой юбилейный 80-й театральный сезон. До 2009 года художественным руководителем театра был заслуженный деятель искусств России Михаил Ковальчик. В качестве художественного руководителя и главного режиссера с 2009 года приступил к работе Вадим Георгиевич Милков, лауреат многих международных конкурсов, чьи постановки идут на сценах ведущих театров России. Поставленная им в Большом театре в 1997 году опера М. Мусоргского «Иван Сусанин» до сих пор находится в репертуаре театра. А с апреля 2009 года на сцене Мариинского театра идет опера М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка» в постановке Вадима Милкова. Творчество Вадима Милкова также хорошо известно и волгоградцам. С 1999 по 2001 годы В. Милков возглавлял Волгоградский музыкальный театр в должности главного режиссера, поставил 9 спектаклей, которые вошли в «золотой фонд» театра, в том числе, «Свадьбу Фигаро» Моцарта, «Вестсайдскую историю» Бернштейна, «Бал-маскарад» Верди.

Волгоградский театр «Царицынская опера». Впервые в Царицыне оперная труппа была набрана для сезона 1908–1909 гг. (численность населения города тогда составляла всего 100 тысяч человек). Ее антрепренером стал владелец театра «Конкордия» В. М. Миллер. В качестве солистов были приглашены из Императорского театра драматическое сопрано Чекмарев, из Москвы – Миловидова, из Саратовской оперы – Станиславова. Для постановки оперных спектаклей было заново отделано здание и проведено паровое отопление. В репертуаре первого сезона значились «Травиата» и «Аида» Верди, «Демон» Рубинштейна, «Фауст» Гуно, «Жизнь за царя» Глинки, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского. «Благодарим господина

Миллера за хорошую труппу», – то и дело восторгался «Царицынский вестник». Прекрасно пели Гудвиль, Станиславова, Шидловский. Последний, по словам рецензентов, «удовлетворял самым серьезным требованиям: у него был мощный и красивый голос». «Тонким музыкальным слухом обладала А. М. Шеншова, безупречно исполнявшая партию Виолетты в «Травиате». В 1909 году гастроль Царицынской оперной труппы с успехом прошли в Самаре, Тамбове и Астрахани с 24 различными спектаклями в афише.

Современный Волгоградский театр «Царицынская опера» основан 20 февраля 1993 года сначала как оперная антреприза. Долгое время постановки театра проходили в здании Центрального концертного зала. С 6 февраля 2004 на базе Волгоградской оперной антрепризы создан театр «Царицынская опера». Коллективу было передано здание ДК им В. И. Ленина, принадлежавшее ранее металлургическому заводу «Красный Октябрь» (памятник архитектуры площадью 24 тыс. кв. м, с лучшей в городе акустикой, построен в 1956 г., в настоящее время продолжается его реконструкция). Первый спектакль после открытия театра в 2004 году – «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова – показан 22 октября 2004 года. Театр знакомит волгоградскую публику с мировой оперной классикой, произведениями, ранее не ставившимися в городе, в том числе для детей – классика оперы: «Кармен» Бизе, «Севильский цирюльник» Россини и др.

Одно из существенных отличий театра – это привлечение к созданию постановок артистов и постановщиков из ведущих российских театров. Но в последнее время для укомплектования театра профессионалами высокого уровня в Волгограде активно осуществляется подготовка музыкантов, вокалистов и артистов балета в местных высших учебных заведениях – Волгоградском государственном институте искусств и культуры, Институте художественного образования Волгоградского государственного педагогического университета, Волгоградском муниципальном институте искусств им. П. А. Серебрякова.

Руководство театра привлекает к созданию новых спектаклей не только лучшие творческие силы города, а по примеру основателей оперных традиций в Царицыне – мастеров сцены из столицы. Так, постановщиком «Снегурочки» и «Русалки» стал режиссер Большого театра Михаил Панджавидзе, впервые воплотивший в жизнь на российской сцене уникальные современные видеотехнологии. А премьеру «Иоланты» можно без преувеличения назвать премьерой Большого. Режиссер, дирижер и некоторые солисты, задействованные в опере, именно оттуда. В последние годы театр прибегает к такому жанру музыкальных спектаклей, как мюзикл. Так в декабре 2010 года для детей был показан мюзикл «Сырландия – чудесная страна» (вольное сочинение на тему пьесы Дюлы Урбан «Все мыши любят сыр»), музыку для которого написал композитор Владимир Федерас, диалоги и стихи – Владимир Апаликов, а поставил спектакль Борис Естрин. Таким образом, руководство «Царицынской оперы» постоянно стремится поднимать художественный уровень постановок.

Волгоградский молодёжный театр был создан в 2005 году Алексеем Серовым, бывшим главным режиссером Театра юного зрителя и группой актеров ТЮЗа. Теперь помещение театра – бывший кинотеатр «Волга» на Аллее Героев. Репертуар Молодёжного театра – камерные спектакли, в том числе современных авторов: «Записки русского путешественника», «Эти свободные бабочки» Леонарда Герше, «Еще один Джексон моей жены» Херберта Бергера, «Арт» Ямины Реза, «Потомок» В. Жеребцова, «Терроризм» братьев Пресняковых, «Люблю и ненавижу» Владимира Беляйкина, «Крик за сценой» Роберта Андерсона и Леонида Зорина, «Моё загляденье» Алексея Арбузова, «Тоскливый Запад» Мартина Макдонаха.

Волгоградский молодёжный театр был официально открыт 29 сентября 2006 г. премьерой спектакля «Моё загляденье» по пьесе Алексея Арбузова. В мае 2008 г. театр со спектаклем «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого стал участником I Международного театрального фестиваля «Великая провинция» им. Ф. Г. Раневской (г. Таганрог). В сентябре 2008 г. театр с ус-

пехом провёл свои первые гастролы в г. Краснодар. В ноябре 2008 г. Волгоградский молодёжный театр стал первым российским драматическим театром, который дал благотворительный спектакль в столице республики Южная Осетия г. Цхинвал после грузино-югоосетинского конфликта августа 2008 г.

В декабре 2008 г. творческая группа спектакля «У войны не женское лицо» по книге Светланы Алексиевич была награждена государственной премией Волгоградской области в сфере искусства, в номинации «Театральное искусство». В мае 2009 г. театр со спектаклем «Три сестры» по пьесе Антона Чехова стал участником X Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» (Мелихово). В октябре 2009 г. театр стал лауреатом VII фестиваля «Молодые театры России» в Омске со спектаклем «У войны не женское лицо» (номинация «Лучшая женская роль», за ансамбль). В сентябре и ноябре 2009 г. театр успешно провел гастролы в городах Воронеже и Самаре. Сейчас в репертуаре театра 13 спектаклей.

Волгоградский государственный «Театр одного актёра». В 1989 году Зинаида Тихоновна Гурова, заслуженная артистка России, создала «Театр одного Актёра», выбрав сложный, но нетривиальный и даже уникальный вид театрального искусства. С тех пор театр осуществляет в нашем городе свои театральные сезоны. За эти годы он нашел своего благодарного зрителя, стал полноправным участником театральной жизни Волгограда, а также других регионов нашей страны и зарубежья. Спектакли театра держат высокую творческую планку, отвечающую требованиям современного искусства. Зинаида Гурова сама пишет сценарии для спектаклей, отличающиеся глубиной, психологизмом, ориентированные на утверждение вечных гуманистических ценностей – милосердия, разума, любви – к стране, к человеку.

З. Т. Гурова сыграла на сценах музыкальных и драматических театров в Омске, Караганде, Саратове, Москве, Сорове и Волгограде более ста центральных и главных ролей, среди которых Мария («Мария Тюдор» Виктора Гюго), Параша («Горячее сердце» А. Островского), Полина («Фальшивая монета»

М. Горького), Алиман («Материнское поле» Ч. Айтматова), Ле-ди Мильфорд («Коварство и любовь» И. Шиллера), Анита («Поцелуй Чаниты» Ю. Милпотина), Золушка («Золушка» по сюжету сказки Шарля Перро), Лаура («Дама сердца прежде всего» П. Кальдерона), Белоснежка («Белоснежка» братьев Гримм) и др.

За более чем 20 лет деятельности театра было создано 22 оригинальных моноспектакля, среди которых «Мой край и я», «Светлые души» и др. З. Т. Гурова выступет перед молодежью со своими поэтическими программами: «Святая правда» на стихи А. Ахматовой, «Душа поэта» на стихи и письма М. Цветаевой, драматические вариации на тему «Моя Россия», «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина. Она дает мастер-классы для педагогов и учащихся по слову, по технике, культуре речи. З. Т. Гурова – неоднократный лауреат и дипломант международных и российских фестивалей. Являясь членом международного жюри фестивалей спектаклей одного актера в 2005, 2007 и 2009 гг. организовала Международный фестиваль «Один и все» в г. Волгограде, который вошел в европейскую сеть фестивалей театров одного актера под эгидой ЮНЕСКО. В фестивалях принимали участие Германия, Польша, Украина, Белоруссия, Армения, Литва, Калмыкия, Россия.

Волгоградский Театр одного актёра принимал участие в больших концертах, посвященных 850-летию Москвы, 60-летию Дома актера им. Яблочкиной, Юношеской олимпиаде. Театр успешно выступает в Москве, Баку, Санкт-Петербурге, Севастополе, Перми, Краснодаре, Минске, Анапе. Он отмечен премиями Международного фестиваля театров одного актера в Болгарии («Театр – любовь моя» в номинации «За лучшую женскую роль», 1990 г.), фестиваля моноспектаклей в Перми («Мадам Маргарита»), III Международного фестиваля спектаклей театров одного актера в Москве («Материнское поле», 1996 г.).

Театр мобилен, проводит выездные спектакли в хуторах и станицах Краснодарского края и Волгоградской области. Именно камерность Волгоградского театра одного актера

предполагает особую атмосферу доверительности и откровенности, что привлекает современных волгоградских зрителей.

Молодёжный театр спонтанности и парадокса. Образован Молодёжный театр спонтанности и парадокса в 1998 г. Его художественный руководитель и главный режиссёр – кандидат искусствоведения, профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Вячеслав Хакимович Разаков. Театральные представления проходят в здании Института молодёжной политики.

Этот театр, функционирующий в Волгограде более 15 лет, представляет собой успешный опыт осмысления проблем современной художественной культуры, в том числе таких наименее разработанных, как интерактивный театр для молодёжного зрителя. В театре спонтанности и парадокса за все годы его существования поставлено свыше 20 спектаклей, которые представляют собой не случайный выбор или творческий каприз, а своего рода реализацию основных тенденций эволюции мировой драматургии XIX–XX веков от «новой драмы» (Ибсен, Чехов), модернистской драмы (Пиранделло), философской, поэтической драмы (Кокто, Кьеркегор), театра абсурда (Олби), социальной драмы (Осборн) до инновационных драматургических техник (Verbatim). Режиссёр использует широчайший арсенал художественных приёмов и средств современной художественной культуры – метафору, гиперболу, парадокс, подтекст, реализует такие сложные жанровые формы спектаклей, как инсценировка литературных произведений и моноспектакль (монодрама). Впервые осуществлены в Молодёжном театре спонтанности и парадокса постановки по произведениям Д. Паркер, К. Мэнсфилд, С. Кьеркегора, а также инновационные прочтения пьес Ж. Кокто и Э. Олби (мужские и женские варианты).

Во всех режиссёрских работах В. Х. Разакова ярко выражена диалектическая связь парадоксальной интерпретации действительности и спонтанности художественной формы, оказывающей сильнейшее воздействие на публику. Парадокс используется не только в качестве интеллектуального приёма,

но и выступает центральным художественным принципом деятельности театра.

Своеобразие Молодёжного театра спонтанности и парадокса, по мнению художественного руководителя, состоит в том, что, представляя собой явление высокой, элитарной культуры, он сознательно идёт на тесный контакт со зрителями и снимает табу на перемещение зрителя на место актёра (в постановках, требующих ролевого участия публики в развитии сценического действия). При этом сохраняются культурные формы интеллектуального отклика на сценические события и всячески поощряется непосредственность реакций (смех, аплодисменты, молчание, размышление, участие в диалоге).

Уникальность театра состоит в его необычайной актуальности и своевременности, поскольку он представляет собой не только успешную попытку применения новых эстетических форм в сфере театрального искусства, но и выступает художественной формой анализа серьёзной симптоматики современной социокультурной реальности. Театральный эксперимент В. Х. Разакова – альтернатива не только классическому, традиционному искусству но и идеологическому, публицистическому, тенденциозному искусству, уступившему *театру жизни* (играм в политике, в парламенте, на выборах, в прессе, в RealTV). В самом деле, в современной глобализирующейся культуре весьма притягательной оказывается возможность приобщиться не к «стадионным» массовым формам современного искусства, а ощутить на себе атмосферу принципиально некоммерческого камерного, интимного, интеллектуального молодёжного театра. Такое искусство становится всё более перспективным сегодня – в ситуации, когда мир стремится к психологически комфортным малым (корпоративным или даже уникально-индивидуальным) формам культурного самовыражения и самоутверждения. В этом необычном волгоградском театре, такой «микровзгляд» присутствует на всех уровнях: это и камерный зрительный зал, рассчитанный на 50–60 мест, и отсутствие привычных зрителю рампы и сцены, барьеров между артистами и зрителями, полупрофессионализм актёров. Такое распо-

ложение мест в зале и характер общения зависят от пьесы, режиссёрского замысла, актёрской стилистики. Важно, что интерактивное общение со зрителем здесь не формальный приём или эпатажный трюк, а интеллектуально-художественный принцип театра.

Театр «Хоббитон». 13 мая 1994 года, в городе Волжский, в легендарном по тем временам центре досуга «Молодежном», состоялась презентация Гаражно-строительного кооператива. Не совсем ясно, зачем Гаражно-строительный кооператив устраивает себе презентацию в форме театрализованного представления. На самом деле, в этот день, точнее, вечер, в городе открылся первый в России городской студенческий клуб, собравший под свое крыло активную студенческую молодежь. В театрализованном представлении, прошедшем весьма успешно, принимали участие небезызвестные герои романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». В дальнейшем Булгаков стал своеобразной визитной карточкой театра.

У клуба не было ни названия, ни помещения, но зато была полная энтузиазма молодежь, сформировавшая творческий костяк будущего театра. Студенты клуба нашли широкое поле для деятельности, которое включало в себя концерты, телепередачи, рубрику в газете и проведение КВНов. Страничка в газете носила название «Хоббитон», которое берет свое начало из книг известного писателя Дж. Р. Р. Толкиена. Со временем оно закрепилось за всем студклубом

Начало творческой истории «Хоббитона» было связано с постановкой сказок, но не совсем детских, а адресованных молодежной аудитории: «Федот стрелец удалой молодец» (Л. Филатов), «Старая добрая сказка» (Ш. Перро), «Приключения сицилийского суперагента» (А. Толстой). Эти постановки отражали основную задачу студенческого клуба – обеспечить молодым волжанам яркий и интересный досуг.

Но художественная карьера театра «Хоббитон» «взрослела». Спектакль, «Нерассказанная история» по мотивам Г. Х. Андерсена (1998 г.), стал переломным в истории театра, он вышел на большую сцену, навсегда покинув уютную «Моло-

дежку». На второй показ спектакля пришел всего один зритель с ребенком, и труппа играла для них. Резкий переход от беззаботных юмористических феерий к философской трагикомедии шокировал зрителя, и аудитория «Хоббитона» начала меняться, как и репертуар театра.

С тех пор на смену студенческому клубу пришел театр-студия «Хоббитон», который сосредоточил всю свою деятельность именно на театральных постановках, оставив последователям студенческого клуба организацию концертов и иные не-театральные формы самореализации. Следующей знаковой работой «Хоббитона», которая до сих пор пользуется успехом у зрителя и которая определила художественно-концептуальный почерк театра, стала постановка пьесы «Последний остров», написанной художественным руководителем театра А. Исаковой по мотивам легенды Дж. Р. Р. Толкиена «Падение Нумена» (1999 г). «Последний остров» был и пока остается самым массовым проектом «Хоббитона», в нем задействовано более ста актеров. Музыка в стиле этно, выразительные хореографические композиции, и что самое главное, серьезнейшие вопросы о значении духовных и нравственных ценностей, о смысле и ответственности власти за судьбу своего народа, мощнейший по своему трагизму финал спектакля принесли «Последнему острову» зрительскую любовь и преданных друзей.

В 2001 году театр-студия впервые обращается к классической драматургии и осуществляет постановку героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В этой работе принимают участие не только актеры «Хоббитона», но и актеры иногородних драматических театров. Спектакль имел широкий успех у зрителя. К этому времени имя театра уже на слуху, и «Хоббитон» зарабатывает репутацию интересного, интеллектуального театра с нестандартным подходом к форме и содержанию спектаклей.

Следующим ярким событием в жизни театра становится «Трудно быть богом» по широко известному произведению братьев Стругацких (при этом пьеса, написанная художественным руководителем, одобрена самим Аркадием Стругацким).

После постановки «Трудно быть богом» театр перестаёт быть самодеятельным и становится «полупрофессиональным», поскольку в его коллектив входят теперь и профессиональные актеры.

2004 год – юбилейный для театра. Это событие было отмечено шикарным капустником, и литературно-хореографической композицией «Весенний бал полнолуния». Далее театр развивается стремительно. За два сезона, 2004/05 и 2005/06 ставит четыре премьеры: трагедию «Ромео и Джульетта», комедию «Адам женится на Еве», комедию положений «Вас вызывает Таймыр» и трагикомедию «Дракон» по пьесе Е. Шварца. В настоящее время при театре действует студия, где молодые таланты получают навыки актерского мастерства, сценического движения, сценического боя, сценической речи. Воспитанники студии принимают участие в новых постановках «Хоббитона». В настоящее время постановки театра осуществляются не только в Волжском, но на волгоградских сценах.

Театр «Re-Actor». С 2009 года в Волгограде первые театральные опыты ставит новый молодёжный театр «Re-Actor». Художественный руководитель театра – Александр Феликсович Долгов. 30 марта 2009 года театр представил на суд зрителя свой первый спектакль. Дебют театра связан с именем итальянского драматурга Alessandro Oscuro, модернистская пьеса которого, «Там, где сгорают души», была показана волгоградскому зрителю. Наполненный новыми художественными решениями и подходами, организовавший многомерное временное пространство, попытавшийся вобрать в себя элементы кинематографа, спектакль стал первым продуктом театрального проекта «Re' Actor». Некоторые из его актеров студенты ВГИИК, другие не имеют театрального образования, но главное для них – профессиональное отношение к творческому процессу, общая движущая сила – театр.

Название глубоко символично – «в центре всегда актер, вокруг него разворачивается действие, а приставка Re – это повтор, подтверждение того, что актер – главный потенциал театра». Так расшифровал Александр Долгов название необычного

театра с его амбициозной новой концепцией. Основное отличие нового театра от уже имеющихся в Волгограде, по его убеждению, состоит в том, что для постановки выбираются пьесы, не обкатанные на других театральных площадках России. В его репертуаре на сегодняшний день два спектакля: психологический триллер «Там, где сгорают души» и «Voglio baciarti» («Я хочу целовать тебя»), жанр которого, по определению постановщика – *sei unica nella mia anima* (ты единственная в моей душе).

А. Долгов так определяет программные тезисы своего интерактивного театра: создание интеллектуального театра для молодёжи; камерность постановок обусловлена желанием театра работать на расстоянии вытянутой руки, «на расстоянии доверия» со зрителем и созданию интимной, доверительной атмосферы; интерактив, как важнейший приём работы актёра со зрителем; театр участвует в борьбе за сердца людей, вера в человека, в человеческую духовность – одна из главных тем театра; эксклюзивность постановок.

Волгоградская лаборатория современного театра. Лаборатория под руководством Степана Николишина начала свою деятельность в ноябре 2008 года. За год своей деятельности силами лаборатории поставлены два световых спектакля, вид театрального действия до этого незнакомый Волгограду, открыта студия мастерства актёра пластического театра, создан проект Ритм-сейшн, основанный на импровизационных практиках и открыта Школа театрального продюсирования. В настоящее время ведется прокат светового спектакля «Звезды» в зале Волгоградского областного театра кукол.

Молодежный православный народный театр «Благодатное небо» существует с 1998 года по благословению владыки Волгоградского и Камышинского Германа и является лауреатом многих всероссийских и международных фестивалей. Основная задача театра – проповедь христианской веры через театральное искусство. Самые известные спектакли, пользующиеся популярностью у волгоградцев и гостей города – «Христианка», «Русский крест».

Детский музыкальный театр «СаХарОК» существует уже более 2-х лет. В его состав входят профессиональные артисты, выпускники Волгоградского Государственного Института Искусств и Культуры. В своих спектаклях танцует балерина на пуантах, его артисты поют, ну и конечно на сцене происходит неподражаемая волшебная игра.

Музыка и хореография

Волгоград – город с богатой музыкальной историей. В городе функционирует *отделение Союза композиторов*, которое было создано в 1971 г., объединяющее ведущих композиторов и музыковедов Волгограда. Первым председателем Волгоградского отделения Союза композиторов России был Виктор Николаевич Семенов. Почетный гражданин Волгоградской области, заслуженный деятель искусств России, участник Великой Отечественной войны, Кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, В. Н. Семенов за свою долгую творческую жизнь оставил яркий след в музыкальной культуре Волгограда: 12 оперетт, среди которых оперетты «Волжаночка» и «Страницы любви», которые с успехом шли не только в нашем Музыкальном театре, но и на сценах различных российских театров. В настоящее время в Волгоградском областном отделении общественной организации «Союз композиторов России» состоит 13 композиторов и музыковедов.

Творчество волгоградских композиторов охватывает разные жанры – от песни до крупных симфонических произведений, в которых основной темой является любовь к родному городу и его героическому прошлому. Особое место занимает тема воинской доблести и мужества защитников Сталинграда. Это – оратория «Салют Победы» и кантата «Память сердца» для солистов, хора и симфонического оркестра В. Семенова, симфонические поэмы «Красный Царицын» Ю. Баранова и

«Мой город» П. Морозова, песенно-хоровой цикл «Над Русью бьют колокола» А. Климова. Камерно-инструментальная музыка представлена в творчестве волгоградских композиторов такими произведениями, как «Чехиана» для струнного квартета Н. Бурова, струнные квартеты В. Семенова и А. Ладана. Соната для скрипки и фортепиано Ю. Баранова, трио для кларнета, виолончели и фортепиано П. Морозова, ноктюрн для ансамбля скрипачей А. Климова. Произведения для симфонического оркестра: «Молодежная увертюра» В. Семенова, «Увертюра» Н. Бурова, «Праздничная увертюра» Ю. Баранова, сюита «Детские игры» А. Климова, Симфония № 1 П. Морозова.

Большую музыкально-просветительскую работу ведут волгоградские музыковеды: М. Г. Карабань, кандидат искусствоведения, автор международного проекта ежегодного фестиваля современной музыки «Волгоград XXI: спектр звука», научных статей о логике звуковысотной организации произведений композиторов Ю. Буцко, Н. Бурова, А. Климова, Р. Щедрина; Л. Г. Сафарова – автор многочисленных статей о творчестве композиторов, деятельности музыкальных театров, монографий о деятелях музыкальной культуры Калмыкии; М. В. Колмакова – ведущая концертов Волгоградского академического симфонического оркестра, автор музыкальных проектов «Царицынский вокзал», «Дирижеры России», «Цветы музыки», «Семицветик»; Н. К. Бурова – автор музыкально-критических статей и сборника, посвященного творчеству волгоградских композиторов «Вечный огонь» и др.

Волгоградское отделение Союза композиторов играет значительную роль в духовной жизни города. Одним из наиболее известных как в Волгограде, так и за его пределами музыкальных коллективов является *Волгоградский академический симфонический оркестр*, основанный в 1987 г. Организатором, главным дирижером и художественным руководителем оркестра является народный артист РФ Эдуард Серов. В оркестре работают опытные музыканты, представляющие все основные исполнительские школы страны (Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов), а также их ученики – воспитанни-

ки молодых музыкальных вузов Волгограда. Оркестр ведет большую гастрольную деятельность. Первые зарубежные гастроли состоялись в июне 1990 г. (Финляндия, Швеция, Дания). Оркестр неоднократно выступал в Италии, Германии, Дании, Испании, Франции, Швейцарии, гастролировал в Австрии, Бельгии, Голландии, Словакии, США. Давал концерты в городах России, в том числе в Москве и Петербурге. Обширный репертуар оркестра включает более 1000 сочинений русской и зарубежной классики и произведений современных авторов, в том числе и исполненных впервые в России. Жанровый и стилистический диапазон обладает неограниченной широтой – от музыки Баха и Моцарта до Мессиана, Уэббера, Веберна. Ряд сочинений зарубежных и отечественных авторов исполнен оркестром впервые, в том числе «Реквием» и симфония № 7 (посвящена Э. Серову) Тищенко, сочинения Сигмейстера, Вернера, Фалика, Дебюсси и др. В репертуаре также все симфонические сочинения волгоградских композиторов. В 1995 г. за высокое исполнительское мастерство и заслуги перед отечественной культурой оркестр был удостоен почетного звания «Академический».

Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» был основан в 1997 г. Основатель и художественный руководитель ансамбля – заслуженный артист РФ Геннадий Федорович Сипотенков. Сегодня ансамбль «Лазоревый цветок» – один из самых успешных коллективов Волгоградской областной филармонии, собирает тысячные залы. По его инициативе, в 2006 г. в Волгограде впервые состоялся областной фестиваль «Казачий круг», ежегодное проведение которого теперь уже стало доброй традицией. Одна из главных целей коллектива – пропаганда казачьей культуры, продолжение и сохранение музыкального наследия русского народа. В репертуаре – народные песни всех жанров: старинные протяжные, современные казачьи песни и казачьи частушки, плясовые и игровые, лирические романсы, военно-бытовые и воинские строевые, а также популярные русские народные песни. У артистов много творческих замыслов: это выпуск новых программ, гастроли по России. Планируется

выпуск исключительно фольклорного альбома, где было бы много старинных протяжных песен, плясовых и строевых в сопровождении народных инструментов, песен в эстрадной обработке, чтобы приблизить народную песню к молодежи и широкой аудитории.

Еще один известный и любимый многими волгоградцами музыкальный коллектив – *Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля»*. Ансамбль «Казачья воля» был создан в 1990 г., и все эти годы ансамбль неразрывно живет с донской казачьей культурой. Именно она питает творчество коллектива. Сегодня Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» представляет собой многофункциональный творческий коллектив из 40 профессиональных артистов: музыкантов, танцоров и певцов, которые в яркой зрелищной форме воссоздают песни, танцы, игры казаков Дона и Волги. Вокальная группа ансамбля имеет в своем репертуаре исторические, походные, строевые, лирические, свадебные, плясовые песни донских казаков. В составе вокальной группы – 10 человек. Танцевальная группа ансамбля (состав – до 9 пар) представляет танцы казаков всей России. В программе танцевальной группы вокально-хореографические композиции, миниатюры, шуточные номера. В отдельных номерах присутствует множество технических трюков. Оркестровая группа ансамбля, состоящая из девяти человек, имеет несколько самостоятельных номеров (профессиональные обработки популярных шуточных казачьих и русских народных песен). Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» – единственный творческий коллектив в России, награжденный Наградным крестом «За заслуги перед казачеством» IV степени и Почетным казачьим знаменем за выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации Донского казачьего фольклора и активное участие в сохранении и пропаганде самобытной казачьей культуры Донского края.

Волжский русский народный оркестр им. Н. Н. Калинина создан в 1995 г. по инициативе народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ, профессора Николая

Николаевича Калинина. Дирижером оркестра со дня основания является Галина Иванкова, выпускница Воронежской академии искусств, заслуженная артистка РФ. Сегодня в коллективе 50 музыкантов. Это выпускники Волгоградского государственного института искусств и культуры, воспитанники Саратовской, Астраханской, Киевской, Новосибирской консерваторий, Воронежской академии искусств. Репертуар насчитывает порядка 5 тыс. произведений народной музыки, русской и зарубежной классики. Коллектив тесно сотрудничает с современными композиторами, пишущими специально для оркестров народных инструментов: с Юрием Барановым и Степаном Ростуни (Волгоград), Владимиром Беляевым и Натальей Грязновой (Москва) и является первым исполнителем произведений названных авторов. В разные годы с оркестром работали ведущие исполнители вокального жанра: народные артисты СССР Елена Образцова, Леонид Сметанников, А. Ведерников; народные артисты России А. Стрельченко, А. Литвиненко, В. Овсянников, Ю. Багатилов; заслуженные артисты России В. Пьянов, Н. Семенова, Н. Черепанов. Замечательные солисты-инструменталисты: народные артисты России М. Рожков, А. Цыганков, С. Лукин, В. Семенов; заслуженные артисты России Н. Бурдыкина, И. Сенин, Ю. Шишкин; лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ю. Жданькова, Л. Муравьева, А. Поелуев, А. Буряков, А. Селиванов и многие другие. В коллективе развиваются малые формы музицирования. Созданы: дуэт гуслей; унисон малых, альтовых, басовых домр; ансамбль жалеек; дуэт флейт; ансамбль баянов. В творческом багаже оркестра четыре записанных и выпущенных музыкальных альбома: «Волжская рапсодия», «Серебряных струн нескончаемый звон», «На счастье» – солистка лауреат Всероссийского конкурса Юлия Жданькова, «Серебряные струны лазоревого края».

Камерный хор – один из старейших коллективов нашего города, один из ведущих коллективов филармонии, любимец публики. Хор берет свое начало с самодеятельного женского вокального ансамбля, выступавшего в окопах и госпиталях разрушенного Сталинграда в 1943–1944 гг., поэтому по праву счи-

тается ровесником Сталинградской Победы. С 2005 г. коллектив возглавляет главный хормейстер Юрий Панфилов. За годы творческой деятельности Камерный хор собрал обширный и уникальный репертуар: от русских песен и хорового романса до произведений героико-патриотической тематики. Коллектив является хранителем и продолжателем музыкальных и песенных традиций России. Выступления хора – это всегда подарок для почитателей таланта коллектива и его давних друзей. Основная работа коллектива в настоящее время строится по программам абонементных и внеабонементных филармонических концертов для старшей возрастной категории слушателей. Камерный хор, наряду с другими коллективами, принимает активное участие во всех музыкальных проектах Волгоградской областной филармонии, выездных концертах, гастролирует по районам Волгоградской области.

Ансамбль песни «Царица» был создан в 1998 г. на базе Волгоградской областной филармонии Оксаной Калинкиной, которая по сегодняшний день является его художественным руководителем. В творческой программе коллектива множество песен: фольклорные, лирические, исторические, рекрутские, песни-баллады, плясовые, хороводные, шуточные, игровые, романсы, авторские. Ансамблем разработаны программы, связанные с традиционными народными гуляньями, такими, как Масленица, Рождество и Крещение. Все участники коллектива большие профессионалы, выступающие как сольно, так и в ансамбле. Любовь к своей стране, наследию, оставленному прошлыми поколениями, трепетное отношение к фольклору объединяет коллектив, стимулирует постоянный поиск новых идей и творческий рост. Встреча с ансамблем «Царица» всегда несет только радость и незабываемые впечатления, а высокопрофессиональное исполнение народных песен певицами ансамбля, мелодичность и красота напева не оставят никого равнодушными.

Ансамбль песни, романса и инструментальной музыки «Вишневый сад» был создан в 1989 г. по инициативе известного волгоградского музыканта Андрея Козлова, выпускника Сара-

товской консерватории им. Собинова, ставшего художественным руководителем, идейным вдохновителем и автором многих творческих проектов коллектива. За годы работы эстрадной группой «Вишневый сад» проведено большое количество концертов, подготовлены разнообразные программы. Солистка ансамбля – Татьяна Шереметева – заслуженная артистка России, мастер городского романса и эстрадной песни, неоднократно лауреат различных всероссийских конкурсов, обладательница уникального по тембру голоса. Свою творческую карьеру Татьяна начала в хоровой капелле Марийской филармонии. Как солистка часто выступала с эстрадными ансамблями и много гастролировала. Свои способности как сольной эстрадной певицы Татьяна Шереметева смогла по-настоящему реализовать в Волгоградской областной филармонии. Именно здесь она подготовила основные концертные программы. В развитии своего профессионального мастерства Шереметева обязана мастер-классам у таких выдающихся эстрадных звезд, как: Алла Баянова, Валентина Пономарева, а также композитор Людмила Лядова. В начале творческого пути в репертуаре ансамбля были традиционные, бытовые романсы. Со временем, в поисках новой аудитории «Вишневый сад» перешел к городским романсам, а затем и к популярным песням, используя новые и современные средства выразительности. Тесное творческое общение связывает коллектив с известными композиторами, поэтами и исполнителями: А. Пахмутовой, Н. Добронравовым, Л. Лядовой, Ю. Саульским, Е. Мартыновым, А. Баяновой, В. Пономаревой. Сейчас «Вишневый сад» много гастролирует по городам России, районам Волгоградской области, активно работает по программам филармонических абонементов для детей и юношества, а также для старшей возрастной категории слушателей.

Неизменной популярностью среди волгоградских поклонников музыкального искусства пользуется творчество солистов областной филармонии: Наталии Семеновой, Ларисы Асеевой, Юлии Почкаловой, Геннадия Падилова, Анатолия Цапкова, Сергея Кулакова и др. Большое значение для восста-

новления и поддержания традиций музыкально-певческого искусства Царицына–Волгограда имеет единственная в России муниципальная детская духовно-певческая школа и ансамбль старинной музыки «*Конкордия*». Ее основателем и бессменным художественным руководителем является заслуженный деятель искусств России Михаил Рубцов. В настоящее время в школе и ансамбле «*Конкордия*» обучаются 150 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Обучение проходит по всем предметам художественного искусства, в том числе живописи, игре на фортепиано и гитаре, вокалу и многим другим.

В Волгограде функционирует целый ряд выдающихся хореографических коллективов. Особое место в их числе занимает детско-юношеский ансамбль «*Улыбка*», насчитывающий более 500 участников, который является лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов российского и международного значения, обладателем 60 золотых медалей всероссийских и международных Дельфийских игр. Художественный руководитель ансамбля – заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Петровна Миронова. В репертуаре коллектива более 100 концертных номеров и музыкально-хореографических спектаклей. За более чем двадцатипятилетнюю историю своего существования ансамбль стал своего рода визитной карточкой города, без участия его артистов не обходится практически ни один городской праздник. Танцоры исполняют сложнейшую технику как русского народного танца, так и танцев народов мира, а также работают в различных стилях современной хореографии – рэп, брейк, джаз, модерн. На базе ансамбля «*Улыбка*» в сентябре 1989 г. было образованно Государственное учреждение культуры «Областная детская филармония». Детская филармония объединяет несколько коллективов. Это театр кукол «Колобок», ансамбль народных инструментов, хореографический ансамбль «*Улыбка*», и рожденный из выпускников «*Улыбки*» профессиональный ансамбль танца «Юг России».

Музеи

Музеи – особая социальная институция, призванная осуществлять культурную память, это учреждения, занимающиеся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, искусства, литературы, – а также научно-исследовательской, образовательно-просветительской, популяризаторской и другими видами социально значимой деятельности. Музейная сеть Волгоградской области насчитывает 187 музеев. Из них 5 государственных: Волгоградский областной краеведческий музей, Государственный музей-панорама «Сталинградская битва», Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова, Областная детская художественная галерея.

Основной фонд волгоградских музеев в составе Государственного музейного фонда насчитывает 400 тыс. единиц хранения. Государственные и муниципальные музеи Волгограда имеют ценные археологические, этнографические, нумизматические коллекции, уникальные историко-мемориальные собрания, связанные с именем Петра Великого, а также видных советских военачальников: Жукова Г. К., Василевского А. М., Еременко А. И., Чуйкова В. И., а также награды и подарки г. Волгограду. Волгоградская детская художественная галерея поводит работу по выявлению одаренных детей в области, раз-

витию художественного творчества в отдаленных районах. Учащиеся студии неоднократно получали награды на международных детских конкурсах, их работы экспонировались в Польше, Нидерландах, Дании, Франции, Германии, США. 5 выставок были отправлены в Японию, США, ЮАР в рамках программы Международного сотрудничества «Конгломерат-90-х».

Волгоградский Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» ведёт свою историю от музея обороны Царицына им. И. В. Сталина и был открыт 03.01.1937 г. В 1948 г. переименован в Музей обороны Царицына – Сталинграда, в 1962–1982 гг. – Волгоградский Государственный музей обороны, 31.05.1982 г. – в Волгоградский Государственный музей-панорама «Сталинградская битва», а 9.08.2007 г. – в Государственное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».

Музей-заповедник – наиболее известен среди волгоградских музеев. В его составе – здание музея-панорамы, исторический памятник «Руины мельницы Грудина», экспозиция образцов военной техники под открытым небом и другие памятники. В составе музейного комплекса находятся: панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (самое крупное живописное полотно России, размер полотна 16 x 120 м, 2000 м² и 1000 м² предметного плана) и музей «Сталинградская битва», где в 8 экспозиционных залах представлено более 3500 экспонатов, действуют 4 диорамы (размер полотна 5 x 25 м каждая), уникальная портретная галерея советских полководцев и военачальников, принимавших участие в Сталинградской битве. Фонды музея насчитывают более 126 тысяч единиц хранения местного, всероссийского и мирового значения. В составе фондов находятся уникальные собрания и коллекции холодного и огнестрельного оружия, боевой техники, документов, фотографий, знамен, плакатов и произведений изобразительного искусства. Общая площадь под хранение: 10463,0 м², экспозиционно-выставочная площадь историко-мемориального музея-заповедника: 4500 м², площадь под хра-

нение фондов: 645 м². Наиболее известные реликвийные экспонаты музея: почетный меч – дар короля Георга VI гражданам Сталинграда, врученный И. В. Сталину на Тегеранской конференции в 1943 г.; шинель генерала В. А. Глазкова со 168 пулевыми и осколочными пробоинами; китель Маршала Г. К. Жукова; стол из штаба генерала М. С. Шумилова, где впервые допрашивали немецкого генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, плененного в Сталинграде в 1943 г.; 76-мм пушка «ЗИС-3», прошедшая с боями от Сталинграда до Берлина и др.

С 1989 г. в музее была открыта постоянно пополняющаяся экспозиция Афганского зала. В ней выставлены документы, награды и личные вещи участников боевых действий в Афганистане и Чечне (действует с 1997 года), современное оружие и боевая техника.

Уникальные коллекции и музейные экспонаты показывались на выставках в Англии, Франции, Германии, Австрии, Люксембурге, Чехии, Польше, Болгарии. Только в 1997 г. музей посетило более 30 млн. человек, в том числе только за годы существования историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» его посетило свыше 16 млн. человек. В настоящее время музей и его филиалы ежегодно посещают до 500 тысяч человек.

Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане имеет мировую известность, это самый посещаемый памятник в стране. Двести дней и ночей длилась Сталинградская битва, из них около 140 суток не смолкали бои за главную высоту России – Мамаев курган. Многочисленные туристы и посетители, ежегодно бывающие на мемориале, не остаются равнодушными к священной памяти героических защитников Сталинграда. Основатель и создатель комплекса – Е. В. Вучетич (1908–1974 гг.). Под его руководством на Мамаевом кургане в 1959–1967 гг. был воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

Основные композиции Мамаева кургана: Вводная композиция-горельеф «Память поколений»; Аллея пирамидальных тополей; Площадь «Стоявших насмерть»; Стены-руины; Площадь Героев; Монументальный рельеф; Зал Воинской славы; Площадь Скорби; Главный монумент «Родина-мать зовет!»; Воинское мемориальное кладбище; Мемориальный дендропарк у подножия Мамаева кургана.

Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы является уникальным скульптурно-архитектурным ансамблем и сложным инженерным сооружением. Это – высшая форма монументального искусства – объемно-пространственная, архитектурно-скульптурная композиция, объединенная общим замыслом, общей идеей. Стены-руины Сталинграда – символическое изображение испепеленного войной города, в барельефном изображении которых с фигурными композициями, документальными надписями, музыкально-литературным звуковым оформлением, передан общий дух Сталинградской битвы, выражено душевное состояние ее участников.

Величественная скульптура «Родина-мать зовет!» – главный монумент мемориального комплекса, венчающий Памятник-ансамбль, убедительно и прекрасно смотрится с любой точки. Она является символом города-героя Волгограда, в определенном смысле его культурным брендом. Это самая высокая скульптура в мире. Авторы ставили своей задачей вызвать в творческом изображении и осуществить на практике новый тип Памятника-ансамбля, в котором художественное содержание определялось бы темой народа, массового подвига и который был бы проникнут большим гуманизмом.

Основные экскурсии и туристические маршруты историко-мемориального комплекса: «Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане и историческое значение Сталинградской битвы»; «Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы и его значение в идейно-патриотическом воспитании народа»; «Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы – выдающееся, уникальное архитектурно-скульптурное произведение, его парко-ландшафтная

зона»; «Город-герой Волгоград»; «По местам боевой славы армий, дивизий, принимавших участие в Сталинградской битве».

Музей в подвале Центрального универмага. Подвал Центрального универмага – место пленения штаба 6-й полевой армии вермахта под командованием генерала-фельдмаршала Ф. Паулюса. Дата открытия – 1 февраля 2003 г. Тематическая экскурсия включает информацию по выставке «Сталинград: письма из котла», демонстрацию комнаты Ф. Паулюса, в которой используются современные технические средства, придающие экскурсии зрелищность и неординарность, просмотр кинохроники. 31 января 1943 года в подвале Центрального универмага г. Сталинграда частями 38-й мотострелковой бригады полковника И. Д. Бурмакова был пленен штаб одной из лучших армий вермахта – 6-й полевой под командованием генерала-фельдмаршала Ф. Паулюса. О событиях 1943 года повествует мемориальная доска, укрепленная на стене универмага. Здание вошло в историю Великой отечественной и Второй мировой войн как символ заключительного аккорда Сталинградского сражения, символ краха 6-й немецкой армии.

Центральный универмаг г. Волгограда – исторический памятник федерального значения, охраняемый государством. К 60-летию Сталинградской битвы в его исторической зоне открыт музейный комплекс, посвященный этому уникальному историческому событию. Экспозиционное, информационное и экскурсионное обслуживание проводит Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».

Посетители исторической зоны Центрального универмага имеют возможность познакомиться с подлинными экспонатами, редкими документами и фотоматериалами, посвященными этому памяtnому месту и связанным с ним событиями истории. В исторической зоне оборудован конференц-зал, оснащенный современной аудио и видеотехникой, для проведения разного рода мероприятий (конференций, собраний, встреч). Стилизация зала под обстановку военной поры (бутовый камень, фрагмент землянки, деревянные гладкоструганные столы) создает особенную атмосферу. Ассортимент блюд

солдатской кухни, алюминиевые кружки, котелки, песни военных лет усиливают это впечатление.

Волгоградский краеведческий музей был основан 2 ноября 1914 г. Назывался он тогда Царицынский губернский музей краеведения и развивался в тесном взаимодействии с обществом краеведов. С 1920 г. – это отдел народного образования Царицынского губисполкома, с 1925 г. – Сталинградский губернский музей краеведения отдела народного образования Сталинградского губисполкома, с 1928 г. – Сталинградский музей краеведения отдела народного образования Нижневолжского крайисполкома, с 1934 г. – Сталинградский краевой музей краеведения отдела народного образования Сталинградского крайисполкома, с 1937 г. – Сталинградский областной музей краеведения отдела народного образования Сталинградского облисполкома, с 1945 г. – Сталинградский музей отдела по делам искусств облисполкома, с 1961 г. – Волгоградский областной краеведческий музей отдела культуры облисполкома. И только с 1985 г. его название – Государственное учреждение культуры Волгоградский областной краеведческий музей.

Здания музея по адресу: пр. Ленина, 5а и 7 являются памятниками истории и архитектуры конца XIX – начала XX вв., построены в стиле эклектики с элементами модерна. Они восстановлены после Сталинградской битвы. В годы Великой Отечественной войны коллекции музея почти полностью погибли и начали систематически комплектоваться в 50–60-х гг. XX в. В настоящее время музей имеет археологические, палеонтологические, этнографические и др. интересные коллекции, используемые в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности музея. Стали традиционными тематические Недели и Дни, театрализованные представления, музейные праздники, конкурсы, викторины, концерты и т.д. Экскурсии по уникальной выставке музыкальных инструментов сопровождаются игрой на этих инструментах. В музее работают кружки и клубы, музыкальная гостиная, организуются музейные праздники и благотворительные мероприятия для социально незащищенных групп населения.

Музей стал центром экологического воспитания подрастающего поколения, где проводятся циклы специальных мероприятий для детей по природе края. Областное краеведческое общество при музее объединяет более 200 ученых-краеведов. В течение 20 лет ежегодно проводятся областные краеведческие чтения, организуются региональные научные конференции по актуальным проблемам регионоведения и сохранения культурно-исторического наследия. Ежегодно проходят Всероссийские конференции «Патриотизм в культуре и истории России». По итогам конференций издаются сборники научных статей.

Филиалом Волгоградского краеведческого музея является *Музей музыкальных инструментов Е. Н. Пушкина*. Он – пример интереснейшего и перспективного культурного явления, достаточно давно реализуемого в европейских провинциальных городах для привлечения туристов и создания новых туристских объектов из частных коллекций горожан. Отрадно то, что в нашем городе есть такой музей с совершенно уникальной по российским меркам коллекцией музыкальных инструментов. Этот музей находится в частном секторе. Это весьма необычное музейное пространство, ведь оно находится в жилом доме – там, где жил собиратель музыкальных инструментов Евгений Николаевич Пушкин, а теперь живут его потомки. Свою коллекцию Пушкин собирал с 1926 года. Первые 30 находок коллекционера погибли во время Сталинградской битвы в уничтоженном бомбоубежище. Как уверяют в музее, среди сгоревших инструментов была и скрипка Страдивари. Единственный экспонат, переживший войну, – это баян, который забрала с собой семья Пушкина, эвакуировавшаяся из Сталинграда. По иронии судьбы, он также косвенно связан со Страдивари, а точнее с его родиной – городом Кремона. Пушкин, потерявший коллекцию, оказался столь же неутомимым любителем прекрасного, как и его однофамилец, и, вернувшись с фронта продолжил покупать и чинить инструменты. После войны в Союзе оказалось немало трофейных музыкальных инструментов, и это поспособствовало начинаниям Пушкина. Перед смертью в 1986-м году он подарил городу свою

коллекцию, которая к тому времени насчитывала 261 единицу хранения. Однако, собиратель поставил непереносимое условие: в музее должны работать только члены его семьи. Музей размещается в одной комнате, которая представляет собой некое подобие концертного зала. Сначала проходит экскурсия с шоу-музыцированием, а затем можно подробнее рассмотреть экспонаты, уютящиеся возле стен. После экскурсии даже можно помузыцировать на экспонатах самостоятельно.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова основан в 1960 году и является единственным в Волгограде художественным музеем. Среднее число посетителей музея в год – 79800 человек. Музей насчитывает 8486 единиц хранения, из них 7000 предметов основного фонда. Основу его постоянно действующей экспозиции составляют произведения русской школы XVIII – нач. XX в. Большой интерес представляют портреты XVIII – нач. XIX в. Хорошо представлена история русской пейзажной живописи от Ф. Алексеева до художников русского авангарда. Гордость музея – коллекция произведений И. И. Машкова, представителя объединения «Бубновый валет» (И. И. Машков – уроженец края), в музее собраны произведения до и послереволюционного времени. Музей экспонирует произведения зарубежных художников: «малых голландцев», художников Италии, Германии, Франции XVII–XVIII вв. Коллекция советского искусства представлена в выставочном зале музея.

Основные экскурсионные программы музея: «Обзорная экскурсия по экспозиции музея», «Древнерусское искусство», «Традиционное русское культовое искусство XIX века», «Русское искусство XVIII века», «Русское искусство XIX века», «Русское искусство рубежа XIX–XX века», «Искусство XX века», «Произведения И. И. Машкова в коллекции музея», «Народные промыслы России», «Античное искусство», «Искусство Западной Европы XVIII–XX веков». Музей организует выездные и обменные выставки: «Творчество волгоградских художников», произведения различных жанров, выполненные членами Союза художников Волгограда; «Искусство Турина», в которой

представлены 50 произведений живописи, скульптуры, графики современных художников г. Турина; «Художник И.И. Машков»; «Живопись и графика 1920–1930-х гг.»; «Шедевры музеев мира в репродукционной гравюре».

В музее работают 93 сотрудника, из них 14 научных. В музее есть архив, научная библиотека, экспертная группа, реставрационные мастерские масляной живописи, художественных рам; действуют лекторий и кинозал, а также оказываются образовательные услуги: художественные студии для учащихся; мастер-классы для взрослых по различным направлениям декоративно-прикладного искусства (гобелен, батик, текстильная кукла и др.), успешно действует и пользуется чрезвычайной популярностью среди школ города образовательная программа «Уроки Леонардо», впервые разработанная Татьяной Викторовной Гафар. В музее проходят научные конференции различных уровней, осуществляется публикация результатов исследовательской деятельности его сотрудников, предоставляются «сцены» для культурных мероприятий – музыкальных вечеров, литературных гостиных, театральных постановок.

Музей стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2005 г. – с проектом «Уроки Леонардо» и в 2008 г. – с проектом «Музей в Твоей жизни». В 2009–2010 гг. на базе Волгоградского музея изобразительных искусств был осуществлен научно-исследовательский проект «Комплексное исследование творческой личности И. И. Машкова (на основе произведений Волгоградского музея изобразительных искусств, архивных и экспедиционных материалов)», поддержанный Российским гуманитарным научным фондом. Междисциплинарный проект многоаспектно рассматривает личность одного из лидеров русского авангарда художника Ильи Ивановича Машкова (1881–1944), имя которого носит музей.

Волгоградская детская художественная галерея создана в 1990 г. Она за годы своего существования получила известность не только в нашей стране, но и за рубежом. Её организованы и проведены такие значимые мероприятия, как международный фестиваль-марафон детского художественного творче-

ства Парад Победы», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, конкурс детской иллюстрации, посвященный столетию Астрид Линдгрен, международный конкурс детского художественного творчества «Смотри, что я нарисовал!», международный конкурс детского художественного творчества «Кругосветное путешествие», прошедший под эгидой ЮНЕСКО, международный фестиваль детского творчества «Это я, здравствуй!», международный конкурс детского рисунка «Мой любимый Волгоград», традиционный фестиваль молодежного искусства имени Ильи Машкова, международная биеннале современного искусства «Диалог: цвет и линия».

Галерея награждена дипломом «ЮНЕСКО». Сведения о ней вошли в международный сборник «Детские музеи мира», вышедший в Японии. По инициативе галереи проводился Международный конкурсный фестиваль «Все вместе в XXI век», объемлющий 10 тематических конкурсов: «Государства века», «Дорога к храму», «Изобретения века», «Путешествия века», «Великие люди века» и др., призванных стать своеобразным подведением итогов тех значительных и глобальных событий, которые произошли в развитии мировой цивилизации за прошедшие 100 лет.

Повседневная деятельность сотрудников галереи насыщена масштабной работой по дальнейшему формированию коллекции, установлению творческих связей с коллегами в России и за рубежом, так в галерее действует программа международного сотрудничества «Конгломерат искусств», в рамках которой неоднократно проводились летние проекты творческого сотрудничества детей и педагогов из России, Франции и Голландии. В галерее была проведена первая Международная конференция «Проблемы развития детского художественного творчества», организованная и проведенная галереей, участниками которой стали художники и педагоги из России, Франции (г. Дижон, Молодежный Центр), Голландии (г. Хенгело, Творческий центр КРЕА).

В коллекции галереи насчитывается более 20 тыс. работ из 36 стран мира: Индии, США, Индонезии, Франции, Герма-

нии, Польши, Чехии, Шри-Ланка, Англии, Италии, Голландии, Китая, Японии. Галереей реализован Международный проект «Слияние 3-х рек», в ходе которого коллеги из США, России и Ганы имели возможность творчески общаться, обмениваться разнообразным опытом, создавать живописные полотна и определять перспективы дальнейшего сотрудничества.

За прошедшие со дня создания галереи годы воспитанники творческой мастерской неоднократно становились лауреатами и призерами Международных конкурсов детского творчества: в Японии, Франции, США, Германии, Китае, Индии, Македонии, Чехии, Бельгии, Польше, Дании. Выставки работ воспитанников галереи проходили во Франции, Бельгии, Дании, Финляндии, Англии, Германии, Чехии, Польше, Македонии, США, Японии, Индии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Греции, России. В архивах галереи хранятся письма от президента США Джорджа Буша и королевской семьи Дании.

Главной целью развития галереи является комплексное эстетическое развитие детей и подростков, формирование социокультурной среды региона. Галерея уделяет огромное внимание формированию патриотического сознания, сопричастности к истории, культуре и достижениям своей страны, любви к родине у детей, подростков и молодежи, эстетическому развитию детей и подростков средствами изобразительного искусства, созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей и подростков, создание системы непрерывного эстетического развития детей и подростков, выставочная деятельность, организации и проведению фестивалей, конкурсов, арт-проектов. Успешной работе галереи способствует полифункциональность детского музея, в котором неразрывно связаны экспозиция, собрание и хранение лучших образцов детского творчества.

Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта». Основатель музея-заповедника – Попов Петр Павлович (22.06.1922 г. р.). Его здание – единственный сохранившийся в России историко-

архитектурный комплекс XVIII–XX вв., связанный с созданием колонии моравских братьев-гернгутеров. Планировка колонии и её воплощение в строительстве - попытка создания на земле Эдема – «града небесного». Став в XVIII в. укрепленным форпостом на юге России, колония Сарепта постепенно превратилась в один из промышленных, торговых, научных и культурных центров Нижнего Поволжья. Её история связана с такими крупными историческими событиями, как восстание Е. Пугачева, боями за Царицын и Сталинград в период гражданской и Великой Отечественной войн. В Сарепте получили развитие горчичное, табачное, ткацкое и др. производства. Ученые-колонисты добились больших достижений в области медицины, физики, химии, исторических и естественных наук. Основанная немцами в 1765 г. как религиозная миссия среди калмыков, Сарепта сегодня является крупнейшим музейным комплексом Нижнего Поволжья.

Основные экскурсии и туристские маршруты: «Церковная площадь», «Интерьер дома колониста XIX века», тур «Старая Сарепта», «Легенды и были Старого Царицына», «Экскурсия в немецкое поселение Сарепта». Также в музее-заповеднике действуют лекторий, кинозал, публичная библиотека, кафе и игротека. На базе «Старой Сарепты» осуществляют свою деятельность театральные и фольклорные коллективы, проводятся историко-этнографические, культурно-антропологические, социологические, фольклористские, лингвокультурологические и искусствоведческие исследования.

Иловлинский музей народной архитектуры и быта. Музей находится достаточно близко к Волгограду и в большинстве случаев для приезжих оказывается своеобразным преддверием нашего города. Это настоящая казачья усадьба конца XIX века: дом-курень, летняя кухня, мастерская, хозяйственный постройки. Двор выходит практически на берег реки Иловля. Всё создано так, как будто здесь действительно живет семья казаков. По двору бегают куры, на грядках растут цветы, в конюшне запряжены лошади, и у посетителей есть возможность совершить конную прогулку по берегу реки.

Внутри построек – аутентичная обстановка: хозяйственная утварь и мебель конца позапрошлого столетия расставлены традиционно. Поскольку каждый предмет имел в казачьем быту строго определенное место, то и здесь в переднем красном углу – иконы, у глухой стены – кровать, напротив горницы – комната-кладовая с сундуками. В теплое время года большую часть времени проводила казачья семья в летней кухне: тут и печь, и самовары, на полках расставлена посуда и кухонная утварь.

Экспозиция музея чрезвычайно интересна не только в аспекте этнографических исследований, но и с обывательской точки зрения. Это пример ещё одной музейной инновации – всё в музейном пространстве можно трогать руками, всюду можно походить, посмотреть, пощупать, присесть, сфотографироваться в необычном для сегодняшнего города интерьере. В музее можно принять участие в обрядах «Проводы казака на службу», «Девичьи посиделки» и «Казачья свадьба», послушать старинные фольклорные песни, отведать казачьи традиционные блюда и напитки.

В настоящее время музеи Волгограда ищут новые формы работы с посетителем и зрителем; стремятся находить новые нетрадиционные эвристические интерпретации привычных объектов музейных экспозиций, использовать результаты таких исследований в различных формах деятельности музея; активно применяют инновационные музейные технологии, современное оборудование (технические средства для обеспечения посетителей разнообразными видами информации – терминалами, тачскринами, электронными художественными библиотеками, плеерами с аудио-гидом и др.). Они расширяют своё социальное партнёрство и сотрудничают с другими учреждениями культуры, науки, образования; предоставляют площадки для научных, литературных и других мероприятий. Большинство волгоградских музеев стремятся разнообразить свою деятельность по его включённости в социально-культурную и социально-политическую жизнь города и региона через участие и организацию социально значимых акций и

проектов, максимально эксплуатируя возможности музея быть уникальной коммуникативной средой, а также творческой и демонстрационной площадкой; позиционируют и рекламируют свои музейные продукты как достижения города и региона; формируют патриотические чувства горожан на основе гордости за музеи города, их уникальные экспозиции, выставки, образовательные, исследовательские, социальные проекты.

Одним из ярчайших примеров такого инновационного музея в Волгограде по праву может считаться *Музей занимательных наук Эйнштейна*. О его принципиальной специфике свидетельствуют определения позиции, миссии, задач самих организаторов музея: «Наша Позиция: мы считаем возможным достичь светлого будущего России только через воспитание честной и эффективной молодежи, обладающей инновационной культурой мышления. Наша Миссия: стимулирование у посетителей креативности; любознательности; изобретательских качеств; навыков экспериментирования. Мы считаем, что физика, математика, биология, химия и механика – это не скучные школьные дисциплины, а увлекательные области человеческой деятельности. Наши задачи: собрать в «Музее занимательных наук Эйнштейна» такие интерактивные экспонаты, которые вовлекут школьников и их родителей в изучение разных наук; организовать интереснейшие лекции, семинары, практические опыты; создать веселую, занимательную, дружескую атмосферу».

Примечательна в своей инновационности и *арт-галерея современного искусства «Трапедия»*, открывшаяся в центре Волгограда совсем недавно. Это художественно-экспозиционное пространство решает множество задач, не все из которых эстетические, связанные с выставочно-экспозиционной и популяризаторской миссией традиционного музея. В галерее осуществляется реклама и продажа подлинных произведений современных волгоградских художников, там можно приобрести и мини-версии этих произведений в виде художественных открыток. «Трапедия» является уникальной арт-площадкой для мероприятий ежегодного кинофестиваля

«Кино без границ» и других проектов, инициированных в рамках кинодвижения Волгограда, круглых столов, конференций.

В последние годы несколько волгоградских музеев поддержали международную акцию «Ночь в музее» – проект, предложенный впервые парижским Лувром и проходящий традиционно 18 мая каждого года, во Всемирный день музеев.

Большое значение для современного Волгограда приобретают школьные, заводские промышленные музеи, музеи волгоградских вузов, всё больше внимания уделяется частным коллекционерам и местным творцам в самых разных областях культурного самовыражения. Будущее Волгограда, по всей видимости, будет связано с развитием существующих музеев, а также с открытием оригинальных и самобытных музеев традиционных и новых типов, строящих свою работу таким образом, чтобы музеи становились и настоящим брэндом города, и его визитной карточкой, и перспективным ресурсом для развития его туристской сферы.

Кино

Культура личности всегда предполагает творческое саморазвитие, самоутверждение, самореализацию в социуме. Первичный микромасштаб культурного совершенствования и самореализации человека – формирование культуры личности в пределах своего города, осуществление самопознания и творчества через осознание своей причастности к жизни города, определение своей личной идентичности через городскую. Одним из ярчайших событий жизни современного города, дающим человеку такую возможность, является кинодвижение.

Одна из традиционных форм городского кинодвижения – это работа кино клубов. Феномен кино клуба включает самые разные смыслы. Кино клуб – творческое, общественное, самоуправляемое объединение в форме общественной организации, основной задачей которой являются просмотры и коллективные обсуждения фильмов, изучение киноискусства. Кино клуб – это и способ самоорганизации зрителей с целью удовлетворения своих эстетических потребностей, сообщество людей, близких по духу, по отношению к кино как явлению культуры. Кино клуб – составная часть кинопроцесса, зрительский авангард, активно влияющий на формирование общественного мнения в сфере киноискусства, форма кинообразования и киновоспитания, не случайно их называли в СССР «народными киноуниверситетами культуры» (часто это подростковый или молодежный кино клуб, являющийся разновидностью факультатива по основам киноискусства). Кино клуб – канал специали-

зированного проката, помощник учреждений кинофикации в продвижении «некассовых» фильмов и проведении различных мероприятий для зрителей. Надо отметить, что все перечисленные трактовки принадлежат к восьмидесятым годам 20 века. Они отражают и существовавшую тогда практику киноklubной деятельности и надежды на ее дальнейшее развитие. Однако в сегодняшних условиях некоторые из традиционных киноklubных функций заметно ослабли и носят по сути декларативный характер, они пересматриваются как на уровне реальной киноklubной практики, так и на уровне осмысления в современном социально-гуманитарном знании – культурологами, искусствоведами, киноведами, социологами.

В самом деле, достигшему определенного уровня духовного развития зрителю киноklub становится просто необходимо. Это значит, что зрителя перестает удовлетворять роль потребителя кино. И все же, даже если таких зрителей много, без энтузиаста, лидера объединение единомышленников невозможно. Первые клубы по интересам как раз сформировались вокруг таких увлеченных, жаждущих поделиться знаниями людей. В Волгограде это известная киновед, Президент городского клуба любителей кино «Шанс» Зоя Абрамовна Финкельштейн, стоящая у истоков волгоградского киноklubного движения; кандидат искусствоведения, профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Вячеслав Хакимович Разаков, вдохновенно и профессионально проводивший кинолекторий с показами классики мирового кинематографа для интеллигенции Волгограда в 1990-е годы, весьма далекие от рафинированного интеллектуального искусства; киновед, кандидат искусствоведения, доцент Волгоградского государственного института искусств и культуры Галина Ивановна Жданкина, неутомимый инициатор проекта «Кино без границ», организатор студенческого киноklubа «Альтернатива», пылкий «локомотив» кинодвижения в Волгограде в настоящее время.

Студенческий киноklub – благородное дело привлечения молодежи к незабываемому, притягательному миру автор-

ского кино, отнюдь не развлечению, а требующему напряжения умственных способностей и непрямого творческого участия. Именно в киноклубе тонко чувствующие молодые люди начинают осознавать, что кино – это искусство на вырост, выполняющее в человеческой жизни очень важную миссию. Именно серьезный интеллектуальный кинематограф способен дать «избыток культуры», необходимый современному человеку, окруженному динамичными видами искусства, чтобы обрести гармоничный баланс разума и чувств.

Киноклуб «Альтернатива» был создан в 2007 году при Волгоградском государственном институте искусств и культуры на основе положения, которое было обсуждено и одобрено на заседании кафедры истории, теории искусств и культуры и утверждено ректором. Киноклуб «Альтернатива» (сокращенное название СК «Альтернатива») входит в Общероссийскую общественную организацию «Федерация Киноклубов России» (ФКК России), в которой зарегистрирован в июне 2007 г., и является творческим, общественным, самоуправляемым объединением, действующим на основании положения о киноклубе и в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ФКК России. Целями деятельности киноклуба «Альтернатива» являются реализация творческого потенциала членов Киноклуба и удовлетворение их духовных, культурных и эстетических интересов; защита духовных ценностей киноискусства, содействие духовному и эстетическому развитию студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава; освоение и распространение достижений мировой и отечественной кинокультуры, знакомство с новыми изобразительными и выразительными средствами кинематографа, расширение социальной сферы киноискусства; содействие развитию киноискусства. Для выполнения уставных целей и задач в соответствии с действующим законодательством РФ Киноклуб осуществляет культурно-просветительскую; образовательную; консультативную; информационную; благотворительную деятельность.

Выявить молодых людей, подверженных информационно-просветительскому и творчески-преобразовательному воздействию аудиовизуальных произведений, попытаться расширить их художественный и психологический зрительский опыт, – задачи, стоящие перед руководителем киноклуба. Основной способ организации деятельности киноклуба: кинопросмотр с последующим его обсуждением. Схема проведения киновечера является стандартной для всех киноклубов: предсеансовое выступление ведущего - просмотр фильма – обсуждение. Ведущий в студенческом дискуссионном видеоклубе – это всегда лидер мнения. Вступительное слово может строиться по тематическому принципу, или по принципу эволюции режиссерского, актерского мастерства, по принципу «кинопедагогической провокации». В киноклубе «Альтернатива» в качестве ведущего выступает киновед, вступительное слово которого является информационной справкой. Диспут имеет форму открытого обсуждения со зрителями просмотренной картины и используется для выявления, развития и закрепления информационно-познавательных интересов

Интенсивная духовная жизнь, дефицит которой катастрофически ощущаем сегодня, в киноклубе реализуется через художественное переживание, через катарсис, через «впечатление от истинных чувств». Начало познания авторского, артхаусного фильма активизировано постоянным обращением к неоднозначному, спорному, оригинальному, авангардному, экспериментальному кинопроизведению. Репертуар киноклуба «Альтернатива» обращается и к классике кинематографа: действует цикл кинолекций «Лучшие режиссеры мирового кинематографа» и «Великая десятка», в рамках которого просматриваются картины великих общепризнанных режиссеров. В киноклубе «Альтернатив» практикуется такая форма работы, как творческие встречи. В актовом зале ВГИИК проводились встречи с известными деятелями искусства – кинодраматургом, режиссером Германом Германовичем Климовым, братом Элема Климова, киноведом, программным директором московского кинофестиваля «Два в одном» Алексеем Медведе-

вым, известным режиссером видеоарта, сценаристом, поэтом и организатором легендарных международных фестивалей новейшего искусства «Неопознанное движение» Сергеем Карсаевым, с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной.

Постепенно в киноклубе складывается определенный стиль поведения, отличающийся инициативой и творческой раскрепощенностью. Молодежь творит собственную зрительскую биографию, которая создается по художественным ярким впечатлениям значительных авторских кинопроизведений. С течением времени в киноклубе выделяются лидеры – тонко чувствующие молодые люди, ориентированные на новое в искусстве, разбирающиеся в тенденциях современного кинематографа, воспринимающие фильм как целостный эстетический объект (или художественный текст), имеющие свое собственное мнение и умеющие его отстаивать. Они способны считывать достаточно сложные для понимания смыслы, выстраивать непростые ассоциативные ряды и выявлять новые художественные задачи, не лежащие на поверхностном уровне. Активные участники киноклуба пополняют, что очень важно, ряды качественной, художественно развитой аудитории. Члены клуба ведут авторские блоги (Интернет-публикации в виде дневников, статей), посвященные критическому анализу фильмов, участвуют во Всероссийских педагогических конференциях с докладами о кино (2009 г), и снимают собственные фильмы (Мария Галкина и другие).

Члены и участники киноклуба «Альтернатива» находятся в постоянном взаимодействии с учреждениями культуры, привлекаются к волонтерской работе в организации и проведении культурно-массовых мероприятиях города, особенно таких, как кинематографические фестивали. Члены студенческого киноклуба «Альтернатива», помимо своей основной групповой деятельности, организовали большое количество массовых мероприятий, приняли участие в художественных событиях, организованных не только своими постоянными партнерами, но Министерством культуры г. Волгограда, Агентством культурных инициатив. Киноклуб сотрудничал с пред-

ставителями молодежных любительских объединений из других регионов страны, с иностранными культурными центрами (центр французской культуры Альянс Франсез, Чешский культурный центр, Гете-центр в Волгограде) и российскими культурными центрами и киноведами. Мероприятия, проводимые при поддержке киноклуба «Альтернатива», привлекают внимание не только зрителей, но и СМИ. Информационными спонсорами мероприятий были радиостанция «Новая Волна», «Русское Радио», «Авторадио», «Эхо Москвы, периодические печатные издания «Грани Культуры», «Молодой», «Теленеделя», «Аргументы и Факты».

Но все же киноклубы – это не просто универсальная форма организации интеллектуально-эстетического времяпрепровождения, обеспечивающая в городском сообществе досуговую функцию. Их значение для города значительно шире. Киноклубы в настоящее время – это уникальные площадки формирования новой городской интеллигенции, консолидации креативных мыслящих людей, для которых просмотр и обсуждение фильма – не главная цель, их магистральной задачей является то, что происходит и рождается на заседании киноклуба помимо собственно кино, некий нетривиальный культурный продукт, в котором есть и исследовательские наработки культурологического и философского плана, и новые художественные идеи, и знакомство людей, которым надо было встретиться, чтобы создать новый творческий коллектив, и образовательно-просветительский эффект, когда посетитель приходит на киноклуб со своими детьми, учениками, студентами, аспирантами. Поэтому киноклубы организуются во многих волгоградских университетах (не только в профильном Волгоградском государственном институте искусств и культуры) – в Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (при Президенте РФ), Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Часто направленность и концептуальное основание деятельности вузовских киноклубов, даже график их заседаний и

формат работы, связаны с предметной спецификой факультета или кафедры, которые проводят свои кино клубные заседания. Так например в Волгоградском филиале РАНХиГС недавно открылся английский кино клуб *Movie club of FESS*. Здесь студенты совершенствуют навыки владения английским языком и обсуждают поучительные сюжеты фильмов на языке оригинала. Организатор клуба – Факультет экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС. В день встречи в *Movie club of FESS* на официальной интернет-странице клуба публикуется специальный электронный мини-буклет, включающий глоссарий, вопросы для обсуждения, медиафайлы и другие материалы. Студенты могут скачать буклет и использовать его уже после просмотра фильма – во время обсуждения сюжета. Наиболее активные участники получают специальные призы. Фильмы в рамках клуба подбираются таким образом, чтобы их сюжеты были полезны студентам, а опыт игровых сцен можно было использовать в профессиональной жизни. Например, на встречах *Movie club of FESS* участники уже посмотрели такие познавательные фильмы. Затем, опираясь на сюжет, они обсудили ситуацию прохождения стресс-интервью, грамотную самопрезентацию перед руководством. Они узнали о практике убеждения, о том, как представить свои сильные стороны и обыграть недостатки при трудоустройстве, как написать CV, cover letter и многое другое.

С апреля 2012 г. на кафедре теории и истории культуры (а сейчас на кафедре философии) Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) действует кинолекторий «Компаративная визуальная антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа», руководителем которого является доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой Людмила Владимировна Щеглова. В рамках кинолектория проводятся тематические заседания, включающих в себя лекции и подиум-дискуссии для коллективного поиска методов и технологий анализа культурных феноменов и реалий на основе кинематографического материала. Перед участниками кинолектория

(преподавателями и аспирантами кафедры, а также студентами) стоит задача дистанцироваться от методологии и понятийно-категориального аппарата традиционного киноведческого и критического дискурса; поставить главной целью не анализ средств киноязыка, а использовать визуальный текст для исследования культурной симптоматики, сформировать объяснительные модели на основе визуальной антропологии, включающей в себя интерпретацию визуальных артефактов как культурных феноменов, анализ контекста их производства и использования, а также изучение социокультурной жизни с применением визуальных методов. Перед лекторами также стоит задача исследования возможности применения визуальных методов в профессиональной культурологической практике, поощряя критическую рефлексия, этическое осмысление и выработку философской проблематики.

Объектив кинокамеры, особенно если речь идет не о документальном, а о художественном кинематографе, удивительно точно запечатлевает то, что теоретическая рефлексия часто не может уловить словом – схватывает и обнажает культурные нормы и ценности, аксиологический и идеологический компонент культурных парадигм различных поколений, паттерны и модели поведения, культурную динамику и процессы культурной трансформации, культурную преемственность и культурные универсалии. Методы визуальной антропологии позволяют осуществить диалог культур, раскрывая для современного теоретика и философа культурные смыслы. Визуальные образы, таким образом, оказываются важными документами, культурными текстами, которые содержат и отражают факты человеческого бытия. Поэтому важным методом участников кинолектория стала компаративистика, позволившая использовать дополнительный визуальный и литературный материал в качестве аргументов для придания стройности и последовательности объяснительной модели.

Примечательно, что перед лекторами также стоит необходимость объяснения мотивации выбора того или иного кинематографического материала, что позволяет им применить

метод интроспекции и выстроить личностно-ориентированную и последовательную ауторефлексивную объяснительную модель. Так или иначе, в центре анализа практически всех выступлений оказывается ориентация на нравственную и экзистенциальную проблематику, поднимаются вопросы проблемы выбора, свободы, гармоничного сосуществования человека и общества. В центре всех заседаний кинолектория – личность как главный субъект производства культурных смыслов.

Кинолекторий кафедры философии ВГСПУ – это форма, которая имеет не только воспитательный и образовательный потенциал, но которая может стать важной экспериментальной площадкой для выработки единых исследовательских позиций и мнений. В цикле заседаний кинолектория коллектив кафедры, представляющий научную школу доктора философских наук Л. В. Щегловой, смог выработать общую методологию визуальных исследований на базе аксиолого-персоналистической культурологии. Кинолекторий, организованный научным коллективом, не предназначен для ознакомления с историей и теорией кино, как достаточно большое количество кино клубов в вузах России. Его задача – обратить внимание на научно-исследовательский в сфере социально-гуманитарного знания, образовательный и воспитательный потенциал кино. В кинолектории кафедры философии ВГСПУ предлагается и апробируется нетривиальный методологический принцип – кино выступает средством изучения культурологии в контексте новой образовательной парадигмы, в которой главный упор делается на самопознание субъекта.

Кинематограф – отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Творчество в сфере кинематографа – это часть мировой и конкретной национальной культуры, уникальной и самобытной. В настоящее время интерес к кино и освоению самых разных форм приобщения к нему чрезвычайно высок. Киноиндустрия в некоторых странах является значимой отраслью экономики. Кинофильмы демонстрируются в кинотеатрах, по телевидению,

распространяются в форме видеокассет и видеодисков, а с появлением скоростного интернета стало доступным скачивание кинофильмов в форме видеофайлов на специализированных сайтах или посредством пиринговых сетей, но одной из самых престижных, не устаревающих, значимых форм приобщения к киноискусству является кинофестиваль. Присутствие на кинофестивале и в качестве активного участника, и в качестве пассивного зрителя расширяет общекультурную эрудицию человека, дает возможность приобщиться к серьезному искусству, а также реализовать свои способности в сфере, отличной от своей основной профессиональной деятельности, попробовать себя в роли творца кинопроизведения, объединиться с другими людьми, разделяющими любовь к кино.

Кинофестиваль в Волгограде – это не только способ существования конкретного вида искусства, но и значимый феномен городской культуры, общественной и художественной жизни города, который выполняет значимую роль в формировании городской идентичности волгоградцев, в выработке новых культурных брендов города, консолидации горожан в интеллигентное креативное сообщество. Кинофестивали в провинциальном городе – специфическая форма организации массового и элитарного уровней интеллектуально-духовного досуга в социально-культурной жизни города и воздействия на городской социум.

Существуют многочисленные труды зарубежных и российских учёных по проблемам киноведения, культурологии, художественной культуры города, исследующие городское кинодвижение. Для осмысления сущности кинофестиваля как формы культуры, элемента духовной и практической жизни человека в городе значимыми являются работы Рыжковой З. П. Принципы функционального анализа кинофестиваля в городском сообществе изучены и представлены в публикациях публикаций Долгополовой М., Тропиной И. Г. С изучением конкретных феноменов кинофестивальной культуры в Волгограде связаны работы современных волгоградских киноведов, экс-

пертов в области киноклубной и кинофестивальной деятельности Жданкиной Г. И. и Разакова В. Х.

Любой фестиваль – феномен социокультурной жизни, периодически повторяющееся организованное событие, включающее в себя культурные мероприятия и развлечения, широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся просмотром достижений каких-либо видов искусства. Обычно фестиваль является соревнованием, участники которого отбираются специальными жюри в результате предварительных экспертных просмотров. Временные характеристики каждого фестиваля определяют его статус в ряду других событий культурной жизни города, региона, страны проведения, взаимодействие с региональной и местной экономикой и культурной инфраструктурой, объемы и источники финансирования, численность постоянно действующей дирекции и уровень административных расходов.

Типология фестивалей обширна и разнообразна, она зависит от самых разных критериев – видов искусства (музыкальный, литературный, театральный, кинофестиваль), степени доступности широкой аудитории (открытые/закрытые); уровня и масштаба социальных субъектов (городские, региональные, межрегиональные, государственные, международные, всемирные), способа организации и площадок (официальный/неофициальный), тематики (приуроченные к знаменательным датам и историческим событиям, к юбилеям и творчеству конкретного автора или группы творцов, социально значимой проблеме), состава и уровня профессионализма участников (профессиональный/любительский), статуса (формальный/неформальный), функций и целей (благотворительные, просветительские, досугово-развлекательные). Среди кинофестивалей, проходящих в Волгограде есть примеры практически всех этих типов и жанров, у каждого из которых свой особенный статус как специфического мероприятия и явления социально-культурной жизни города, свои социально значимые функции.

Примером приурочения к дате могут служить «Дни памяти Шукшина», которые проводятся ежегодно в Волгоградской области. Творческая делегация данного мероприятия в составе народной артистки России, лауреат Госпремии СССР Зинаида Кириенко, народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Чернова, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Токарева, известной московской поэтессы, Любови Тереховой и нашей землячки, режиссера Елены Ляпичевой, встречаются с жителями улицы имени Шукшина, проводят вечер памяти, показывают фильмы Шукшина, посещают станицу Клетскую – место, где Василий Макарович снимался в фильме «Они сражались за Родину».

Примером творческой встречи в рамках кинофестиваля является встреча с заслуженной артисткой России Татьяной Ташковой, которая объединила зрителей фестиваля фильмов для детей «Чудо по имени Кино» в Волгограде. Отличительная черта такой творческой встречи состояла в том, что Татьяна Ташкова пообщалась не только с волгоградскими зрителями, но и побывала в районных центрах Волгоградской области, таких как Камышин, Быково, что несомненно важно для поднятия культурного уровня области и малых городов. В рамках данной встречи прошел показ премьерного фильма режиссеров Евгения Ташкова и Алексея Ташкова «Три женщины Достоевского».

К ярким тематическим кинофестивалям в Волгограде можно отнести кинофестивали национального кино Франции, Китая, Польши, Германии. В 2015 г. впервые в Волгограде прошел российско-итальянский фестиваль авторского, документального и короткометражного кино «RIFF». К кинофестивалям актуальной социально-значимой тематики можно отнести «Сталкер» – фестиваль фильмов о правах человека. Фестивали конкретных жанров кинематографа – «Крок» (фестиваль анимационного кино), «Форвард» и «Видеология» (фестиваль жанра видео-арт), многочисленные волгоградские фестивали до-

кументального кино, *«АртКино»* (короткометражного кино) и *«Вкратце!»* (короткометражного и анимационного кино).

Гордостью волгоградцев может быть то, что многие волгоградские кинофестивали имеют статус международных, что очень престижно для провинциального города и его жителей. В рамках волгоградских кинофестивалей не только осуществляются показы фильмов отечественного и лучших образцов западного кинематографа, но и проходят самые разнообразные мероприятия – выставки, концерты, викторины, круглые столы и конференции, брифинги с участием известных кинематографистов, мастер-классы, благотворительные акции. Одним из инновационных типов кинособытий в Волгограде стал *неотанперский проект – «Фильмы с живой музыкой»* – показы фильмов эпохи немого кино с живым аккомпанементом современных волгоградских музыкантов-исполнителей (например, документальный фильм Вальтера Руттмена «Берлин: симфония большого города» в 2013 г, фильмы Эрнста Любича «Принцесса устриц» и «Не хочу быть мужчиной» в 2014 г.).

К самым значимым ежегодным кинофестивалям в Волгограде можно отнести:

«Кино без границ» – организованный как международный проект российско-шведской кинокомпании, главной сферой деятельности которой являлась дистрибуция артхаусных фильмов на территории России. Президент в России – Сэм Клебанов. В числе режиссёров, с фильмами которых работала компания «Кино без границ», – Ким Ки-Дук, Такэси Китано, Ларс фон Триер, Питер Гринуэй и др. В Волгограде в апреле 2015 года прошел уже 14-й фестиваль «Кино без границ».

«Сталинградская сирень». Первый фестиваль «Сталинградская сирень» прошёл два года назад в городе Волгограде – в 2013 г. Тогда на празднование 68-летия Великой Победы в нашем городе собрались гости из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В эти праздничные дни ветеранов поздравляли многочисленные гости города – известные актеры, режиссеры и критики, которые прибыли в Волгоград на Первый международный кинофорум «Сталинградская си-

рень». В рамках фестиваля зрителям показывали лучшие военнопатриотические фильмы. Открылся форум большим торжеством вечером 9 мая на нижней террасе Центральной набережной. Со сцены в этот вечер волгоградцев приветствовали деятели кинематографа Алексей Панин, Сергей Горобченко, Вадим Андреев, Лариса Лужина, Нил Маккартни, Миролуб Вучкович. Многие из этих имен хорошо известны не только в России – это авторитеты в мировом киносообществе. Главным символом волгоградского праздника стала веточка сталинградской сирени – цветка победного мая 1945-го. В 1975 году такой антифашистский фестиваль фильмов впервые проводился в городе на Волге. С инициативой возродить эту традицию выступил губернатор Сергей Боженков. Ведущие деятели культуры этот проект горячо поддержали. Сейчас этот кинофестиваль проходит ежегодно и стал новым культурным символом Волгограда. В 2015 году он стал особенно ярким, ведь в этот Россия отмечала празднование 70-летия Великой Победы.

Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!». Проходящие последние несколько лет в Волгограде Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!» посвящены взаимодействию Германии и России в сфере короткометражного кино и включению авторов фильмов и зрительской аудитории в широкий фестивальный контекст. Фестиваль включает программы германских и российских фильмов, программы фестивалей-партнёров, конкурс по определенной тематике и определенному направлению, специальные события. Для режиссеров предусмотрено проведение мастер-классов, творческих лабораторий с участием немецких и российских кинопрофессионалов. Каждый год основное направление Дней и тема конкурса меняется. Формат «дни» предполагает широкое жанровое и форматное разнообразие программ и специальных мероприятий и означает акцент на получение нового коммуникативного и творческого опыта.

Тематическая направленность фестиваля позволяет дополнять каждый из фестивалей различными выставочными

мероприятиями, семинарами, конференциями, творческими встречами и т. п., что способствует расширению и укреплению культурных связей между странами, регионами, городами. В этот процесс вовлечены не только люди творческих профессий, но и национальные, местные политики и представители широкой общественности.

Ежегодно, в рамках фестиваля «ВКРАТЦЕ» проводятся интереснейшие мастер-классы под руководством российских и немецких мастеров кинематографа, на некоторых могут побывать и испытать счастье стать автором кинопроизведения все желающие волгоградцы, увлеченные чудом по имени кино. Самыми значимыми и незабываемыми для волгоградцев были мастер-классы Давида Боуба по созданию мультипликационных короткометражных фильмов (2013 г.) и Мерлина Флогеля по созданию персонажей и сюжетных линий для короткометражного мультфильма (2015 г.).

Таким образом, рассматривая роль кинофестивалей в духовной, социальной, художественной жизни волгоградцев, главным стратегически значимым выводом может быть констатация того, что кинофестиваль является сложным комплексным (не только художественным) явлением городской культуры и существенно влияет на процесс формирования городской идентичности и консолидации горожан в креативное интеллигентное сообщество. Волгоград нуждается в кинофестивальных мероприятиях, так как есть люди, которым это не просто нравится, но которые нуждаются в таких кинособытиях. Кинофестивали – это уникальная возможность для саморазвития, творческого прогресса, поскольку в их организации и проведении участвуют волонтеры из городских кино клубов, их активные представители, энтузиасты, сами снимают кино, в этом процессе могут поучаствовать все желающие, обучающие мероприятия кинофестивалей, такие, как мастер-классы, оказывают им неоценимую помощь.

Кинофестиваль это не только своего рода неформальная система организации досуга, она более широка, интересна и охватывает большее число людей, чем формальные культур-

ные мероприятия. Деятельность кинофестивалей в Волгограде представляет собой гибкую, динамичную, оперативно реагирующую на изменение социально-культурной ситуации систему и способствует социализации и индивидуализации (ориентации на личный успех). Кинофестиваль предполагает творческую свободу, свободу выбора форм, методов деятельности, он чрезвычайно многофункционален, то есть способен решать социально и культурно значимые проблемы жизни города и горожан. Можно выделить целый ряд значимых социокультурных функций кинофестиваля в жизни города: 1) Культурно-просветительская (для зрителей); 2) Профессионально-компетентностная (для профессионального сообщества киноведов, критиков, экспертов); 3) Консолидирующая (формирования городского сообщества кинолюбов-интеллектуалов – любителей и знатоков кинематографа); 4) Воспитательная (воздействующая на весь городской социум через ценностно значимые культурные идеалы и образцы); 5) Культурно-трансляционная (кинофестивали посещают все активные поколения волгоградцев от старших школьников до пенсионеров, что позволяет осуществлять межпоколенную связь и передачу культурных смыслов и ценностей); 6) Художественно-креативная (для начинающих и профессиональных творцов в различных киножанрах); 7) Интеллектуально-эстетическая (для ценителей киноискусства и кинокритиков).

Художественные народные промыслы

Неотъемлемым элементом традиционной художественной культуры Волгограда и области (этот вид художественной культуры можно рассматривать только на общерегиональном – областном – уровне) является развитие декоративно-прикладного творчества. В 50-е годы XX-го столетия в Волгограде значилось два предприятия народных художественных промыслов: завод «Сувенир», специализирующийся на художественном литье и малый цех росписи по дереву. Остальные промыслы существовали неорганизованно и к концу 1990-х годов превратились в индивидуальные ремесла, в русле которых работали индивидуальные мастера по изготовлению изделий из пуха, лозы, дерева, керамики, сыромятной кожи, предметов, созданных методом художественнойковки, а также знаков и медалей из цветных и драгоценных металлов.

В регионе работает два центра ремесел, дом народного творчества и детская студия народных ремесел. Ежегодно проводится областная выставка мастеров и умельцев «Живая старина» и самодеятельных художников и любителей «Жизнь продолжается». В настоящее время в Волгоградской области производством изделий народных художественных промыслов занимается 7 организаций: ООО «Узоры», ООО «Царицынская игрушка», ООО «ДК», ООО «Русская линия», ООО «Старая башня», ООО «Арчединские узоры», ООО «Донская оружейная фабрика» и более 1500 мастеров. В настоящее время существует 15 видов производств изделий народных художественных про-

мыслов. Основным для Волгоградской области является художественное вязание изделий из козьего пуха, удельный вес численности населения, занятой данным видом деятельности составляет 32 %, от общей численности занятых в сфере народных художественных промыслов. Ежегодный объем выпуска изделий народных художественных промыслов в денежном выражении достиг почти 18,0 млн. рублей. Удельный вес численности занятых в производстве художественной обработкой дерева и других растительных материалов – 16 %, строчевышитых изделий – 14 %, художественной керамики – 4 % художественного ручного кружева и ткачества – 4%, художественной обработке металлов – 2 %, ювелирных изделий и обработки кожи и меха – 1 %.

В каждом муниципальном образовании Волгоградской области функционируют дома культуры, центры детского творчества по декоративно-прикладному творчеству. В Волгоградской области 16 мастеров имеют звание «Мастер народных художественных промыслов Волгоградской области». В области организована деятельность художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Волгоградской области. На художественно-экспертном совете рассматриваются изделия предприятий ООО «Узоры», ООО «Царицынская игрушка», ООО «ДК», а также изделия мастеров из городских округов (Волгоград, Волжский, Михайловка, Фролово, Урюпинск) и муниципальных районов (Алексеевского, Еланского, Жирновского, Калачевского, Котельниковского, Новоаннинского, Среднеахтубинского). По рекомендации художественно-экспертного совета Министерство промышленности и торговли Волгоградской области подготовило материалы в Министерство промышленности и торговли РФ по отнесению изделий ООО «ДК» к изделиям высокого художественного достоинства. В целях создания условий для развития конкурентоспособных изделий народных художественных промыслов в области действует областная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области на 2013–2017 годы», утвержденная постановлением Пра-

вительства Волгоградской области от 20 мая 2013 г. В рамках программы предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания населения и народных художественных промыслов.

Кроме того, организации народных художественных промыслов принимают участие в иных мероприятиях, предусмотренных Программой, самым востребованным из которых является субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Поддержка народных художественных промыслов осуществляется и на уровне министерства промышленности и торговли Волгоградской области. Приказом от 17 мая 2013 г. утверждена ведомственная целевая программа «Развитие потребительского рынка Волгоградской области на 2013–2015 годы», в рамках которой запланированы мероприятия по поддержке народных художественных промыслов (ежегодный размер поддержки – 700 тыс. руб.). В рамках данной программы в июне 2013 г. в станице Пугачёвской Котельниковского муниципального района проведен областной фестиваль мастеров изделий народных художественных промыслов «Краснотал». Основная цель фестиваля – это выявление и поощрение лучших мастеров народных художественных промыслов, а также стимулирование их к созданию новых высокохудожественных изделий. Участниками фестиваля стали мастера, проживающие на территории Волгоградской области, создающие изделия народных художественных промыслов. Фестиваль проводился по номинациям «Изделие с использованием ткани» (вышивка, лоскутная техника, авторская кукла, ткачество); «Изделие из кожи»; «Изделие из дерева»; «Изделие из камыша»; «Изделие из бересты»; «Изделие из соломки злаковых растений»; «Изделие из рогазы» (чакана); «Изделие из керамики»; «Изделие из металла» (чеканка). В фестивале приняли участие 110 мастеров из 11 муниципальных районов Волго-

градской области и 5 городских округов Волгоградской области. На суд жюри было представлено более 1000 изделий. Решением жюри определены двадцать семь победителей. Торжественная церемония награждения победителей областного фестиваля состоялась 22 июня 2013 г. Победителям фестиваля вручены дипломы и денежные премии.

В сентябре 2013 г. в городе Урюпинск проведен областной конкурс мастеров художественного вязания изделий из пуха. Областной конкурс проводился по следующим номинациям: шали, палантины, косынки, выполненные на спицах в традиционной технике; шали, палантины, косынки, шарфы, выполненные с применением нетрадиционных методов вязания; одежда женская, мужская, детская, выполненная из пуха на спицах; детские работы из пуха. В этом областном конкурсе приняли участие 129 мастеров из муниципальных районов: Алексеевского, Еланского, Калачевского, Нехаевского, Новоаннинского, Котельниковского, Суровикинского и городских округов – Урюпинск и Михайловка. На суд жюри было представлено 219 изделий из пуха, четырнадцать мастеров стали победителями конкурса. Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса состоялась 21 сентября 2013 г. Победителям фестиваля вручены дипломы и денежные премии.

Министерством промышленности и торговли Волгоградской области проведены семинары по народным художественным промыслам в Городищенском, Котовском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах и городе Михайловке. В семинарах приняло участие более 200 человек. Семинары были организованы с целью оказания практической помощи в становлении художественных промыслов на территории сельских поселений, повышения профессионального уровня мастеров, популяризации народных художественных промыслов среди современников и приобщение подрастающего поколения к её истокам. В качестве лекторов выступили члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Волгоградской области: Антипова Татьяна Борисовна – член Волгоградского отделения Всероссийской творческой общест-

венной организации «Союз художников России»; Голубова Людмила Владимировна – почетный работник среднего профессионального образования РФ, заслуженный педагог Волгоградской области; Михайловская Людмила Александровна – почетный работник среднего профессионального образования РФ, заслуженный педагог Волгоградской области.

В качестве темы семинара были выбраны наиболее актуальные вопросы, интересующие мастеров: особенности изготовления изделий из пуха с учетом современной моды, методы конструирования и сохранения русских традиций в орнаменте, изготовление батика, особенности вышивки ризелье, а также развитие гончарного дела и сохранение традиций художественной керамики. В рамках обучающего семинара слушатели ознакомились с нормативно-правовой базой в сфере народных художественных промыслов. Помимо выступления докладчиков в рамках семинара были проведены мастер классы, на которых участников ознакомили с процессом изготовления изделий в технике мокрого валяния и с приемами работы на гончарном круге. По окончании семинаров члены художественно-экспертного совета ответили на вопросы участников, дали оценку представленным изделиям на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов. Организация семинаров – один из эффективных инструментов повышения профессионального уровня мастеров, их творческого роста, а также организации новых рабочих мест и пополнение доходной части бюджета.

В 11 районах Волгоградской области разработаны программы развития народных художественных промыслов, которые позволяют индивидуальным мастерам провести мониторинг востребованности изделий на региональных и федеральных выставках-ярмарках и фестивалях. В 2013 году муниципальными районами и городскими округами Волгоградской области в рамках данных программ реализовано более 1,1 млн. рублей. Средства, предусмотренные в программах, позволили организациям и индивидуальным мастерам принять участие в мероприятиях, проводимых в Волгоградской области.

В апреле и октябре 2014 г. в Волгограде проведена специализированная выставка-ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности «Лазоревый цветок». В ярмарке принимали участие предприятия по народным художественным промыслам и индивидуальные мастера. Посетители ярмарки могли познакомиться с традиционными промыслами Волгоградской области: с изделиями из козьего пуха, из керамики, бисера, с резьбой и росписью по дереву, плетением из лозы, камыша. На выставке были представлены народные и карнавальные костюмы, выполненные в полном соответствии исторической эпохе.

В июне – июле в рамках празднования «День города» и «День предпринимателя» были организованы ярмарки, на которых представлен весь спектр изделий народных художественных промыслов. При финансовой и организационной поддержке министерства промышленности и торговли Волгоградской области организации ООО «Узоры», ООО «Царицынская игрушка», НП «Волгоградская палата ремесел» и индивидуальные мастера представили Волгоградскую область в Москве на фестивале народных мастеров и художников России «ЖАР ПТИЦА – 2013». Предприятиями народных художественных промыслов Волгоградской области проведено 40 переговоров с потенциальными покупателями и заказчиками. Итогом фестиваля стало заключение 6 предварительных соглашений на поставку продукции в регионы Российской Федерации.

В июле 2013 года организовано участие мастеров и организаций народных художественных промыслов Волгоградской области в межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле» в Коломенском музее-заповеднике г. Москва. На фестивале была организована региональная экспозиция предприятий и мастеров народных художественных промыслов Волгоградской области, на которой были представлены изделия из пуха, изделия из камыша и дерева, расписные самовары, художественная резьба, художественная ковка, авторские матрешки, флористика, лоскутные одеяла, а также нагайки, плети, кнуты, трости, клинки. В ходе работы фестиваля

были проведены 2 мастер-класса: Калдаевой Людмилой Васильевной – по прядению и вязанию крючком и спицами; Курышовой Натальей Павловной – по плетению темляков; Дегтярёв Александр Васильевич продемонстрировал искусство работы с плетью.

С целью содействия установлению прямых торгово-экономических связей между регионами России, расширение рынков сбыта продукции, популяризация народного искусства, в августе 2013 года организовано участие мастеров народных художественных промыслов Волгоградской области в IX Международном фестивале славянской культуры в г. Славянск Краснодарского края. В фестивале приняли участие 230 участников из Беларуси, Чехии, Словакии, Македонии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Помимо славянской культуры на фестивале была представлена и культура Юга России – Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Адыгеи, 30 из них – мастера народных художественных промыслов Волгоградской области. На фестивале в региональной экспозиции Волгоградской области были представлены изделия из пуха, камыша, дерева, народные куклы в православной тематике, а также нагайки, плети, кнуты, трости, клинки. Лауреатами фестиваля славянской культуры «Славянск-2013» стали Борисанов Дмитрий Александрович, мастер сувенирного холодного оружия, восстановленного по историческим справкам из приказов и военной литературы XIX – начала XX вв., и Шикова Ирина Владимировна, мастер народной куклы в православной тематике.

Мастера и организации народных художественных промыслов Волгоградской области участвовали в Празднике Волгоградского проспекта, который состоялся 5–6 октября 2013 года в г. Москве. На празднике была организована выставка товаров народных художественных промыслов, в ней приняли участие: НП «Волгоградская палата ремесел», ООО «Узоры», индивидуальный мастер Кожин О. В.

В 2013 году мэрия Москвы впервые организовала фестиваль «Путешествие в Рождество». В декабре 2013 года мастера и организации народных художественных промыслов Волгоград-

ской области приняли участие в XV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2013» в г. Москве (ООО «Узоры», ООО «Царицынская игрушка», ООО «Дубовское казачество», НП «Волгоградская палата ремесел» и индивидуальные мастера Кожин О. В., Иванов Я. В.). На выставке-ярмарке были представлены изделия из пуха, камыша, дерева, керамики, строчевышитые изделия, а также нагайки, плети, кнуты, трости, клинки. Для участия в фестивале на выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2013» из 1450 участников было отобрано 11 предприятий, в число которых вошли ООО «Узоры» с коллекцией изделий из козьего пуха и мастер народных художественных промыслов г. Волжского Кожин О. В. с изделиями из камыша. Все расходы по пребыванию мастеров народных художественных промыслов Волгоградской области на московском фестивале мэрия Москвы взяла на себя.

Художественные практики молодежных субкультур

Появившиеся в Европе и США в конце 50-х и развившиеся в 60-е годы 20 века субкультуры – неформальные молодежные (и не только) движения, автономные группы, представлявшие собой некий социально-культурный инвариант или даже протестную альтернативу официальной, доминирующей культуре. Обладая специфическим языком (слэнгом, жаргоном, феней), конструируя неповторимый и узнаваемый имидж, символику, осуществляя свои особенные практики (художественные, спортивные, кулинарные, ремесленные, боевые, даже социально-политические), отстаивая свое ценностное содержание и мировоззренческие установки, такие субкультурные сообщества выполняют чрезвычайно значимые культурные функции.

Если говорить о существовании и культурных практиках субкультур не в теории, а в прагматическом аспекте, то их бытование прекрасно характеризует особенности региональной культуры, является показателем городской идентичности. Субкультуры ориентированы на изобретение новых способов взаимодействия с городской средой и самовыражения в ней, на эксперимент и апробацию инновационных социокультурных форм и, таким образом, на обновление городской культуры за счет стирания границ между официальным и неофициальным, введением и адаптацией нестандартных компонентов в русло доминирующей культуры.

В определенном смысле субкультуры – это «городские исследователи», познающие город с изнанки, снизу, сверху, из-

нутри. Диггеры осваивают подземное пространство города; паркурщики, трейсеры, сталкеры, байкеры, бордеры изучают наземное пространство улиц, площадей, скверов, пустырей; руп-джемперы исследуют городские «вертикали» – башни, вышки, мосты, высотки; руферы вглядываются в город с крыш домов; сквотеры знают неведомый всем остальным жителям город, обживая пространство его нежилых «заброшек», а лофтеры – чердаков; стрит-дансеры исследуют город в хореографических практиках; представители сообществ пейнт-болла и страйк-болла играют и состязаются в городском пространстве; граффитчики (бомберы, райтеры) покрывают городские стены новым художественно-символическим «культурным слоем»; исторические и этнические и реконструкторы скрупулезно восстанавливают для себя и горожан в мельчайших деталях ушедшие, но значимые для города, исторические события или этнические традиции; стрит-эйджеры и флэшмоберы порой бросают вызов официальной культуре, стремясь выявить и творчески предъявить городу и его властям острые социальные противоречия и проблемы, требующие решения.

Современный Волгоград – это пространство осуществления культурных программ множества субкультур, неформальных движений, объединений, клубов, групп.

Довольно активны волгоградские граффитисты. Как считают сами представители этой субкультуры, по сути граффити – это своего рода ролевая игра, а зачастую образ жизни, порой не имеющий отношения к искусству как таковому, или способ самопрезентации и саморекламы (чаще всего имя – никнейм или название команды), где на фоне массы других граффитчиков нужно выделить себя, не важно, каким образом. В основном это достигается стилем (новыми формами, сочетаниями цветов или посылом), активностью (наибольшим количеством рисунков, покрытием наибольшего пространства с целью стать наиболее заметным. Например, рисование на транспорте дает возможность рисунку перемещаться, что дает возможность большему количеству людей увидеть его), дерзостью и нарушением правил игры (нарушение всех моральных и эти-

ческих правил, даже тех которые признаны в субкультуре с целью стать заметным в определенном кругу). Но в тоже время есть течения, отделившиеся от граффити, и, оставаясь частью этой субкультуры, все же ушедшие далеко вперед, такие, например, как стрит-арт и дизайнерские игрушки.

Несмотря на то, что граффити является самым древним видом рисования, это, пожалуй, самая современная и демократичная интерпретация визуального искусства. Само название граффити происходит от итальянского «царапать», а автор этого искусства называется райтером (англ. writers). Первый райтер носил кличку «Такі 183». Нацарапав на какой-то стене свою кличку, он приплюсовал к ней номер своего квартала. Это яркое свидетельство того, что граффити – урбанистическое искусство, оно вписано в городскую среду, является специфическим ее маркером, а иногда брэндом. Так, например, творчество граффити-райтера по имени Oz и он сам являются частью идентичности и образа современного Гамбурга, и жители города часто шутят: «Гамбург без Oza – это Мюнхен».

Граффити считается одним из видов самовыражения молодежи. Нанесение граффити на здания и сооружения без разрешения владельцев этих объектов трактуется в уголовном праве многих стран как вандализм. В некоторых странах Европы, чтобы рисовать граффити, нужно получить лицензию. Но в последние годы можно наблюдать «точки сборки» неформального городского искусства и официальной культуры, примеры включения граффити в общепринятую законную арт-индустрию. В Берлине есть специальный граффити-салон, куда могут обратиться и потенциальные заказчики, и художники с образцами своего творчества. А всякий проезжающий по территории Финляндии и Швеции может прямо из окна вагона полюбоваться на работы местных граффитистов (работы которых не уничтожаются городскими властями, а авторы не подвергаются преследованию), украшающих скупой скандинавский пейзаж. В Екатеринбурге райтерами со всей России в ходе городского фестиваля был полностью покрыт рисунками серый строительный забор, пересекающий город, и из уродливо-

го и унылого забор превратился в один из привлекательнейших арт-объектов города.

Граффити – одно из явлений более широкого субкультурного движения стрит-арт. Стрит-арт (англ. Street art – уличное искусство) – изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль. Основной частью стрит-арта является граффити (иначе спрей-арт). Помимо граффити в стрит-арт входят: 1) бомбинг; 2) монументальная живопись; 3) некоммерческие постеры (Постер-арт); 4) стикеры и трафареты; 5) теггинг. К стрит-арту также относятся различные скульптурные инсталляции и т. п.

Неотъемлемой частью неформальной культурной жизни Волгограда является разнообразная и яркая деятельность реконструкторов и ролевиков. Наиболее известны такие клубы, как «Викинги», «Шатун», «Кречет», «Волгоградская дуга», «Мертвые головы», «Пехотинец» и др. Одна из форм самопрезентации клубов реконструкции – выставка (например, «Воины Средневековья IX–XVII веков» и др.). Однако самая распространенная форма их активности и «встречи» с официальной культурой – это фестивали («Ладейное поле», «Царицын 2014», «Реконструкция сражения на Царицынском валу 17 в.», «Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом», «Штурм Мамаева кургана дивизией генерала Родимцева», «Пленение фельдмаршала Ф. Паулюса и его штаба бойцами 62-й армии», «Капитуляция второго февраля 1943 части окруженной в разрушенном Сталинграде группировки под командованием генерала К. Штреккера» и др.).

На ремесленных и ярмарочных площадках фестивалей исторических и этнических реконструкций часто представляют свое мастерство и продукцию медоварни и пивоварни, оружейные, свечные и швейные мастерские, реконструкторы демонстрируют и пропагандируют промысловые, боевые техники, кулинарное искусство. Здесь важно отметить культурно-экологическую функцию деятельности субкультур, поскольку основными критериями ее являются аутентичность всех предметов, подлинность рецептуры их изготовления и использова-

ния, бережное отношение к традиции. Есть прекрасные примеры сотрудничества субкультур с официальными представителями городского управления и учреждениями культуры. Так, например, клуб «Пехотинец» организует свои реконструкции при содействии районных администраций Волгограда, при участии музея-заповедника «Сталинградская битва» и поддержке Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества.

В последние несколько лет в Волгограде необычайную популярность приобрели костюмированные фестивали. Косплей – один из ярчайших феноменов современной городской карнавальной субкультуры. Костюмированная игра (англ. «cosplay») – это своеобразный театр, где главные герои – персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов, книг или реально существующие известные персоны. Косплей с каждым годом набирает популярность и проводится в различных городах по всему миру.

В Волгограде несколько лет проходит косплей-фестиваль «Change your world!» или «Измени свой мир!» на площадке Волгоградского музыкального театра, который на два дня отходит от привычного амплуа и становится цитаделью фей, викингов, принцесс и отважных героев, участников фестиваля. Особенностью всякого косплей-фестиваля является авторство и рукотворность изготовленного костюма. Все костюмы участники придумывают и делают сами. Соответствие образа персонажу и умение эффектно преподнести себя оценивает жюри. Фестиваль включает в себя дефиле костюма, караоке, сценические и танцевальные постановки. Одна из участниц фестиваля так говорит о фестивале: «Кто-то читает книжки, кто-то ходит по музеям, а мы занимаемся пошивом такой одежды». А в комментариях к материалам сайта фестиваля читаем такое замечание: «Ещё один аниме фестиваль... Жаль, что во Владимире их нету!» (Victorica de Blua). Это высказывание подчеркивает региональную специфику фестиваля, его уникальность как феномена волгоградской субкультурной жизни.

Еще один косплей-фестиваль – фестиваль творческой молодежи «О. М. Г.». Организаторами этого необычного фес-

тивалю выступили Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» и независимые творческие группы. В аббревиатуре названия скрыт зашифрованный смысл. «О. М. Г.» расшифровывается как «о, май гад», и оно действительно оправдывает себя. Молодой дизайнер Екатерина Калинкина, участница фестиваля творческой молодежи «О. М. Г.», которая увлеклась анимэ лет десять тому назад, а косплеем занимается уже три года, признается: «Благодаря этому я научилась рисовать, для меня это большое достижение и возможность перевоплощения в других героев. Для меня это отдушина. Я могу хотя бы раз в год быть не самой собой, а персонажем, который мне очень нравится».

Косплей-фестиваль «Мишки на дирижабле-2015» – пример тематического костюмированного фестиваля в стиле стимпанк. Его номинации: сценическая постановка; караоке; танцевальная постановка; дефиле: одиночное, парное, групповое; фото-косплей; фан-арт; крафт; «традиционный мишка». В рамках фестиваля проводятся выставка творческих работ и аниме-ярмарка.

Первый японский школьный альтернативный фестиваль «Японский ШКАФ» (организованный студенческим клубом изучения японской культуры «Сатори» Волгоградского государственного университета, при участии коллектива «Аматерасу» ПМК «ДЮТ» Краснооктябрьского района, Молодежного клубного объединения «Клуб кросскультурного творчества "Инари"» на базе МЦ «Отечество» г. Волжский, творческого коллектива ПодЭТИМ, управления международного сотрудничества ВолГУ, и при поддержке департамента зарубежных, региональных и внешнеэкономических связей Администрации Волгограда), прошел осенью 2013 г. и представлял собой контаминацию движения косплей и этнической (японской) реконструкции.

Жанрово-тематические павильоны фестиваля назывались «комнаты»: Стол с оригами (гостям продемонстрировано, как собрать простые фигурки-оригами, такие как журавль, цветы); Чайная комната (гостям продемонстрирована чайная церемония в стилизованной комнате. После этого гости попробо-

вали чай, сидя на циновках. Обслуживающий персонал – девушки в кимоно); Стенд с кимоно (представлены два стенда с полным мужским и женским костюмом. Также гости смогли сами померить кимоно: юката (длинный халат) для девушек, косодэ (короткий халат) и хакама (штаны) для юношей); Кукольный театр по мотивам японских сказок (Любительская постановка японских сказок. Текст произносится рассказчиком, действие показывают самодельные куклы); Турнир по компьютерной игре Guilty Gear (Играется на эмуляторе, с выводом на проектор. Игра Guilty Gear XX); Турнир на мягких мечах; Настольные игры (Ханафуда – цветочные карты. Название игры – Кой-кой. Гостям объясняются правила игры, после чего они играют между собой или с мастером); Тату-салон (Временные татуировки хной); Дом с привидениями (Классическая комната для японских фестивалей); Мастер-класс по составлению хокку (Гостям объясняют принципы построения японской поэзии. Проводится конкурс на лучшее хокку на определённую тему). Выигравшим во всех видах состязаний даются фишки, которые во второй части фестиваля можно было обменять на сувениры. Помимо «комнат» и конкурсов, в программе фестиваля были танцевальные и сценические постановки и аукцион (зрители имели возможность приобрести интересные и просто памятные вещи с помощью фишек, которые они заработали в первой половине дня в конкурсах).

В Волгограде предпринимались попытки свести воедино в одном месте и в одном пространстве разные субкультурные сообщества и небезуспешно. Так, например, большое внимание у горожан вызвал городской фестиваль молодежных субкультур «Статус – СВОЙ», в котором 30 индивидуальных исполнителей и команд продемонстрировали принадлежность к различным субкультурам через свое творчество. Организаторы фестиваля – Муниципальное Управление социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» при поддержке комитета молодежной политики и туризма Администрации Волгограда, городской молодежный центр «Лидер» совместно с партнерами – радио «Юмор-ФМ» и канал «СТС». Фестивальные номинации – «Короли улиц» (танцевальные коллек-

тивы, рэп-исполнители, битбокс); «Рок звезда»; «Эксклозив». Участники своими выступлениями показали, что в среде молодежных субкультур они являются «СВОИМИ». Фестиваль стал объединяющим началом для таких разных молодых людей, живущих в одном городе. Несмотря на их визуальные и мировоззренческие различия, участники с уважением относились к выступлению каждого и внесли предложение сделать «Статус СВОЙ» ежегодным фестивалем молодежных субкультур.

Еще один такой «межкультурный» фестиваль молодежной субкультуры «Улица». В нем приняли участие подростки и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, которые показали своё мастерство в искусстве граффити, брейк-дэнсе и исполнении рэпа. Отборочные туры по всем номинациям прошли в городском молодежном центре «Лидер», после чего лучшие представители молодежных субкультур представили свое творчество на фестивале. Фестиваль «Улица» направлен на развитие творческого потенциала, самореализации неформальной молодежи, взаимодействие представителей различных субкультур, популяризацию неформальных движений.

Есть в Волгограде интересный и успешный опыт искусственного создания субкультуры официальным учреждением культуры. Музееры – неформальное молодежное (но не только) движение за подъем музейной культуры России, созданное по инициативе Волгоградского Музея Изобразительных искусств имени И. И. Машкова. Креативные работники музея так формулируют свой призыв к волгоградской молодежи на своем официальном сайте: «Вы решили примкнуть к самообразующемуся, самоформирующемуся, самореализующемуся движению МУЗЕЕРов? Мы Вас ждем! Мы Вам рады! Наш мир становится стремительным, жестким и прагматичным. Мы забываем в каждодневной гонке о самом важном, вечном, прекрасном. Придите в музей. Сделайте свою жизнь ярче и интересней. А, быть может, у Вас есть новые идеи, силы и желания помочь в развитии музейного дела? И, кто знает, может, Вы желаете стать меценатом? Но даже если Вы захотите остаться только посетителем музея, знайте: мы Вас ждем! Мы Вам рады!».

Художественное образование

Несмотря на то, что Волгоград не является художественной столицей Юга России, несколько городских вузов ведут подготовку по различным направлениям художественного образования.

Волгоградский государственный институт искусств и культуры является высшим учебным заведением, готовящим специалистов в сфере музыкального, театрального, изобразительного, этнографического искусства, социально-культурной и библиотечно-информационной деятельности. Учредителем института является Министерство культуры Волгоградской области. Вуз основан постановлением Главы администрации Волгоградской области в декабре 1999 года на основе преемственной связи с Волгоградским филиалом Самарской государственной академии культуры и искусств, открытым в 1992 году. Руководит учебным заведением со дня его основания ректор института – Виктор Кириллович Крючек, профессор, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук.

Творческое сообщество преподавателей и студентов видят свою цель в утверждении гуманистических ценностей отечественной и мировой культуры, сохранении, преумножении и развитии лучших традиций российской педагогики художественного творчества. ВГИИК – динамично развивающийся вуз, который одним из первых в России перешел на трехступенчатую образовательную структуру, объединяющую в одном

учебном заведении Центральную школу искусств, Колледж искусств и культуры и Институт искусств и культуры, чем обеспечивается непрерывность и преемственность художественного образования. ВГИИК реализует образовательные программы общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, а также дополнительного образования детей.

В институте работают 45 кандидатов наук, 3 доктора наук; 38 преподавателей имеют ученое звание доцента по кафедре, 13 – ученое звание профессора. Почетных званий в области культуры и искусства РФ удостоены 72 преподавателя. Среди них 24 Заслуженных артиста РФ, 11 Заслуженных работников культуры РФ, 2 Народных артиста РФ, Народный художник РФ, Заслуженный деятель науки и образования РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ. Шесть педагогов имеют Почетное звание Волгоградской области «Хранитель традиций», 18 педагогов отмечены почетными наградами: орденом Почета, Почетным знаком г. Волгограда «За верность Отечеству», «За отличную работу», нагрудными знаками «За достижения в культуре». В коллективе ВГИИК 54 лауреата международных конкурсов, 47 лауреатов всероссийских конкурсов, 13 лауреатов Государственной премии Волгоградской области; 2 специалиста награждены национальными премиями «Душа России» и «Элита российского образования».

Институт аккумулирует творческие силы Волгоградской области: является инициатором и организатором культурных проектов областного, всероссийского, международного уровней, в том числе в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». За последние пять лет лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей стали более 500 человек и творческих коллективов (ансамблей). Преподаватели вуза участвуют в крупных национальных и международных культурных программах, в работе научных симпозиумов, конференций, в жюри конкур-

сов музыкантов-исполнителей, выступают и проводят мастер-классы во многих городах России.

ВГИИК активно укрепляет партнерские отношения с творческими коллективами и учебными заведениями России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Астрахань, Саратов, Краснодар и др.). В последние годы подписано несколько важных международных соглашений и договоров с вузами искусств и культуры республики Беларусь, Украины, Южной Кореи. У педагогов ВГИИК сложились устойчивые творческие связи с музыкантами, художниками, хормейстерами, режиссерами Германии, Франции, США, Канады, Италии. Вуз по праву гордится своими выпускниками, успешно работающими на благо отечественной культуры во всех уголках России и за рубежом. Лучшие из них носят Почетные звания Заслуженных деятелей искусств РФ, Заслуженных артистов РФ, Заслуженных работников культуры РФ, Заслуженных работников высшей школы РФ.

Волгоградская консерватория (институт) им. П. А. Серебрякова (До 2013 г. – Волгоградский институт искусств им. П. А. Серебрякова) – современное образовательное учреждение искусства, реализующее программы среднего и высшего профессионального образования. Год основания – 1917, год основания вуза на базе Волгоградского училища искусств – 1994. Волгоградская консерватория им. П. А. Серебрякова имеет право на выдачу документов об образовании государственного образца по 8 профессиональным образовательным программам подготовки дипломированных специалистов по 4 специальностям высшего профессионального образования и 10 профессиональным образовательным программам подготовки дипломированных специалистов по 6 специальностям среднего профессионального образования.

В состав консерватории в качестве структурных подразделений входят: колледж, реализующий образовательные программы среднего профессионального образования, и факультет, реализующий образовательные программы высшего профессионального образования. Образовательный процесс пред-

ставлен следующими уровнями: 1) высшее профессиональное образование (дипломированный специалист) по направлениям «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые народные инструменты), «Вокальное искусство» (по видам вокального искусства: академическое пение), «Дирижирование» (по видам исполнительских коллективов: дирижирование академическим хором, дирижирование народным хором), «Музыковедение»; 2) среднее профессиональное образование (дипломированный специалист) по направлениям «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра), «Вокальное искусство» (пение академическое), «Хоровое дирижирование» (хоровое дирижирование, руководитель народного хора), «Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение, инструменты эстрадного оркестра); «Дизайн» (по отраслям), «Живопись».

Срок обучения составляет: по программам высшего профессионального образования по очной и заочной форме обучения – 5 лет по всем специальностям; по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев.

Подготовку специалистов по специальностям высшего профессионального образования осуществляют 11 кафедр, по специальностям среднего профессионального образования – 12 предметных (цикловых) комиссий. В отчетах председателей ГАК отмечается соответствие содержания итоговой государственной аттестации выпускников требованиям ГОС, высокий уровень профессиональной подготовки выпускников института и высокое качество выпускных квалификационных работ, их актуальность, теоретическая и практическая значимость.

С 1961 года училище искусств, а ныне Волгоградская консерватория (институт) им. П. А. Серебрякова, размещается в здании, спроектированном по специальному проекту архитек-

тором Е. И. Левитаном. Находясь на пересечении улиц Мира и Ленина, оно соседствует с Волгоградским государственным Новым Экспериментальным театром, величественное здание которого представляет собой памятник отечественной архитектуры начала XX столетия. Образованный двумя «храмами искусства» архитектурный ансамбль достойно украшает центральную часть города. Сегодня Волгоградская консерватория (институт) им. П. А. Серебрякова располагает выставочным залом «Вернисаж» (ул. Советская, 26) и двумя учебными корпусами. Главный, в котором сосредоточена учебно-методическая и концертная жизнь вуза, находится в Центральном районе Волгограда (ул. Мира, 5-А). Отделение графики и дизайна находится в Краснооктябрьском районе (ул. Депутатская, 1). В главном корпусе, помимо аудиторий для индивидуальных и групповых учебных занятий, репетиториев, библиотеки, фонотеки и столовой-кафе, находятся также четыре зала: концертный, камерные (на 400 и 100 мест), спортивный.

Примечательно, что до появления в Волгограде в 1989 году Центрального концертного зала, филармоническая жизнь города была сосредоточена в Сталинградском – Волгоградском музыкальном училище. На его сцене выступали многие выдающиеся музыканты мира: Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Дмитрий Шостакович, Мстислав Ростропович, Александра Пахмутова, Зара Долуханова, Виктор Пикаизен, Андрей Эшпай, Борис Тищенко и другие. Их записи в Книге почетных гостей составили интереснейшую «летопись культуры» Волгограда 1960–1980-х. Этапы формирования учебного заведения тесно связаны с одним из первых педагогов Царицынского музыкального училища – А. А. Серебряковым – отцом народного артиста СССР, П.А. Серебрякова, имя которого присвоено училищу в 1989 г.

История консерватории, непрерывно движущаяся и развивающаяся – это история судеб талантливых педагогов и многотысячных выпускников, удостоенных высоких правительственных наград, продолживших династию педагогов, композиторов, музыковедов и ставших первоклассными испол-

нителями. Учебное заведение хорошо известно за пределами города, благодаря бесчисленным победам студентов на Всероссийских и Международных конкурсах, выступлениям творческих коллективов в России и за рубежом. Наиболее значительными проектами института за последние годы стали следующие: с периодичностью проведения 1 раз в 2 года – Международный конкурс молодых пианистов им. П. А. Серебрякова, Международный конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре «Tabula Rasa», Конкурс камерных ансамблей городов России; Фестиваль баянного искусства «Волжская академия – XXI век» (с 2004 г.).

Волгоградская консерватория (институт) им. П. А. Серебрякова – участник крупных творческих акций российского и международного масштаба: «Дней культуры Волгограда в Москве» (2003 г.), Всероссийского фестиваля «Музыкальное обозрение – 2004», «Дней Германской культуры в России» (2004 г.), Всероссийского фестиваля хоровой музыки «К 100-летию со дня рождения Г. Свиридова» (2005 г.), Международного Фестиваля духовых оркестров (к 60-летию Великой Победы, 2005 г.). В Волгоградской консерватории регулярно проводятся межвузовские научные конференции. Среди участников международных «Серебряковских чтений» – профессура ведущих российских вузов (доктора наук Московской, Ростовской, Саратовской государственных консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных и др.) и Украины. Вузом издан целый ряд сборников научных трудов и монографий.

Институт художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета был основан в 2004 году. В его состав вошли открытые в 1993 году специальности «Музыкальное образование» и «Изобразительное искусство». Директор института – Таранов Николай Николаевич, Почетный работник высшего профессионального образования, заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук, профессор, член Союза художников России, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (МАНПО).

В настоящее время в Институте ведется подготовка по направлениям «Педагогическое образование» (профили «Музыкальное образование», «Художественное образование»), «Дизайн» (профили «Графический дизайн», «Дизайн костюма»), «Народное художественное творчество» (профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»), по специальностям «Графика», «Живопись и изящные искусства». По направлению «Педагогическое образование» Институт реализует многоуровневые образовательные программы, выпуская бакалавров (4 года обучения) и магистров (2 года обучения – программа «Художественное образование»). Выпускники Института осуществляют профессиональную деятельность не только в учреждениях образования (общеобразовательных средних школах, гимназиях, лицеях), но и в учреждениях культуры (театры, филармонии, вокальные и хореографические коллективы), организациях, работающих в сфере оформления и дизайна.

Преподавательский коллектив института состоит из выпускников ведущих художественных и музыкальных вузов страны, имеющих большой опыт педагогической работы. В составе коллектива доктора и кандидаты педагогических наук, члены Союза художников России, члены Союза дизайнеров России, заслуженные артисты России, Заслуженные работники культуры РФ, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов.

Институт художественного образования располагает прекрасной аудиторной и лабораторной базой, имеет собственный малый концертный зал, керамическую, скульптурную, офортную и литографскую мастерские (ул. Баррикадная, 15). Каждый курс имеет собственную мастерскую рисунка и живописи. Отчетные концерты проходят в Актовом зале ВГСПУ, который по праву может считаться одним из лучших концертных залов города. В 2002 году руководством университета был приобретен новый концертный рояль. В Институте активно ведется творческая и научная деятельность. Студенты и преподаватели принимают участие в отчетных концертах кафедр, а также

в художественной жизни г. Волгограда, Российской Федерации, в творческих международных выставках и конкурсах в области изобразительного искусства и дизайна. Студенты профиля «Музыкальное образование» участвуют во Всероссийских и международных исполнительских конкурсах студентов педвузов. Студенты отделения художественно-графического профиля принимают активное участие в молодежных художественных выставках г. Волгограда и России, являются лауреатами и дипломантами фестиваля молодежного искусства им. И. И. Машкова, региональных выставок «Лазоревый цветок» и др.

Кафедра вокально-хорового исполнительства Института художественного образования Волгоградского государственного педагогического университета, образована в 2002 г. Ее возглавляет Марина Алексеевна Олейник, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, профессор. Профессорско-преподавательский состав кафедры включает выпускников ведущих консерваторий России, докторов и кандидатов наук, народных и заслуженных артистов Российской Федерации и Украины, лауреатов Всероссийских и Международных творческих фестивалей и конкурсов. Под руководством преподавателей кафедры подготовлено более 70 студентов-лауреатов региональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов студенческого творчества и профессионального мастерства.

Кафедра теории, истории музыки и музыкальных инструментов Института художественного образования Волгоградского государственного педагогического университета осуществляет подготовку по инструментально-исполнительским, историко-теоретическим и методическим дисциплинам, а так же руководство дипломными работами бакалавров и магистерскими диссертациями. Заведует кафедрой Арановская Ирина Владленовна, доктор педагогических наук, профессор. Плодотворна и разнообразна научная деятельность кафедры. Под руководством Арановской И. В. работает созданная в 2006 году при кафедре научно-исследовательская лаборатория «Музыкальное образование и развитие личности». Педагоги кафедры

ведут активную концертную и музыкально-просветительскую деятельность: Арт-дуэт «ЛиГа» в составе доцентов Казахватовой Л. А. и Сибиряковой Г. Г. является лауреатом I степени Международного конкурса исполнителей «Золотой Феникс», лауреатом II степени Международного конкурса «Кубок Европы». Студенты под руководством преподавателей кафедры принимают активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня и становились лауреатами и дипломантами Всероссийских и Международных исполнительских конкурсов и фестивалей («Серебряный камертон», «Кубок Европы», «Музыкальная волна», «Арт-Европа», «Планета Юность», «Кораблик надежды», «Ялтинские каникулы», «Профессия – учитель музыки»).

Одна из старейших кафедр Института – кафедра рисунка и живописи. С этой кафедры началась история Института художественного образования: когда в Волгоградском педагогическом университете открылась специальность: «Учитель изобразительного искусства и черчения», все специальные художественные дисциплины преподавались на кафедре рисунка и живописи. Развитие специальности привело к появлению новых направлений, по которым университет готовил выпускников, поэтому появилась необходимость в создании целого Института художественного образования с отделением «Изобразительное искусство», состоящего из трех кафедр, две из которых были выпускающими: кафедра графики и дизайна, кафедра теории и методики преподавания ИЗО и дизайна костюма, а кафедра рисунка и живописи выделилась как базовая по обучению рисунку, живописи и скульптуре для всех специальностей. В нынешнем статусе кафедра работает с 2005 года. Возглавляет ее Рудольф Васильевич Паранюшкин, профессор, член Союза Художников России, участник множества художественных выставок различного уровня. Педагогический состав кафедры полностью состоит из профессиональных художников, активно участвующих в выставочной деятельности на уровне области, страны, дальнего и ближнего зарубежья.

Кафедра теории и методики обучения изобразительно-му искусству и дизайна костюма является одной из ведущих в Институте художественного образования ВГСПУ. Ее деятельность направлена на разработку и совершенствование форм и методов художественно-педагогического образования, а также на подготовку дизайнера костюма с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений. Задачей подготовки специалиста в области педагогики искусства является обучение и воспитание будущего учителя изобразительного искусства для работы в образовательных учреждениях различного типа с учетом преподавательской и культурно-просветительской видов профессиональной деятельности. Задачей подготовки будущего дизайнера костюма является обучение художественному проектированию новых образцов одежды с применением научных данных и знаний, полученных в результате освоения образовательной программы.

В составе кафедры: профессор, доценты, кандидаты педагогических, исторических и философских наук, члены Союза художников России, Союза дизайнеров РФ, всероссийской ассоциации искусствоведов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Возглавляет кафедру профессор, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, Почётный работник высшего профессионального образования Ольга Сергеевна Кириллова.

Преподаватели кафедры активно участвуют в творческих международных выставках и конкурсах в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, занимая первые места (Международный бьеннале современного искусства «Диалог: цвет и линия», Международная художественная выставка «Мир Кавказа», Международная конгресс-выставка «Global education – образование без границ», Всероссийская выставка «Школа. Учитель. Искусство», конкурс Фонда развития отечественного образования на лучшую научную книгу среди преподавателей и соискателей в номинации «Психология и педагогика», Всероссийская выставка авторской куклы «Цветочный базар»), проводят персональные выставки. Преподаватели

кафедры регулярно участвуют в международных, всероссийских научно-практических конференциях и семинарах, имеют ряд научных публикаций и учебных пособий, награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ. Более десяти выпускников, обучавшихся в разные годы под руководством преподавателей кафедры, стали членами Союза художников России. Под руководством преподавателей кафедры студенты ежегодно принимают участие в международных, всероссийских, региональных, областных и межвузовских конкурсах, занимая призовые места.

Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма награждена дипломом «За чувство стиля и воплощение тенденций будущей моды в коллекциях моделей одежды, представленных на XXXIII специализированной выставке товаров текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» (г. Москва). Кафедра награждена специальным призом – «Медаль участника конкурса и выставки» – за активное сотрудничество и большой вклад в развитие школы российского модного дизайна в рамках XXXV специализированной выставки товаров текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» (г. Москва).

В образовательной области «Педагогика искусства» студенты активно участвуют в городских молодежных конкурсах изобразительного искусства, посвященных памятным датам Победы в Великой Отечественной войне, занимают призовые места в ежегодном областном конкурсе молодых художников, посвященном памяти нашего земляка Ильи Машкова. По результатам учебы и научно-исследовательской работы студенты кафедры неоднократно награждались Дипломами за победу в конкурсе на соискание стипендии Владимира Потанина. Выпускники кафедры принимают активное участие в ежегодной межвузовской выставке дипломных работ творческих специальностей г. Волгограда.

Царицынский Православный университет преп. Сергия Радонежского. Царицынский православный университет Преподобного Сергия Радонежского, который был учрежден в

1992 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, представляет религиозное образование в Волгограде. Но, помимо «Богословского факультета», «Экологического факультета», «Высших курсов катехизации и церковной педагогики», одно из направлений подготовки православного университета – «Отделение церковного пения». На Богословском факультете с 1996 г. существовало регентское отделение, которое в сентябре 1999 г. оформилось в самостоятельную структуру – факультет Церковно-певческого искусства и православной педагогики.

В современном Волгограде работают десятки *учреждений дополнительного образования*, которые обеспечивают компетентные педагоги самых разных профилей и специальностей в сфере культуры и искусства. Это музыкальные, художественные, хореографические, театральные, дизайнерские школы и студии, клубы, центры детского и юношеского творчества. Их деятельность не ограничивается организацией досуга волгоградских школьников. Свои результаты и достижения они демонстрируют и апробируют в фестивалях, соревнованиях, конкурсах различного уровня, включая международный.

Особое место занимают авторские школы волгоградских художников, например, школа живописи Андрея Выстропова.

Перспективно то, что дополнительное образование инновационно сочетается с элементами традиционного основного, например, в деятельности таких ДОУ, как «Славянка», «Конкордия», «Афина», «Воскресение», в образовательных программах которых, помимо эстетических, этикетных содержательных компонентов, существенное место занимают преподавание теоретических дисциплин, а также элементы конфессиональной и этнической педагогики.

В последнее время в Волгограде уникальным явлением сферы образования и площадкой для учебно-исследовательской деятельности учащихся в сфере культуры является *Городской конкурс исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В. И. Вернадского*, который существует в рамках традиционного «Научного общества учащихся» и

проводится с целью развития интеллектуальной деятельности и формирования исследовательской культуры учащихся. Организация конкурса «Я и Земля» включает в себя, помимо исследований самих школьников, деятельность учёных города по научному руководству работами старшеклассников, экспертную и большую методическую работу организационного комитета.

Конкурс направлен на приобщение юношества к традициям российской научной школы, явившей миру великие открытия и достойные образцы гражданственности; духовно-нравственное, экологическое воспитание, интеллектуальное и творческое развитие школьников посредством исследования территории Волгоградской области, ее неповторимой природы, богатейшего культурно-исторического наследия, традиций и обычаев населяющих регион народов, жизни и деятельности людей, способствовавших развитию духовной и материальной культуры России. На секциях «Культурология», «Краеведческое литературоведение», «Мировая художественная культура», «История», «Философия», «Этнография», «Социология» из года в год представляются результаты исследований школьников Волгограда, связанные с культурным обликом города, его художественными явлениями, социально-культурными феноменами, арт-практиками различных социальных групп, фестивалями, творческими коллективами, с уникальными способами самовыражения в самых разных видах искусства многочисленных этнических групп волгоградской области и их традициями.

Исследование и организация художественной жизни Волгограда

**АГЕНТСТВО
КУЛЬТУРНЫХ
ИНИЦИАТИВ**

школа народной реставрации

С целью сохранения культурного потенциала современного Волгограда, Волгограда третьего тысячелетия, администрацией Волгоградской области определены такие приоритетные направления деятельности: сохранение инфраструктуры объектов культурного наследия; комплектование музейных и библиотечных фондов; дальнейшее развитие региональных, межрегиональных и международных культурных связей; сохранение традиционных культур народов, проживающих в Волгоградской области, и приобщение к ним населения; развитие новых форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества; сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, профессионального мастерства; обеспечение общедоступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований; адресная поддержка профессионального искусства, литературы и художественного творчества; поддержка творческих союзов; внедрение новых информационных технологий; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; доступность и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена. Все эти направления деятельности реализует Министерство культуры Волгоградской области и все учреждения культуры, находящиеся в его ведомстве – театры, концертные залы, музеи, архивы, библиотеки, дворцы и дома культуры.

Ещё одним значимым направлением развития культуры в Волгограде является формирование теоретически обоснованной культурной политики и менеджмента культуры. В настоящее время, когда многие города пересматривают своё «лицо», свой образ, ищут свой новый культурный бренд (и в связи с социально-культурными процессами, и в связи с развитием сферы туризма как значимой для экономики региона), для Волгограда так же важно заниматься самоисследованием, анализом существующей городской культурной семиосферы и культурного ландшафта, выработкой новой символики и переосмыслением традиционной, построением своей культурной экономики, обладающей потенциалом для развития Волгограда как крупного и перспективного культурного и туристически привлекательного центра. Это направление в организации и управлении культурными процессами не всегда оказывается в числе насущных задач формальных субъектов культурной политики, а зачастую осуществляется на уровне творческих конкурсов, городских акций, научно-практических конференций и других форумов, семинаров и тренингов, проектной и исследовательской деятельности волгоградских ученых, творцов в разных видах искусства, специалистов в сфере менеджмента культуры, инновационных учреждений культуры, вырабатывающих культурные стратегии, перспективные для развития городского социума.

Одним из ярких примеров такого учреждения культуры является «Агентство культурных инициатив» (АКИ), Государственное автономное учреждение культуры Волгоградской области, которое было создано в 2010 году комитетом по культуре администрации Волгоградской области в качестве «локомотива» для развития самой сферы культуры и вывода ее за узкие рамки одной отрасли. Основные цели деятельности Агентства – содействие формированию положительного имиджа региона посредством культуры и искусства, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание условий для повышения экономической и социальной эффективности деятельности сферы культуры Волгоградской области. Одна из

важных функций Агентства – быть посредником и переводчиком между инициативой «снизу» и властью: между государственными учреждениями культуры и негосударственным культурным сектором, а также между культурой и бизнесом, культурой и органами управления. Основным инструментом воплощения новых идей, которым оперирует Агентство, – проекты. Кроме того, АКИ аккумулирует идеи инициативных людей, не знающих, как воплотить их в жизнь, или не имеющих для этого единомышленников, опыта, ресурсов.

Сотрудники Агентства имеют опыт создания социокультурных проектов, владеют различными технологиями их реализации, понимают насущные проблемы и задачи развития культуры и искусства на территории Волгограда и области и внимательно прислушиваются к мнению экспертов, открыты для сотрудничества. На своем официальном сайте сотрудники АКИ так формулируют свое предназначение и миссию: «Мы делаем решительный шаг от стереотипов в представлении о культуре на нашей территории, рутинного способа её существования и устаревших методов работы в области культуры и искусства по пути непредвзятого мнения, свежего взгляда и новых технологий. Мы осознаём свою миссию в том, что бы с помощью культуры и культурных проектов сделать жизнь на нашей территории ярче, насыщеннее, разнообразнее и интереснее».

Агентство культурных инициатив является учреждением культуры нового типа, которое не занимается непосредственно концертной, выставочной деятельностью и не осуществляет книгохранение; оно не выполняет функции концертных организаций, музеев, Домов культуры или библиотек. Главным средством осуществления институциональной деятельности Агентства является социокультурное проектирование. В целях повышения уровня проектной грамотности и проектной культуры в регионе Агентство проводит бесплатные проектные семинары, в которых могут принять участие любые заинтересованные представители государственных и негосударственных учреждений в сфере культуры. Опыт Агентства показывает, что в Волгоградской области нет недостатка в идеях и творческих

активных инициаторах, но у авторов проектов порой не хватает знаний о технологиях их реализации, умения грамотно оформлять проектные заявки, привлекать ресурсы. Проектные семинары помогают удовлетворить потребность инициаторов в навыках и компетенциях в области социокультурного менеджмента, внутригрупповой и межкультурной коммуникации, маркетинга в сфере культуры, основах фандрайзинга. Работники Агентства стремятся использовать новейшие продуктивные технологии социокультурного проектирования. Так, в 2014 году Агентство перешло от директивного способа управления проектами, подразумевающего в своей структуре руководителя (инициатора) проекта и участников-исполнителей, к технологии «Dragon Dreaming», превращающих исполнителей в соучастников и активных сотворцов, разделяющих общую идею и цель проекта, что значительно повышает продуктивность командной работы.

Как авторитетно отмечает главный специалист АКИ, Региональный координатор конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» фонда Владимира Потанина по Югу России и Северному Кавказу Антон Васильевич Вальковский, «Агентство культурных инициатив стремится изменить традиционную точку зрения на роль культуры в современном обществе. Если раньше культура понималась преимущественно как область досуга и развлечения (в первую очередь, высокоинтеллектуального), то в современном мире культура начинает играть новую роль: она становится ресурсом модернизации. В последние годы профессиональное сообщество все чаще постулирует тезис о необходимости признания в современном постиндустриальном обществе культуры, культурно-символических ресурсов и историко-культурного наследия значимыми факторами развития территории. Каким же образом культура может стать ресурсом развития? Например, фестивали искусств (музыкальные конкурсы, театральные фестивали, кинофорумы и пр.) могут давать стойкий экономический эффект за счет периодичности и постоянной вовлеченности местного населения: приток зрителей, развитие инфраструктуры, повышение уровня жизни в

целом. Если после проведения крупного спортивного мероприятия не всегда существуют гарантии, что через несколько лет территория будет посещаться так же интенсивно, а новые спортивные комплексы смогут стать центром притяжения большого количества людей, то фестивали искусств при условии регулярного проведения и грамотного менеджмента, напротив, со временем расширяются и привлекают все больше людей за счет разнообразия и постоянной сменяемости программы. Так, реализуемая Агентством несколько лет подряд «Российско-германская предрождественская ярмарка» разрабатывалась так, чтобы она имела собственное уникальное лицо, с каждым годом привлекала все больше зарубежных и волгоградских участников, посетителей и покупателей, новых инвесторов, чтобы спектр услуг становился все более разнообразным. В итоге ярмарка стала не только пространством досуга, но и площадкой продвижения местных творческих предпринимателей. Российско-германская предрождественская ярмарка стала первой подобной ярмаркой в России».

Деятельность Агентства состоит из нескольких основных направлений: 1) выполнение государственного задания учредителя; 2) разработка и реализация как собственных, так и партнерских социокультурных проектов на территории Волгоградской области с привлечением средств из внебюджетных источников; 3) поддержка проектных инициатив жителей Волгоградской области в сфере культуры; 4) аналитическая и экспертная работа. Среди источников финансирования, из которых учреждение получало средства на реализацию проектов, Благотворительный фонд Владимира Потанина (в рамках конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»); Фонд Михаила Прохорова; Российский гуманитарный научный фонд; Гете-институт. Поддержка таких серьезных грантодателей говорит о высоком качественном уровне проектов, реализуемых учреждением. Также привлечение грантовых средств способствует созданию положительного имиджа сферы культуры и региона в целом.

С 2011 года Агентство является постоянным партнером программы «Менеджеры в сфере культуры» Фонда им. Роберта Боша. Данная программа реализуется только в пяти регионах Российской Федерации (Челябинской, Архангельской, Ульяновской, Астраханской областях), включая Волгоградскую область. Наш регион был выбран на конкурсной основе как территория с большим потенциалом для развития культурных инициатив. В рамках данной программы, в период с 2011 по 2013 годы на территорию Волгоградской области с помощью Агентства было привлечены средства на реализацию социокультурных проектов в области исполнительских и визуальных искусств, кинематографии, анимации.

В 2014 году в деятельности Агентства появилось еще одно направление – оперирование грантового конкурса «Культурная мозаика» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, направленного на поддержку культурных проектов в малых городах и селах по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам РФ. Только за период с 2012 по 2013 гг. учреждением реализовано и поддержано более 50 социокультурных проектов в различных направлениях: кинематограф, анимация, театральное искусство, новая экспериментальная музыка, народные промыслы и ремесла, музейные сервисы, актуальное искусство, исследовательская деятельность в сфере культуры. В рамках этих проектов проведено более 300 мероприятий.

Значимой задачей АКИ является поддержка частных инициатив в сфере культуры, творческого потенциала граждан и творческих коллективов. В настоящее время выделение финансовых средств на реализацию таких инициатив бюджетом Волгоградской области не предусмотрено, поэтому поддержка осуществляется на безвозмездной основе по следующим направлениям: консультационная поддержка относительно разработки и механизмов реализации проекта, помощь в написании заявок на гранты и бюджетировании; предоставление ресурсов, которыми располагает учреждение – площадка, оборудование, организационная помощь; информационная под-

держка проектов; помощь в решении административных вопросов. Благодаря поддержке учреждения удалось реализовать большое количество проектов, инициаторами которых были жители Волгоградской области: проект «#Пакуемся» о самостоятельных путешествиях; «Маленькие свободные библиотеки»; проект студентов ВГСПУ «Внучек, я он-лайн» по повышению интернет-грамотности среди пенсионеров; социальный проект «Школа блогеров»; «Русский бал» и многие другие.

Чаще всего учреждения культуры воспринимаются представителями бизнес-сообщества как потенциальные просители. Работа Агентства направлена, в том числе, на изменение этой ситуации. Некоммерческие проекты вполне могут быть трансформированы в успешные самокупаемые и приносящие прибыль бизнес-идеи. В целях развития творческих индустрий на территории, Агентство стало региональным партнером международного конкурса для креативных индустрий и творческих предпринимателей «Creative Business Cup», поддерживающего разработку оригинального и тиражируемого культурного продукта. Для оптимизации работы с культурными инициативами Агентством разрабатывается проект «Ярмарка культурных инициатив», который в будущем может стать беспрецедентной презентационной и коммуникативной площадкой для продвижения социально значимых проектов в сфере культуры.

Основной своей приоритетной задачей Агентство также видит уплотнение культурной среды, под которой понимается увеличение интересных социокультурных проектов и инициатив за счет интенсификации межинституциональных и межведомственных связей. Так проведение совместных проектов с учреждениями государственного и негосударственного секторов – это сознательный шаг Агентства, который призван стимулировать активный обмен идеями и увеличить число совместных проектов. Например, Агентство проводило совместные мероприятия как с другими государственными учреждениями культуры (музеи, областные библиотеки, самодеятельные коллективы Домов и Дворцов культуры, Областной киновидео-

центр, Областная филармония и многие другие), так и с негосударственными культурным институтами, относящимся к сфере креативного производства: творческий кластер «Икра», «Центр молодежи и творчества 28», Арт-галерея современного искусства «Трапедия», туристские компании, кафе и анти-кафе и многие другие.

В деле поддержки культурных инициатив Агентство оказывается медиатором между инициаторами культурных изменений и площадками, способствует росту взаимодействия между отдельными субъектами культуры региона. Показательным примером может служить проект «Антресоль: Школа народной реставрации» (автор: кандидат исторических наук Татьяна Викторовна Гафар), поддержанный Фондом Владимира Потанина в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». В рамках его осуществления был сделан уникальный масштабный для городского сообщества шаг – в одном культурном пространстве было организовано взаимодействие обычных горожан, хранителей семейных «реликвариев» (старинных предметов мебели, искусства, ювелирных изделий, книг), профессиональных реставраторов (работников волгоградских музеев, библиотек, мастерских) и теоретиков и менеджеров культуры. В работе проекта участники получили возможность научиться сберегать и реставрировать свои антикварные «сокровища» самостоятельно. Конкурс «Новый волгоградский сувенир» также объединил усилия культурологов, художников, скульпторов, менеджеров в проекте по выработке нового культурного символа или бренда Волгограда.

Приносят свои результаты и международные обмены: так, в результате деятельности Агентства за последние несколько лет в области появились начинающие экспериментальные музыканты, аниматоры, художники – целая генерация молодых и востребованных творческих людей, которые предпочитают осуществлять свою художественную активность в регионе, а не переезжать в метрополию из-за ощущения своей нереализованности.

Важным направлением деятельности учреждения является аналитическая, консультационная и экспертная работа. Так, Агентство формирует базу культурных ресурсов региона, собирая информацию обо всех учреждениях культуры, творческих коллективах, а также культурных событиях Волгоградской области; по поручению министерства культуры Агентством проводились мероприятия по разработке «Концепции развития культуры Волгоградской области на 2012–2018 гг.», «Концепции развития театрального дела Волгоградской области»; были разработаны качественные критерии оценки деятельности учреждений культуры. Также Агентство культурных инициатив формировало содержательные концепции Форумов работников культуры Волгоградской области и многих крупных событий региона. Кроме того, Агентство осуществляет ежегодный анализ результатов деятельности сферы культуры на основании статистических данных министерства культуры, с выявлением проблем отрасли и выработкой рекомендаций для их решения. Осуществляя данную деятельность, учреждение, по сути, выполняет роль экспертно-аналитического центра. Таким образом, деятельность учреждения вносит серьезный вклад в развитие сферы культуры на территории Волгоградской области в целом, способствует привлечению инвестиций в отрасль и созданию положительного имиджа территории. Агентство с помощью культуры и культурных проектов пытается сделать жизнь на нашей территории ярче, насыщеннее, разнообразнее и интереснее.

**УЧЕБНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ».
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И
ВНЕДРЕНИЯ (Практикум)**

Программа составлена в соответствии с документами, регламентирующими образовательную деятельность муниципальных образовательных учреждений, и прошла, согласно Уставу МОУ Гимназии № 8 г. Волгограда, все этапы рассмотрения и согласования. Образовательная программа отвечает цели, заявленной в пояснительной записке – через систему педагогического воздействия создать условия для формирования эстетической отзывчивости при знакомстве с произведениями регионального искусства, мотивов для самостоятельного знакомства с памятниками художественной культуры города Волгограда и области, раскрытие творческой одаренности обучающихся.

Содержание курса и методика преподавания, способствуют формированию личности ребенка неравнодушного, любознательного, умеющего ценить произведения местного искусства, памятники архитектуры Волгограда и области. Это особенно важно в современных условиях, когда дети находятся под влиянием современного информационного пространства и перестают ценить рукотворные предметы художественной культуры и эстетические объекты, созданные поколениями мастеров родного края.

Программа элективного курса «Художественная культура родного края» для 10–11 классов имеет инновационный характер и является уникальным опытом усвоения старшими школьниками сложной социально значимой учебной дисциплины эстетического содержания, приобщения их к культуре

регионального сообщества и воспитания у них патриотических чувств. Программа является образовательной программой эстетической направленности. Цель, декларируемая в программе, находит подтверждение и обоснование в процессе всего курса обучения. Тематические модули программы согласуются между собой органично, выстроены в единую логику совершенствования интеллектуального развития обучающегося, стимулирования и раскрытия его творческого потенциала.

Авторы программы являются приверженцами педагогики сотрудничества и сотворчества, что отражает базовые принципы нерепрессивной педагогики, которая основана на совместной деятельности обучающихся и педагога. Это в целом создает благоприятные условия не только для усвоения учебно-теоретического материала, но и для раскрытия способностей обучающихся в творческих социально значимых заданиях и проектах, реализуемых в ходе обучения по программе. Наряду с традиционными формами учебных занятий авторы-составители программы предполагают такие нестандартные их виды, как урок-концерт, урок-викторина, урок-коллоквиум, урок-диспут, урок-экскурсия, а также подготовку и защиту творческих групповых проектов. Программа снабжена учебно-тематическим планом, в котором подробно отражены темы, формы занятий, объём учебного времени, отводимый на их изучение. Подробное изложение содержания тематических разделов для каждого года обучения (10, 11 класс) даст возможность учителям, реализующим программу в учебной деятельности, успешно осуществлять образовательный процесс по данной программе.

Особую ценность данной программы представляет то, что ее авторам удалось, не нарушая логики, построить содержание программы, включив в неё рассмотрение проблематики различных аспектов социально-гуманитарного знания (аксиологического, исторического, культурологического, регионоведческого, эстетического, искусствоведческого, социологического, философского и др.), что делает программу интегративной и целостной.

Содержание программы соответствует заявленному предмету, оно четко структурировано и выверено тематически. Содержание курса, список литературы демонстрируют теоретико-методологическую обоснованность и опору на передовые достижения таких отраслей социально-гуманитарного знания, как теория и история искусства, культурология, урбанистика, мировая художественная культура, региональная художественная культура г. Волгограда и Волгоградской области. В целом данная программа соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода учебно-методическим единицам, и может быть рекомендована для реализации не только в МОУ Гимназия № 8 г. Волгограда, где она прошла апробацию, но и в других учреждениях основного и дополнительного образования г. Волгограда. Программа «Художественная культура родного края» может получить поддержку и распространение в качестве положительного опыта в данной области эстетического образования старших школьников в образовательной деятельности школ, гимназий, лицеев эстетической и социально-гуманитарной направленности. Программа «Художественная культура родного края» будет уникальным методическим материалом для эффективной вузовской подготовки бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Художественное образование», для школьных и вузовских преподавателей дисциплин «Мировая художественная культура», «Культурная антропология города», «Региональная культура», «Охрана культурного наследия», «Региональная культурная политика» и др. Кроме этого программа может успешно адаптироваться и транслироваться в других регионах современной России.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Элективного учебного курса
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание курса.
4. Список литературы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет «Художественная культура родного края» является новой элективной учебной дисциплиной, введение которой и **актуальность** обусловлены повышенным вниманием в современном обществе к таким социально значимым ценностям, как патриотизм, проявляющийся в первую очередь в знании художественной культуры родного края, в гордости за достижения волгоградских художников, архитекторов, театральных деятелей и т. п. Такая краеведческая направленность занимает в настоящее время все более прочную позицию в образовательных учебных заведениях, начиная от средних классов школ, гимназий и лицеев до высших учебных заведений.

Изучение истории и современного этапа развития региональной художественной культуры в контексте мировой художественной культуры представляет на сегодняшний день одну из важнейших задач современной школы, поскольку связано с формированием ряда важнейших социально-культурных компетенций современных школьников. Так современному молодому человеку чрезвычайно важно понимать, что микрокультурный масштаб видения человеческой истории позволяет адекватно оценивать достижения местных деятелей художественной культуры и вписывать культуру родного края в мировой контекст.

Обладая знаниями в сфере мировой художественной культуры, полученными в курсе МХК, обучающиеся при ос-

воениии элективного курса «Художественная культура родного края» смогут анализировать произведения различных видов искусства, различных исторических эпох и стилей, направлений, созданные художниками Волгограда и области, определять их жанровые особенности, культурологическую специфику, связь с современной духовной жизнью отдельного человека и общества, давать компетентную оценку социально-культурным и художественным явлениям региональной жизни, обнаруживать эстетические элементы в образовательных, экономических, бытовых сторонах социальной реальности современного Волгограда.

Направленность программы «Художественная культура родного края»:

- по содержанию является художественно-эстетической;
- по функциональному предназначению – учебно-познавательной и общекультурной;
- по форме организации – групповой;
- по времени реализации – двухгодичной.

Программа разработана с учетом требований и критериев к образовательным программам по мировой художественной культуре, теории и истории культуры и искусства.

В концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Минобрования России, обозначены цели перехода к профильному обучению. Для этого помимо профильных общеобразовательных предметов вводятся элективные курсы, обязательные для посещения по выбору учащихся. Базовые общеобразовательные курсы отражают обязательную для всех школьников инвариативную часть образования и направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Программа элективного курса «Художественная культура родного края» предназначена для реализации в 10-м и 11-м профильных классах.

Цель курса: через систему педагогического воздействия создать условия для формирования эстетической отзывчивости при знакомстве с произведениями регионального искусства, мотивов для самостоятельного знакомства с памятниками ху-

дожественной культуры города Волгограда и области, раскрытие творческой одаренности обучающихся.

Образовательная программа электива «Художественная культура родного края» направлена на создание условий для личностного развития обучающихся; развитие мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; приобщение их к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, культурного и будущего профессионального самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося, ее интеграции в систему мировой, отечественной и региональной культур; интеллектуальное и духовное развития личности обучающегося.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключаются в том, что

- В структуру программы входят 19 (9 – для изучения в 10-м классе и 10 – для изучения в 11-м классе) тематических модулей, каждый из которых реализует отдельную задачу;
- Логика прохождения освоения тематических модулей линейная;
- Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта;
- Практические задания способствуют развитию у обучающихся творческих способностей, умения создавать авторские (индивидуальные и групповые) проекты;
- Практические занятия по программе связаны с использованием обучающихся и иллюстративных медиа-средств.

При реализации образовательной программы предусматриваются такие **методы**, как метод художественного анализа, интегративный, проектный методы, методы художественной семиотики и герменевтики, некоторые элементы структурной методологии.

Содержание образовательной программы соответствует:

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям региона;
- определенному уровню и специфике образовательных программ художественно-эстетической направленности;
- целям и задачам образовательного учреждения – МОУ Гимназия № 8;
- современным образовательным технологиям.

В ходе реализации образовательной программы предпочтительны следующие **формы занятий**:

- **по количеству обучающихся**, участвующих в занятии, - коллективная (для лекционных занятий), групповая (для работы на практических занятиях и разработки и защиты проектов) и индивидуальная (для организации самостоятельной работы);
- **по особенностям коммуникативного взаимодействия** педагога и детей – помимо чтения лекций и проведения практических (семинарских) занятий, экскурсий, предполагаются различные формы самостоятельной работы обучающихся: письменные работы, творческие проекты, рефераты, эссе и т. п.
- **по дидактической цели** – вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий.

Элективный курс «Художественная культура родного края», реализуя свои основные задачи, обеспечивает углубленное изучение отдельных тем и ориентирован, в первую очередь, на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному образованию. Этот элективный курс связан, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого

школьника и всерьёз обогащает достаточно ограниченные возможности подачи такого рода учебного материала в средних классах, предоставляя возможность углубить знания по специфическим темам, связанным с историей и современным периодом развития художественной культуры Волгограда и области. В данном курсе представлены наиболее значимые аспекты художественно-культурного развития родного края, способы хранения, популяризации художественных ценностей в деятельности музеев, учреждений культуры и искусства, а также многостороннее творчество местных художников, писателей, театральных деятелей, мастеров других видов искусства, наиболее известные произведения архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, декоративно-прикладного искусства.

Необходимое оборудование и техническое оснащение для реализации программы: ноут-бук, медиа-проектор, экран, медиаматериалы (CD- и DVD компакт-диски), печатный иллюстративный материал (альбомы, открытки, фотографии, буклеты и др.).

На занятиях обучающиеся в основном знакомятся с историческими этапами развития региональной культуры и искусства, видами и жанрами искусства, конкретными авторами и художественными произведениями. Освоение основного материала проходит в сочетании с ознакомлением с терминологическим аппаратом культурологического и искусствоведческого знания, с эстетическими теориями. В практических занятиях, помимо основных задач курса, достигаются такие общепедагогические и культурные задачи, как развитие литературного языка обучающихся, развитие логики, способности критического, творческого и интерпретативного мышления.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Тема занятия	Вид занятия	Кол- во часов
1 раздел: тематика для изучения в 10 классе			
1	Развитие художественной культуры Царицына – Сталинграда - Волгограда: проблема периодизации	лекция – 1 ч.	1
2	История художественной культуры родного края	лекция – 3 ч., коллоквиум – 1 ч.	4
3	Культурно-бытовые и художественные традиции казачества	лекция – 1 ч., урок-концерт – 1 ч., презентация групповых проектов – 2 ч.	4
4	Декоративно-прикладное искусство на территории г. Волгограда и области. Народные художественные промыслы	лекция – 2 ч., семинар – 2 ч.	4
5	Развитие изобразительного искусства в Волгограде и области.	лекция – 2 ч., семинар – 2 ч.	4
6	Специфика волгоградской архитектуры	лекция – 2 ч., семинар – 2 ч.	4
7	Музыкальная и хореографическая культура Волгограда	лекция – 2 ч., семинар – 2 ч.	4
8	Театры Волгограда. Режиссёрское творчество. Авторские экспериментальные театры. Актёры Волгограда	лекция – 2 ч., семинар – 1 ч., урок-экскурсия – 1 ч.	4
9	Художественная литература родного края	лекция – 1 ч., семинар – 1 ч., литературная гостиная – 1 ч., урок-викторина – 1 ч.	4

№ п/п	Тема занятия	Вид занятия	Кол- во часов
2 раздел: тематика для изучения в 11 классе			
10	Кино- и видеоискусство в Волгограде	лекция – 2 ч., семинар – 2 ч., урок-диспут – 1 ч., защита групповых проектов – 2 ч.	7
11	Фотография, книжная графика, дизайн костюма в Волгограде	лекция – 2 ч., семинар – 2 ч.	4
12	Художественные практики современных молодёжных субкультур Волгограда	лекция – 1 ч., урок-диспут – 1 ч., защита групповых проектов – 2 ч.	4
13	Особенности хранения и популяризации предметов художественной культуры в Волгограде	лекция – 1 ч., семинар – 1 ч.	2
14	Виды и формы репрезентации художественной культуры родного края	лекция – 2 ч., семинар – 1 ч.	3
15	Художественное образование в Волгограде: история и современность	лекция – 1 ч., профориентационный семинар – 1 ч.	2
16	Социально-культурная среда Волгограда: специфика управления, организации и администрирования художественной жизни в Волгограде и области	лекция – 1 ч., круглый стол – 1 ч.	2
17	Социально-экономические аспекты художественной жизни Волгограда и области	лекция – 1 ч., круглый стол – 1 ч., защита групповых проектов – 1 ч.	3
18	Взаимодействие традиций и инноваций в художественной культуре	лекция – 2 ч., семинар – 1 ч.	3

Художественная культура Волгограда
Учебная образовательная программа

№ п/п	Тема занятия	Вид занятия	Кол- во часов
	родного края		
19	Особенности культурной жизни Красноармейского района	лекция – 1 ч., семинар – 1 ч., урок-концерт – 1 ч., урок-экскурсия – 1 ч., защита групповых проектов – 1 ч.	5
Итого: 68 часов			

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ»

1 Раздел (10 класс)

Т Е М А № 1

Развитие художественной культуры

Царицына – Сталинграда – Волгограда: проблема периодизации

Содержание материала: Проблема исторической периодизации развития региональной художественной культуры. Различия в историческом, социально-культурологическом и искусствоведческом подходах к изучению художественной культуры родного края. Специфика формирования «художественных кадров» – привлечение художников, архитекторов, скульпторов из других регионов. Утрата художественно-культурных ценностей в связи с войнами и другими социальными потрясениями.

Формы занятий: лекция, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 2

История художественной культуры родного края

Содержание материала: Последовательное развитие местной художественной культуры по следующим этапам, соответствующим мировой истории искусства и отражающим специфику мышления, мировосприятия, характер творчества людей этих эпох: а) древняя история (археологические свидетельства о художественных практиках древних народов); б) средневековое искусство; в) искусство 17, 18, 19-го веков; г) художественная культура Волгограда 20-го века и современности.

Формы занятий: лекция, коллоквиум, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 3

Культурно-бытовые и художественные традиции казачества

Содержание материала: Ментальная и социальная специфика культуры казачества в Волгограде и области. Образ и уклад жизни казаков и их отражение в различных формах художественного творчества. Особенности православия в казачьей среде и эстетические элементы этой специфики. Музыкальная, хореографическая, праздничная культура казаков в нашем ре-

гионе. Сочетание художественных традиций казачества с повседневными (кулинария, костюм, хозяйство, устройство дома и др.), боевыми, социально-политическими, экономическими сторонами их жизни и культурными практиками.

Формы занятий: лекция, урок-концерт, презентации групповых проектов, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиапроектора.

Тематика для групповых проектов к теме:

1. Особенности казачьей культуры в песенном и хореографическом творчестве (на примере волгоградских художественных коллективов).
2. Быт и повседневная культура казаков: кулинария, костюм, хозяйство.
3. Казачьи праздники.
4. Православные традиции в казачьей культуре.
5. Воинские традиции как элемент культуры казаков: вольтижировка, фехтование, боевые техники.
6. Тема казачества в творчестве волгоградских писателей, художников, скульпторов.

Т Е М А № 4

*Декоративно-прикладное искусство на территории
г. Волгограда и области. Народные художественные промыслы*

Содержание материала: Неотъемлемой частью деятельности клубных учреждений по традиционной культуре является развитие декоративно-прикладного творчества, тесно связанного с художественными традициями многочисленных этнических

культур нашего региона. В регионе работает два центра ремесел, дом народного творчества и детская студия народных ремесел. Ежегодно проводится областная выставка мастеров и умельцев «Живая старина» и самодеятельных художников и любителей «Жизнь продолжается». В нашей области работает 152 взрослых и 112 детских фольклорных коллективов, а также функционирует 19 национальных культурных центров русского (казачество), украинского, белорусского, татарского, казахского, калмыцкого, армянского, немецкого, чеченского, чувашского этносов. Проблемы исследования, сохранения и экспонирования предметов декоративно-прикладного творчества.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

ТЕМА № 5

Развитие изобразительного искусства в Волгограде и области

Содержание материала: Особенности развития изобразительных видов искусства в Волгограде и области. Живопись в истории региональной художественной культуры: этапы, направления, школы, персоналии. Скульптура в истории региональной художественной культуры: этапы, направления, школы, персоналии. Социальная значимость монументальной живописи и скульптуры для культурной жизни Волгограда.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам,

возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 6

Специфика волгоградской архитектуры

Содержание материала: Особенности развития светской архитектуры в Волгограде: традиции и преемственность, основные этапы формирования архитектурного облика города. Архитектурная эклектика, наложение стилей и проблема целостности архитектурного облика современного Волгограда. Развитие храмового зодчества в Волгограде и области. Традиции и проблемы изучения культовой архитектуры в нашем регионе. Теоретические и социально-практические аспекты реконструкции и восстановления старых храмов. Социально-культурные, социально-политические, межконфессиональные проблемы установления новых культовых построек.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 7

Музыкальная и хореографическая культура Волгограда

Содержание материала: Одну из центральных ролей в музыкальной культуре региона представляет Волгоградский государственный академический симфонический оркестр (дирижер народный артист РФ Серов Э. А.). В репертуарном списке оркестра 450 произведений. На базе оркестра учреждены и успешно проводятся международные молодежные исполнитель-

ские конкурсы. Оркестр побывал с гастрольными выездами в Италии, Германии, Португалии, Испании, Франции, Дании, Швеции, Чехии, Финляндии. Успешно осуществляет свою деятельность Волжский оркестр народных инструментов (руководитель – народный артист СССР Калинин Н. И.). Большое внимание уделяется работе с детскими коллективами. Хореографический ансамбль «Улыбка» Волгоградской детской филармонии за 10 лет своего существования добился высокого профессионализма в детском исполнительском искусстве. Казань, Москва, Туапсе, Ленинград, Калининград, Финляндия, Германия, Болгария, Италия – маршруты гастролей коллектива – неоднократного лауреата всероссийского и международных фестивалей и конкурсов.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиапроектора.

ТЕМА № 8

Театры Волгограда. Режиссёрское творчество. Авторские экспериментальные театры. Актёры Волгограда

Содержание материала: В Волгограде существуют и реализуют творческий потенциал театр юного зрителя, театр кукол, Новый экспериментальный театр, Донской казачий театр, музыкальный театр «Царицынская опера», драматический театр одного актёра, муниципальный музыкальный театр, молодёжный театр, а также неформальные театральные коллективы «Реактор», Театр спонтанности и парадокса. В городах области работают: в г. Камышине – драматический театр, в г. Калач-на-Дону – театр марионеток. Проблемы формирования репертуара, зрительского контингента и т.п.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 9

Художественная литература родного края

Содержание материала: Писатели, родившиеся в нашем крае, осуществляющие свою литературную деятельность в Царицыне, Сталинграде, Волгограде или области. Место малой родины – Волгограда – и региональных ценностей в литературном творчестве М. К. Агашиной, Бажанова О. И., Екимова Б. П., Лукина Е. Ю., Макеева В. С., Овчинцева В. П. и др. Взаимодействие традиций и инноваций в региональной художественной литературе.

Формы занятий: лекция, семинар, литературная гостиная, урок-викторина, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

2 Раздел (11 класс)

Т Е М А № 10

Кино- и видеоискусство в Волгограде

Содержание материала: Киносценаристы, кинорежиссёры, киноактёры Волгограда и области. Традиции в организации

деятельности кино клубов, кинолекториев, кинофестивалей в Волгограде. Взаимодействие и принципиальные отличия организации деятельности массовых развлекательных киноцентров и кинотеатров и социально-презентационных практик элитарного киноискусства в Волгограде. Деятельность Волгоградского областного киноvideоцентра, кинозала «Шанс», студенческого киноклуба «Альтернатива». Кинофестивали арт-хаусного кино «Другое кино» и «Кино без границ».

Формы занятий: лекция, семинар, урок-диспут, защита групповых проектов, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Тематика для групповых проектов к теме:

1. Разнообразие и специфика организации и деятельности кино клубов в Волгограде: история и современность.
2. История кинолекториев в Волгограде: просветительская, исследовательская, консолидирующая функции.
3. Деятельность и культурное значение массовых развлекательных киноцентров и кинотеатров в Волгограде.
4. Социально-презентационные практики элитарного киноискусства в Волгограде: мастер-классы, перформансы, неотаперские проекты, круглые столы, творческие встречи.
5. Кинофестиваль как феномен художественной и социокультурной жизни города (на примере Волгограда).

Т Е М А № 11

Фотография, книжная графика, дизайн костюма в Волгограде

Содержание материала: Влияние технического прогресса на искусство. Региональная специфика фотоискусства, традиции

книжной графики в художественно-издательской деятельности в Волгограде, дизайнерское искусство и формы его реализации (дизайн костюма, дизайн жилого пространства): направления, школы, персоналии.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 12

Художественные практики современных молодёжных субкультур Волгограда

Содержание материала: История и развитие новационных неформальных видов уличного искусства, являющихся способами художественного самовыражения молодёжных сообществ и субкультур. Граффити, рок-музыка, исторические и этнические реконструкции, хип-хоп и другие виды стрит-арта. Художественная и мировоззренческая специфика и формы взаимодействия с официальной доминирующей культурой в Волгограде.

Формы занятий: лекция, семинар, урок-диспут, защита групповых проектов, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Тематика для групповых проектов к теме:

1. Художественное самовыражение молодёжи Волгограда: формы и способы презентации в городской среде.

2. Видовое разнообразие художественных практик молодежных субкультур Волгограда.
3. Стрит-арт как культурный феномен современной городской жизни.
4. Патриотическое значение субкультурных практик исторических и этнических реконструкторов в Волгограде.
5. Влияние художественных акций волгоградских молодежных субкультур на формирование городской идентичности.
6. Образ города и деятельность райтеров и трейн-бомберов: граффити в Волгограде.
7. Стрит-данс в городском перформативном пространстве.
8. Художественно-эстетическое и социальное значение флэш-мобов (на примере Волгограда).
9. Неформальные практики музыкальной культуры Волгограда.

Т Е М А № 13

Особенности хранения и популяризации предметов художественной культуры в Волгограде

Содержание материала: История организации и поддержания музейно-выставочной деятельности в Волгограде. Музейная сеть Волгоградской области насчитывает 187 музеев. Из них 5 государственных: Волгоградский областной краеведческий музей, Государственный музей-панорама «Сталинградская битва», Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», Музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова, Областная детская художественная галерея. Основной фонд волгоградских музеев в составе Государственного музейного фонда насчитывает 400 тысяч единиц хранения. Государственные и муниципальные музеи имеют ценные археологические, этнографические, нумизматические коллекции, уникальные историко-мемориальные собрания, связанные с именем Петра Великого,

а также видных советских военачальников: Жукова Г. К., Василевского А. М., Еременко А. И., Чуйкова В. И., награды и подарки г. Волгограду. Волгоградская область располагает богатым культурным наследием, на ее территории учтено 1164 объекта истории, 923 памятника архитектуры, 9 объектов искусства, 17 исторически населенных мест, более 20 тысяч памятников археологии. Проблемы введения в список охраняемых объектов культурного наследия новых элементов региональной художественной культуры и поддержания существующих.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 14

Виды и формы репрезентации художественной культуры родного края

Содержание материала: Опыт организации и проведения музыкальных и театральных фестивалей, творческих конкурсов, литературных и музыкальных гостиных и других художественно-эстетических событий в Царицыне, Сталинграде, современном Волгограде и Волгоградской области. Традиционные и новаторские формы презентации результатов художественной деятельности региональному сообществу. Традиционно в Волгоградской области проходят международные и всероссийские мероприятия: фестиваль бального танца «Бал XX века», праздник народной музыки, фестиваль юных исполнителей народной песни «У Лукоморья», фестиваль украинской культуры, фестиваль национальных культур народов Поволжья «Сарептские встречи». Популярностью пользуются межрегиональный

фестиваль национальных культур «От Волги до Дона», областные фестивали: «Детские фантазии», «Волжские зори», «Русская песня». С большим успехом проходят фольклорные фестивали: «Покрова», «Троица», «Как у нас на святой Руси» и др. Местное художественное творчество является одним из элементов фестивалей этнических и исторических реконструкций.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиапроектора.

Т Е М А № 15

Художественное образование в Волгограде: история и современность

Содержание материала: Высшие, средние и другие учебные заведения художественно-эстетической направленности: специфика подготовки специалистов в различных видах художественной деятельности. На территории нашего региона действует 90 учебных заведений культуры и искусства, а также 87 детских образовательных учреждений. Ведущие волгоградские академические школы преподавания теоретических и практических дисциплин художественно-эстетического профиля.

Формы занятий: лекция, профориентационный семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиапроектора.

Т Е М А № 16

*Социально-культурная среда Волгограда:
специфика управления, организации и администрирования
художественной жизни в Волгограде и области*

Содержание материала: В Волгоградской области действуют 4 государственные концертные организации, региональные отделения Союзов художников, писателей, композиторов, театральных деятелей Российской Федерации. В Волгоградской области функционирует 999 учреждений клубного типа, из них 937 – на селе. На базе клубных учреждений работает 5534 клубных формирований с общим числом участников более 70,5 тыс. чел., в т.ч. детских – 2924, в которых участвует свыше 35,7 тыс. чел. В области действует 4071 коллектив художественной самодеятельности с количеством участников около 45 тыс. человек. 208 коллективов художественной самодеятельности носят почетное звание «Народный», «Образцовый». Существует специфика в формировании социально-культурной среды региона и в согласовании деятельностью учреждений культуры и искусства и в управлении художественной жизнью города и области.

Формы занятий: лекция, круглый стол, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 17

Социально-экономические аспекты художественной жизни Волгограда и области

Содержание материала: Благотворительность и меценатская деятельность в Царицыне, Сталинграде, Волгограде: история и современность. Место художественных объектов в имидже современного Волгограда и области. Художественная культура Волгограда и области как предмет туристской сферы. Перспективы развития туристских маршрутов и программ, основанных на художественных объектах и традициях Волгограда.

Формы занятий: лекция, круглый стол, защита групповых проектов, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Тематика для групповых проектов к теме:

1. История меценатства Царицина – Сталинграда – Волгограда.
2. Художественные объекты, учреждения, традиции как реальный и потенциальный культурный бренд Волгограда.
3. Художественная культура Волгограда в туристской индустрии: традиции и инновации.
4. Возможности развития «культурной экономики города» в деятельности новых городских учреждений культуры и искусства.
5. Взаимодействие городского управления, региональной экономики и искусства в Волгограде.

Т Е М А № 18

Взаимодействие традиций и инноваций в художественной культуре родного края

Содержание материала: «Разорванность», прерывистость и преемственность в развитии художественной культуры родного края. Основные причины утраты художественных традиций: социально-политические, культурные, антропологические, этно-психологические, религиозные, собственно эстетические. Характер и формы художественных инноваций в Волгограде и области.

Формы занятий: лекция, семинар, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Т Е М А № 19

Особенности культурной жизни Красноармейского района

Содержание материала: Многообразие форм художественной деятельности в Красноармейском районе города Волгограда. Деятельность клубов, домов культуры, выставочных залов и музеев в районе. Репрезентация художественного творчества хореографических, музыкально-исполнительских и др. коллективов в районе в организации и осуществлении концертной и фестивальной деятельности. Специфика архитектурного облика, монументальной скульптуры и декоративно-прикладного искусства в районе. Художественное творчество в МОУ Гимназия № 8.

Формы занятий: лекция, семинар, урок-концерт, урок-экскурсия, защита групповых проектов, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: слайды, CD и DVD диски с записями фильмов по основным темам и тематическим блокам, возможность их просмотра с помощью ноут-бука и медиа-проектора.

Тематика для групповых проектов к теме:

1. Формы художественной деятельности в Красноармейском районе города Волгограда.
2. Концертная и фестивальная деятельность в локальном измерении районных домов культуры и творчества (Красноармейского района Волгограда).
3. Фольклорные художественные коллективы Красноармейского района Волгограда.
4. Архитектурный облик, монументальная скульптуры и декоративно-прикладное искусство в Красноармейском районе Волгограда.
5. Художники и скульпторы Красноармейского района Волгограда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипова, Т. Б. Региональные традиции народных промыслов в культуре России (на примере Волгоградской области) [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (24.00.01) – теория и история культуры / Антипова Т. Б. – Волгоград, 2010. – 30 с.
2. Вальковский, А. В. Кинолекторий «Компаративная визуальная антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа» на базе кафедры теории и истории культуры ВГСПУ [Текст] / А. В. Вальковский // Известия ВГПУ. – 2012. – № 9 (73). Серия «Социально-экономические науки и искусство». – С. 160–165.
3. Волгоград. Четыре века истории [Текст]. – Нижне-волжское книжное издательство, 1989.
4. Воротилова, С. В. Символы Волгоградской области [Текст] / С. В. Воротилова, М. А. Горбова, Ю. В. Еврасова и др. – М.: Глобус, 2008. – 64 с.
5. Гафар, Т. В. Альтернативные сценарии развития региональной культуры – ресурсы, методы, проекты [Текст] / Т. В. Гафар // Известия ВГПУ. – 2012. – № 3 (67).
6. Гафар Т. В. Художественный музей в социокультурной среде региона [Текст]: дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук: 24.00.01 / Гахар Т. В. – Волгоград, 2009. – 190 с.
7. Иванов, С. М. Православие на волгоградской земле: храмы Царицына – Сталинграда – Волгограда [Текст] / С. М. Иванов, В. И. Супрун. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2003. – 240 с.
8. Комиссарова, Е. В. Региональный музей как хранитель и транслятор культурного наследия [Текст]: дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук: 24.00.01 / Комиссарова Е. В. – Волгоград, 2006. – 198 с.
9. Морозова, Н. Т. Путеводитель по Волгограду [Текст] / Н. Т. Морозова, Н. Д. Монахов. – Волгоград: Нижне-волжское книжное издательство, 1980.
10. Назаров, А. А. Роль и место памятника в структуре историко-культурного наследия Волгоградской области [Текст]: дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук: 24.00.01 / Наза-

- ров А. А. – Волгоград, 2005. – 152 с.
11. Назарова, М. П. Архитектурное пространство как социокультурный феномен [Текст]: дис. на соискание уч. степени доктора филос. наук: 09.00.13 / Назарова М. П. – Волгоград, 2013. – 198 с.
 12. Назарова, М. П. Архитектурное пространство города: культурологический аспект [Текст] / М. П. Назарова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – Волгоград, 2012. – № 3(67). – С. 73–77.
 13. Проект «Музей в твоей жизни»: опыт социологического исследования [Текст]: методическое пособие. – Волгоград: ПринТерра, 2009. – 112 с.
 14. Разаков, В. Х. Альтернативная панорама современного мирового кино [Текст] / В. Х. Разаков, Г. И. Жданкина // Волгоград: ООО «Рекламно консалтинговая компания «Просто»», 2010.
 15. Серебряная, В. В. Культовое зодчество как часть культурного наследия Волгоградской области [Текст]: дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук: 24.00.01 / Серебряная В. В. – Волгоград, 2005. – 203 с.
 16. Собинова, Е. Г. Оценка деятельности учреждений культуры. Опыт Агентства культурных инициатив [Текст] / Е. Г. Собинова, Т. В. Гафар // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2012. – № 8.
 17. Собинова, Е. Г. Новые культурные стратегии развития городского социума в деятельности Агентства культурных инициатив Волгоградской области [Текст] / Е. Г. Собинова, Н. В. Леонтьева, А. В. Вальковский // Известия ВГПУ. – 2014. – № 8 (93). Серия «Социально-экономические науки и искусство». – С. 147–151.
 18. Туристические маршруты и экскурсии Волгоградской области [Текст]: буклет. – Волгоград: Изд-во «ШШИК», 2005. – 19 с.
 19. Шипулина, Н. Б. Музей: хранилище всеобщих ценностей или личный локус памяти, социальный институт или «лирический мемориал» частной жизни? [Текст] / Н. Б. Шипу-

- лина // Музей в твоей жизни: буклет. – Нижний Новгород: «Юнион Принт», 2009. – С. 43–48.
20. Шипулина, Н. Б. Культура. Волгоград в начале XXI века: учебное пособие / редкол.: И. О. Тюменцев, В. А. Брылёв, М. М. Загорулько, А. С. Скрипкин / Н. Б. Шипулина, А. Ю. Клейтман. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 452 с. (Глава 4. Политическое и социокультурное развитие. Раздел 4.5.: С. 392–446).
21. Щеглова, Л. В. Учебная программа курса «Мировая художественная культура» [Текст]: методическая разработка / Л. В. Щеглова, Е. А. Антонова, Н. Б. Бакач. – Волгоград: Перемена, 1999. – 30 с.
22. Щеглова, Л. В. Использование инновационных интерактивных образовательных технологий в преподавании дисциплин кафедры теории и истории культуры [Текст] / Л. В. Щеглова, Н. Б. Шипулина, А. В. Вальковский // Использование инновационных технологий в образовательном процессе университета. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2011. – С. 38–48.

Шипулина Наталья Борисовна
Марченко Анастасия Юрьевна
Кудрявых Елена Леонидовна

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЛГОГРАДА

Учебно-методическое пособие

Компьютерная верстка *Г. В. Подшиваловой*

Подписано в печать 06.09.2015. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Book Antiqua. Физ. п. 11 л.

Тираж 300 экз.

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС
400131, Волгоград, ул. Гагарина, 8.

Издательство Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС
400078, Волгоград, ул. Герцена, 10.