

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская государственная
специализированная академия искусств»

А. Н. ЯКУПОВ

**О социально-культурной реабилитации
инвалидов в сфере искусства**
(история, современное состояние, перспективы)

Научно-практическое пособие

Москва
Издательский дом
«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
2015

УДК 364
ББК 74
Я 49

РЕЦЕНЗЕНТ:

М. М. Берлянчик

доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Якупов А. Н.

О социально-культурной реабилитации инвалидов в сфере искусства (история, современное состояние, перспективы): научно-практическое пособие. – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА». 2015. – 64 с.

ISBN 978-5-906660-36-7

В работе дан аналитический обзор становления в России учреждений по реабилитации средствами искусства людей с различными физическими ограничениями (глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих, страдающих дефектами опорно-двигательного аппарата) – путем приобщения их к различным видам художественного творчества. Обобщен отечественный исторический и современный опыт образовательных учреждений подобной направленности. Подробно охарактеризованы достижения Российской специализированной академии искусств, единственного в мире вуза данного профиля. Сформулированы краеугольные методологические положения, которые определяют содержание и методы учебной, воспитательной, творческо-производственной и научно-исследовательской деятельности академии. Обозначены проблемы, которые предстоит решать в целях оптимизации осуществления важнейшей задачи – повышения эффективности реабилитации инвалидов средствами искусства и овладения художественно-творческими профессиями. С этой целью обоснована потребность создания единого федерального образовательного Центра искусств для детей и молодежи, страдающих физическими недугами.

Ключевые слова: реабилитация инвалидов, инклюзивное образование, творческая одаренность, личностный фактор, комплексный подход.

УДК 364
ББК 74

ISBN 978-5-906660-36-7

© Якупов А. Н., 2014
© Издательский дом «НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА», 2014

Оглавление

Введение	5
<i>Глава 1.</i> Из истории создания реабилитационных учреждений в России	8
<i>Глава 2.</i> О специализированных образовательных учреждениях сферы искусства	14
<i>Глава 3.</i> О деятельности Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).....	19
<i>Глава 4.</i> Методологические основы профессионального образования инвалидов как специалистов различных видов искусства	21
<i>Глава 5.</i> Формы и результаты подготовки специалистов искусств в РГСАИ.....	25
<i>Глава 6.</i> Актуальные проблемы специализированного образования инвалидов и пути их решения.....	29
<i>Глава 7.</i> Перспективы развития в Российской Федерации специализированного образования людей с физическими ограничениями	32
Литература	36

Введение

В современной социальной политике России важнейшее место занимает решение проблем оптимизации социально активной деятельности такой, неуклонно возрастающей, категории граждан, как инвалиды, страдающие различными хроническими недугами и физическими ограничениями (взрослые и дети).

Согласно данным, приведенным в одном из выступлений Вице-премьера Правительства Российской Федерации О. Голодец, количество инвалидов в России в 2013 году составило 12 млн 850 тыс. человек. Очевидно, что в такой ситуации исключительно актуальными становятся вопросы социальной реабилитации людей, составляющих определенную часть населения нашей страны, в которой есть и немало истинных талантов.

Особую, бесспорно, приоритетную роль в данной области российской социальной политики играет образовательная практика, которая должна создавать условия для полноценной реабилитации людей с физическими ограничениями и их интеграции в общественную жизнь, где им обеспечена безбарьерная среда деятельности.

В жизни людей с ограниченными физическими возможностями искусство играет колоссальную роль. Восприятие, изучение, создание художественных произведений не только расширяют внутренний мир личности – духовный и эстетический – но и дают возможность людям с физическими ограничениями осознать полноту личной сопричастности к общечеловеческим ценностям. В этой связи можно говорить не только о благотворном воздействии искусства на жизнь инвалидов, но и о существенном вкладе, который сами инвалиды – а среди них много художественно (профессионально) одаренных людей – способны привнести в культуру.

Предоставляя человеку с органическими ограничениями по здоровью возможность реализовывать свой творческий потенциал и обрести профессию в той или иной области искусства, государство решает и другую важнейшую задачу –

полноценной социальной реабилитации людей-инвалидов, которые благодаря этому становятся полезными и активными членами общества. В результате жизнь людей с ограниченными возможностями не замыкается в пределах инвалидного социума, а становится насыщенной, неотделимой от многообразия окружающего мира.

О том, сколь положительную роль играет искусство в решении проблем реабилитации, какое животворное воздействие оно оказывает на человеческую личность, можно судить по многочисленным примерам из жизни выдающихся музыкантов, художников, артистов, которые, несмотря на серьезные физические преграды, создавали бессмертные произведения, навсегда вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Назовём лишь несколько имён, свидетельствующих о том, насколько поразительной по творческим результатам может быть жизнь людей, которых обычно называют упрощённым словом «инвалиды».

Так, среди величайших творцов:

Гомер – древнегреческий поэт, автор поэм «Одиссеи» и «Илиады» – был слепым от рождения;

великие композиторы: *Иоганн Себастьян Бах* в 14 лет стал терять зрение и к концу жизни полностью ослеп; *Георг Фридрих Гендель*, несмотря на слепоту, постигшую его в расцвете творческих сил, продолжал активно сочинять музыку и дирижировать своими сочинениями; *Людвиг ван Бетховен*, полностью потерявший слух в возрасте 28 лет, на протяжении последующих тридцати лет жизни создавал и сам исполнял свои гениальные произведения; *Антонио Вивальди* и *Модест Мусоргский* страдали эпилепсией; *Дмитрий Шостакович*, будучи также превосходным пианистом, страдал атрофией мышц и плохим зрением;

великие писатели: *Мигель Сервантес*, автор «Дон Кихота», потерял руку в морском сражении; *Федор Достоевский* страдал эпилепсией;

великие художники: *Леонардо да Винчи* страдал церебральным параличом; *Борис Кустодиев* творил, будучи прикованным к инвалидному креслу;

великая французская актриса *Сара Бернар* потеряла ногу в результате травмы, что не помешало ей создавать трагические женские образы, составившие целую эпоху в истории театра;

Мария Каллас, выдающаяся оперная певица XX века, была близорукой, но это не мешало ей выступать на сцене и сниматься в художественных фильмах;

Андреа Бочелли, Стив Уандер, Рэй Чарльз, всемирно известные современные музыканты-исполнители, слепы от рождения.

Этот перечень выдающихся творцов, страдавших различными физическими недугами, можно значительно расширить...

Прежде чем непосредственно перейти к характеристике существовавших и ныне действующих образовательных учреждений, которые занимаются реабилитацией инвалидов средствами искусства, кратко остановимся на основных видах такой социальной деятельности, существовавших в дооктябрьское время и в советский период.

Глава 1

Из истории создания реабилитационных учреждений в России

Специализированное образование детей-инвалидов появилось в Российской империи в 1797 году, когда было учреждено ведомство императрицы Марии Федоровны, уделявшее особое внимание детским приютам.

В 1806 году стараниями В. Гаюи в Павловске открылось первое в России опытное училище для глухонемых детей, а в 1807 году – школа для слепых. В обучении детей, страдавших физической неполноценностью, Гаюи считал важным:

- «дать возможность всем слепым учиться, избавив их от тяжелого и опасного бремени праздности, которая способствует формированию дурных привычек и пороков; объединить незрячих общей работой, полезной и обществу, и им самим»;
- «обеспечить неимущих слепцов заработком взамен жизни подаванием»;
- «предоставить талантливым слепым из состоятельных семей возможность заниматься интеллектуальным трудом, сделать их максимально независимыми, создать предпосылки для самообразования и саморазвития».

В. Гаюи полагал, что результаты обучения слепых станут убедительным доказательством образовательного потенциала молодежи – той ее части, которую считали не способной к наукам и ремеслам, то есть тех, кого общество признавало исключительно объектом жалости и милосердного призрения.

В 1854 году в Риге сурдопедагог Фридрих Пляц основал первое в Российской империи лечебно-педагогическое учреждение для умственно отсталых и эпилептиков, в котором не только старались их лечить, но и вели занятия по системе Э. Сегена. Вдова Пляца, возглавившая организацию в 1864 году, успешно использовала системы Фрёбеля и Георгенса. Впоследствии подобные учебные заведения стали по-

являться в Санкт-Петербурге (учреждения Е. К. Грачевой, супругов Маляревых) и в Москве (классы М. П. Постовской). Крупными российскими коррекционными педагогами того времени были А. И. Граборов, Л. К. Шлегер, К. Н. Корнилов. В 1908 году В. П. Кащенко открыл в Москве «Школу-санаторий для дефективных детей».

В начале XX века в Российской империи действовало около четырех с половиной тысяч благотворительных организаций и шесть с половиной тысяч учреждений для социальной поддержки детей с отклонениями в развитии. К 1917 году существовало 61 заведение для глухих, 30 заведений для незрячих, включая учебные, а в 18 учреждениях воспитывалось около двух тысяч детей с умственными недостатками.

Социализация глухонемых людей началась в России еще до 1917 года, когда был учрежден Всероссийский союз глухонемых. Однако последующие политические события и гражданская война надолго отодвинули завершение процесса объединения глухих россиян. Только в середине 20-х годов стала возможной государственная поддержка их объединения. С этого времени осуществлялась ликвидация неграмотности, устройство глухонемых на работу в специально созданные артели и учебно-производственные мастерские. Примечательно, что в их среде развивалась и художественная самодеятельность.

Главной целью советской системы специализированного образования стало воспитание детей с ограниченными физическими возможностями в качестве полезных членов нового общества. Поскольку церковь, отделенная от государства, утратила ведущую роль в координации учебной, воспитательной и социальной работы с такими детьми, специальная педагогика, как и система образования в целом, приобрела исключительно светский характер и разрабатывалась под контролем государства. Все прежние благотворительные организации были закрыты, их деятельность запрещена.

Специализированные учреждения образования для инвалидов перешли в подчинение Народного комиссариата просвещения, возглавляемого А. В. Луначарским. При этом появились понятия «умственно отсталые дети» и «телесно дефективные». Первые обучались и воспитывались в так называемых вспомогательных школах, а вторые – в специализированных интернатах. Модель интерната закрытого типа стала основной.

Специальным постановлением Совета Народных Комиссаров (1926 г.) был строго регламентирован порядок обучения детей с ограниченными физическими возможностями в этих учебных заведениях, число которых, впрочем, значительно сократилось по сравнению с дореволюционным периодом. Официально декларируемой целью специализированного образования была подготовка через школу и труд к общественно полезной деятельности. Обучение в этих учебных заведениях (как и любое образование) было, конечно, бесплатным и финансировалось за счет бюджетных ассигнований.

Государственные органы, кроме того, стали создавать и общественные организации нового типа, предназначенные для социализации инвалидов. Так, в 1925 году в Москве состоялся учредительный съезд Всероссийского общества слепых (ВОС). В России тогда насчитывалось 472 тысячи зарегистрированных незрячих, 90% которых не имели возможности работать. Съезд обсудил кардинальные вопросы их быта, образования и трудоустройства, в том числе проблемы медицинского обслуживания, специфики школьных программ, профессионально-технического обучения слепых детей и др.

ВОС стало первой в СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией для инвалидов. Его исторический путь богат яркими примерами подлинного трудового героизма слепых людей. В частности, сохранилась память о знаменательном эпизоде, когда во время Великой Отечественной войны выпускник Московской школы-интерната для слепых Миша Попов однажды добрался с баяном до передовой линии фронта и своей игрой поднимал боевой дух бойцов перед атакой.

В Москве тех лет существовало два клуба глухонемых. В одном из них главными мероприятиями были театральные постановки, с которых начинается впечатляющая история театра глухонемых актеров, своеобразного, богатого выразительными возможностями направления в драматическом искусстве. История этого направления в отечественном театре настолько богата знаковыми свершениями, что, бесспорно, заслуживает фундаментальных научных исследований. Здесь же мы можем лишь кратко коснуться нескольких весьма ярких художественных явлений.

Большой след в самодеятельном театральном творчестве глухонемых оставил актер и режиссер Василий Зворыкин,

ставивший спектакли по пьесам драматургов-классиков, чье творчество отвечало духовным и эстетическим потребностям неслышащих артистов. За свою долголетнюю и многогранную деятельность он, наряду с несколькими другими глухонемыми актерами, был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР».

На создание «Московского театра глухонемых» (так назывался этот коллектив с 1920 года) большое влияние оказала обширная практика эпохи немого кино. Сохранилась любопытная информация о том, что во время пребывания в России немецкий кинорежиссер Эрвин Пискатор, проходя однажды мимо помещения на Большой Лубянке, где играли глухонемые актеры, и, заглянув в окно, вошел, увлекся игрой актеров и просидел весь спектакль («Коварство и любовь» по Шиллеру) от начала до конца. После спектакля он познакомился с актерами, поздравил их с успехом и в отзыве написал: «Спектакль в исполнении коллектива глухонемых произвел на меня незабываемое впечатление. Герои великого Шиллера ожили на сцене. Необычайная мимика глухонемых, мастерство и пластичность жеста заставляют нас, слышащих, учиться у них...».

Летом 1938 года театр успешно гастролировал в шести городах России и Украины, показывая спектакли «Васса Железнова» Горького и «Платон Кречет» Корнейчука. В годы войны 1941–1945 годов театр по-прежнему работал, ставя пьесы преимущественно военной тематики.

А в 1948 году на его сцене был впервые поставлен *речевой* (то есть озвученный) спектакль по пьесе Д. Гоу и А. Д'Эссо «Глубокие корни». Озвучивал спектакль диктор-переводчик, а неслышащие актеры «произносили» текст с помощью *жестов и беззвучной артикуляции*. В те годы это стало настоящей революцией, которая положила начало спектаклям в сопровождении дикторов-переводчиков с калькирующим жестовым языком, сопровождавшим речь говорящего. В этой театральной технике здесь ставились такие известные пьесы, как «Дети Ванюшина» Найденова, «Разлом» и «Молодая гвардия» Фадеева и другие.

Начало театральному образованию глухонемых было положено в 1957 году открытием подготовительного отделения при самодеятельном театре. Но уже год спустя оно было преобразовано в особое учебное заведение по подготовке глухонемых

как профессиональных актеров, над которым взяло шефство театральное училище им. Б. В. Шукина при Театре им. Евг. Вахтангова. Здесь неслышащие будущие актеры в течение четырех лет проходили профессиональную подготовку по программе одного из лучших художественных вузов страны.

Истории отечественного и мирового театрального искусства известны случаи, когда выдающиеся актеры, потеряв слух, не уходили со сцены (например, великий трагик Малого театра А. Остужев). Но чтобы театральному мастерству училась целая группа одаренных и неслышащих с детства людей – такого раньше не было...

В 1963 году на базе первого выпуска участников этой группы, ставшей сначала студией при училище им. Б. В. Шукина, по решению Центрального правления Всероссийского общества глухих был создан *Московский театр мимики и жеста*, первый в стране и в мире.

За более чем полвека своей творческой деятельности театр, сохраняющий и развивающий традиции вахтанговской школы, поставил огромное количество спектаклей в самых различных театральных жанрах – и высокую трагедию («Прикованный Прометей» Эсхилла, «Ромео и Джульетта» Шекспира), и сатирическую комедию («Восемь любящих женщин» Р. Тома), и остросоциальную драму («Ночная повесть» К. Хоинского), и многообразную пантомиму, и музыкальную комедию, проч.

Словом, Московский театр мимики и жеста за годы творческой деятельности завоевал обширный круг своих зрителей, не только глухих, но и слышащих.

В 50–60-е годы прошлого века в системе специализированного образования произошли определенные изменения – количество специальных учебных заведений и их типов увеличилось. Этому способствовали общешкольные реформы: сначала введение обязательного восьмилетнего (1959 г.), а затем и десятилетнего (1966 г.) образования для всех детей, в том числе и для учащихся с ограниченными физическими возможностями. При этом во вспомогательных школах особое внимание стали уделять развитию профессиональных навыков, что позволяло их выпускникам находить работу, доступную по состоянию здоровья.

В 80-х годах в некоторых общеобразовательных школах появились коррекционные классы, а позднее возникли экспери-

ментальные школы и для умственно отсталых. К 1990 году в СССР действовало 2789 таких школ, где обучением было охвачено около 575 тыс. учащихся.

Возможность образования, несомненно, приносила новое качество в жизнь детей с ограниченными физическими возможностями и умственной отсталостью. Однако существенными недостатками оставались известная дискриминация, ненаучное и педагогически несостоятельное искусственное разделение детей на «обучаемых» и «необучаемых», а также сохранение непреодолимого барьера между учащимися обычных общеобразовательных и вспомогательных школ. При этом в глазах первых и их родителей (а иногда и педагогов) вторые представлялись «неполноценными» и «отверженными».

Кроме того, не было обеспечено укомплектование педагогических кадров таких учебных заведений специалистами-дефектологами; отсутствовали социальные программы поддержки семей, имевших детей с ограниченными физическими возможностями или олигофренов. Следовательно, систему специализированного образования, сложившуюся в советское время, отнюдь нельзя считать завершенной и совершенной. Такой вывод напрашивается еще и потому, что в ней не был использован богатейший развивающий и воспитывающий потенциал искусства, его различных видов и форм.

Приходится констатировать, что и существующие в настоящее время в Российской Федерации коррекционные школы, которые специализируются на воспитательной и учебной работе с детьми-инвалидами, не создают необходимой в отечественном образовании *полноценной системы* социальной реабилитации детей с различными физическими ограничениями.

Охарактеризуем теперь существующие в нашей стране очаги художественно-творческой реабилитации инвалидов.

Глава 2

О специализированных образовательных учреждениях сферы искусства

Учреждения *довузовской* профессионально-творческой подготовки художественно одаренных инвалидов существуют сравнительно недавно. Поэтому начальные и средние учебные заведения, где дети и молодые люди, имеющие инвалидность, могли бы получить художественное образование, в нашей стране пока единичны. Назовем их.

Первая в России *специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей* была открыта в 1989 году в г. Армавире. Инициатором ее создания и бессменным до сего времени директором является Александра Кирилловна Куценко, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Под ее руководством работа здесь начиналась с нуля и носила характер эксперимента, так как это была единственная в России музыкальная школа для детей с проблемами зрения, работающая по существующим типовым учебным планам. Ныне в ней обучается 310 детей, в том числе 100 инвалидов из Краснодарского края и Республики Адыгея. С 1993 года здесь же учатся и дети с нормальным зрением.

Принцип совместного обучения здоровых детей и детей-инвалидов является основополагающим в работе данной школы. Благодаря этому проблемы реабилитации детей-инвалидов через музыкальное творчество успешно решаются. Притом особое внимание уделяется коллективному музицированию как наиболее эффективной форме безбарьерной социальной адаптации инвалидов.

Решаются и задачи профессиональной ориентации одаренных учащихся. За 25 лет работы школы 74 ее выпускника продолжили обучение в музыкальных училищах страны. Многие учащиеся являются неоднократными победителями краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, которые проводятся не только среди детей-инвалидов,

но и здоровых детей. Воспитанники школы, в том числе инвалиды – неперенные участники концертов, международных благотворительных акций, проводимых фондом «Мир искусства» во многих странах.

Другой образовательный очаг, заслуживающий внимания, – *техникум Московского реабилитационного центра для инвалидов*, созданный в 1979 году. Знаменательна его история, связанная с открытием Психоневрологического интерната, который во исполнение Указа Президента России «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики», в 1992 году был преобразован в Научно-практический реабилитационный центр для инвалидов, год спустя начавший и образовательную деятельность в статусе среднего учебного заведения, готовившего специалистов декоративно-прикладного искусства, живописцев и дизайнеров издательского дела.

Занятия в техникуме проводятся в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, специализированной техникой, в том числе мультимедийной. Практические занятия проходят в учебно-производственных мастерских, оборудованных в соответствии с моделью производственной фирмы по профилю специальности студента. Практику студенты проходят тут же – в мастерских Центра, а также в различных учреждениях, хозяйствах и на объектах города.

В техникуме преподают высококвалифицированные специалисты, среди которых 3 кандидата наук, 27 преподавателей высшей и первой квалификационной категории, 5 преподавателей – члены Союза художников России. Основные принципы воспитания, обучения и развития учащихся нацелены здесь на пробуждение у них творческих и интеллектуальных способностей, стремления к самовыражению и достижению высоких творческих результатов в практической деятельности.

Межрегиональный центр (колледж) реабилитации лиц с проблемами слуха (г. Павловск Ленинградской области). В 1965 году тут возникло уникальное учебное заведение – *политехникум Ленинградского восстановительного центра Всероссийского общества глухих (ЛВЦ ВОГ)*. Его создателем был Иосиф Флорианович Гейльман, сын глухих родителей. Семейная художественно-интеллектуальная среда существенно повлияла на его развитие. После войны он создал в Ленинграде при Доме культуры ВОГ художественную студию, в которой

учились талантливые глухие юноши и девушки со всего Союза. Благодаря организаторским способностям руководителя изостудия со временем превратилась в ЛВЦ ВОГ, который не только давал своим учащимся образование, но и предоставлял им возможность работать на собственной производственной базе – учебно-производственном предприятии, приносявшем благодаря государственным заказам немалую прибыль.

Благодаря этому Ленинградский восстановительный центр Всероссийского общества глухих строил дома для сотрудников и обеспечивал работой многих своих выпускников. В типографии УПП издавались книги, словари жестов и разнообразная методическая литература.

Молодые люди, имевшие инвалидность, получали на разных отделениях политехникума хорошее образование и обретали различные профессии – художника-оформителя широкого профиля, организатора культурно-просветительной работы для домов культуры ВОГ, бухгалтера, сурдопереводчика, юриста, радиомонтажника, печатника, переплетчика. Наиболее талантливые, целеустремленные воспитанники получали высшее образование и добивались в жизни больших успехов.

Курский музыкальный колледж-интернат слепых – единственное в России федеральное образовательное учреждение среднего музыкального образования для молодежи с патологией зрения. Знаменательна его история: основанное в 1945 году как музыкальная школа для воинов, ослепших в годы Великой Отечественной войны, оно было в 1954 году преобразовано в музыкальное училище-интернат для слепых, которое в течение последних десяти лет существует в статусе колледжа.

За время своей деятельности это учебное заведение дало путёвку в творческую жизнь более чем двум тысячам человек, ставшим солистами музыкально-эстрадных объединений и филармоний, руководителями коллективов художественной самодеятельности. В колледже осуществляется подготовка студентов по специальностям «Искусство музыкального исполнения», «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование».

Как видно из приведенного обзора, единой системы профессионального творческого образования различных категорий молодых людей, имеющих физические недостатки, пока не существует. Единственная музыкальная школа в Армави-ре, действующая в пределах своего региона, естественно, не меняет общей картины.

Между тем, назрело создание такого образовательного учреждения, перед которым была бы поставлена задача специального обучения одаренных детей-инвалидов как будущих специалистов сферы искусства, прежде всего, музыкантов.

Это необходимо, с одной стороны, потому, что, как хорошо известно, будущего специалиста-музыканта надо с детства учить профессионально. Если же начинать эту работу на уровне среднего образования, а тем более в вузе, то, поскольку неизбежна потребность существенной реорганизации начальных навыков игры на музыкальном инструменте или вокализации, мало надежд достичь высокого уровня мастерства.

Кроме того, этот сложный процесс, весьма проблематичный для вполне здорового учащегося музыкального училища или студента консерватории, несомненно, окажется гораздо более трудным для молодых людей, имеющих какие-либо физические ограничения. И это совершенно естественно, поскольку даже незначительные изменения в структуре сложившихся с детства исполнительских или певческих навыков приводят, как правило, к большим психическим перегрузкам.

С другой же стороны, начинать как можно раньше творческие занятия с данной категорией детей особенно важно, потому что физические ограничения зачастую не позволяют им проявить свои способности, которые глубоко скрыты внешним видом такого ребенка, подростка.

Следовательно, необходимо создать такое образовательное учреждение, подобное существующим в России специальным школам-одинадцатилеткам, в котором одаренные дети-инвалиды получали бы необходимое им развитие способностей и профессионально ориентированное образование.

И, конечно, такие школы должны существовать в единой трехзвенной системе «школа–училище–вуз», целесообразность которой доказана всей предшествующей практикой российского художественного образования.

В нашей стране ныне действует и единственный в мире (!) художественный вуз – *Российская государственная специализированная академия искусств* (РГСАИ), преобразованная в 2013 году из Государственного специализированного института искусств (ГСИИ)*, который существовал в Москве в качестве учреждения высшего профессионального образования с февраля 1990 г., начав свою деятельность как структурное подразделение Всесоюзного центра творческой реабилитации инвалидов.

Этот Центр был создан по инициативе двух удивительных личностей, подлинных энтузиастов заботы о людях, имеющих физические ограничения – театральных педагогов Андрея Витальевича Мекке и его супруги Ольги Сергеевны Романовской. Большую помощь в его организации оказало Правительство страны**. Немало этому содействовали и многие видные деятели культуры Советского Союза, в частности, народные артисты СССР Н. Н. Губенко, В. А. Этуш, композитор А. Н. Пахмутова, поэт Н.Н. Добронравов, киносценарист Р. И. Ибрагимбеков и другие.

В декабре 1991 г. Центр перешел в подчинение Министерства культуры РСФСР и был переименован в Российский международный центр творческой реабилитации инвалидов, а Институт сохранил свое особое наименование. Однако ввиду изменений в законодательстве Институт не мог далее функционировать в качестве структурного подразделения Центра и поэтому был преобразован в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный специализированный институт искусств»***.

На протяжении всех лет в создании Всесоюзного центра творческой реабилитации инвалидов и Государственного специализированного института искусств активное участие принимали такие организации, как Фонд социальных изобретений СССР, Всероссийское общество инвалидов, Советский фонд милосердия и здоровья, Комитет по делам ветеранов и инвалидов Верховного Совета СССР, Советский Детский фонд, Академия педагогических наук СССР, Комиссия по делам ЮНЕСКО в СССР, Академия художеств СССР, Союз композиторов РСФСР, Союз кинематографистов СССР и другие.

* Приказ Рособрнадзора № 685 от 19.07.2013 г., п. 8.

** Постановление Совета Министров СССР № 146 «О создании Всесоюзного Центра творческой реабилитации инвалидов». В ноябре того же года вышел Приказ Министерства культуры СССР № 340 «Об организации специализированного института искусств Всесоюзного центра творческой реабилитации инвалидов». 16 ноября 1991 г. был зарегистрирован Устав ГСИИ и ему предоставлено превосходное здание (Москва, Резервный проезд, дом 10/12).

*** Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 15 января 2004 г. № 55-р.

Глава 3

О деятельности Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ)

Главным направлением деятельности нынешней Академии является обучение творческим профессиям людей с ограниченными физическими возможностями. Эта специфика, повторим, делает вуз уникальным образовательным учреждением не только в нашей стране, но и в мире.

В Академии существуют три факультета: *музыкальный*, *театральный* и факультет *изобразительного искусства*. В настоящее время здесь работают высококвалифицированные преподаватели, среди которых немало крупных деятелей отечественного искусства: народные артисты Российской Федерации Е. К. Карельских, А. М. Ломоносов, К. П. Лисовский; заслуженные артисты Российской Федерации Б. А. Персиянов И. Г. Бродская-Карелина, А. О. Петерсон, И. И. Сенин, Ю. А. Сидоров, С. С. Сорокин; члены-корреспонденты Российской Академии художеств О. Н. Лошаков и И. А. Полиенко, заслуженные художники Российской Федерации Е. Г. Болотских, Н. Е. Комаров, доктора искусствоведения М. И. Имханицкий, М. С. Филатова, М. М. Берлянчик и др.

За двадцать лет существования, реализуя на практике идею инклюзивного образования, вуз накопил огромный опыт работы с творчески одаренными инвалидами. Его материальная база соответствует требованиям и вполне достаточна для обеспечения учебного процесса. Аудитории вуза оснащены современной аппаратурой, нужной для проведения занятий: в компьютерных классах, кабинете технических средств обучения, студии звукозаписи имеется необходимое техническое оборудование. Фонотека академии обладает фондом звукозаписей, насчитывающим более 150 тыс. единиц и свыше 100 тыс. репродукций. Библиотека, фонды которой хранятся на бумажных и электронных носителях, включает большой

объем текстовой, в том числе нотной литературы, записанной по системе Брайля. В помещении академии имеются большой и камерный концертные залы, зал для театральных постановок и спектаклей учебного оперного театра.

РГСАИ – принципиально новый тип инклюзивного образовательного учреждения, в котором обучение инвалидов проводится в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, применяемыми в творческих вузах Российской Федерации. Полноценную их реализацию обеспечивают следующие факторы:

- высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, имеющий многолетний опыт работы с людьми ограниченных физических возможностей;
- множество достижений в области подготовки специалистов различных видов искусства;
- насыщенная, художественно богатая творческая жизнь вуза;
- современная материально-техническая база, обеспечивающая учебно-воспитательный и творческий процессы необходимыми средствами.

Таким образом, РГСАИ обладает реальной возможностью стать лидером в области профессиональной подготовки молодых людей с физическими ограничениями как специалистов различных видов искусства.

С момента своего основания коллектив вуза уделяет большое внимание научно-исследовательской и методической работе. Лишь за последние годы издано 17 монографий, сборников статей и учебных пособий. В разных журналах и сборниках опубликовано более 30 статей.

В настоящее время коллектив Академии работает над созданием современного научно-методологического обоснования своей образовательно-воспитательной и художественно-творческой деятельности, которая в первом приближении эскизно представлена ниже.

Глава 4

Методологические основы профессионального образования инвалидов как специалистов различных видов искусства

В Российской государственной специализированной академии искусств за последние десятилетия сложилась самобытная школа творческого воспитания, образования и развития людей с ограниченными физическими возможностями. Профессорско-преподавательским составом вуза накоплен огромный опыт работы, позволяющий определить краеугольные методологические положения, направляющие все стороны деятельности вуза.

Едва ли не основополагающим из них является установка на раннюю профессиональную ориентацию и персональное включение в художественно-творческую деятельность. Крайне важно, чтобы уже с первых дней занятий в РГСАИ студент не только активно проявлял свой творческий потенциал, но и получал действенную индивидуальную поддержку в реализации собственных намерений. При этом понятие «социальная независимость» индивида должно не только определять возможность чувствовать себя равным среди равных и в малом, и в большом социуме, но и означать способность благодаря творческому труду противостоять тем ограничениям и болезням, с которыми ему приходится сосуществовать.

В научной литературе по проблеме социальной реабилитации инвалидов этим вопросам еще уделяется недостаточное внимание. Ряд краеугольных положений только начинает разрабатываться. Так, большой интерес представляют труды Ю. С. Моздоквой, которая правомерно считает одним из важнейших концептуальное положение о *комплексном подходе* к творческой реабилитации людей с физическими ограничениями. При этом она обращает внимание, что в со-

временной научной литературе «одним из концептуальных инновационных положений социально-культурного развития личности является так называемая *философия независимого образа жизни*», которую, по ее мнению, можно считать «более совершенным направлением, чем реабилитация» (5, 4; курсив наш. – А. Я.)

Автор справедливо подчеркивает, что такая направленность работы с данной категорией населения должна существенно менять «качество жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности» (там же, 4). А поэтому «важно, чтобы эта цель достигалась <...> за счет материально-экономических, организационных, психологических, педагогических и иных мер, позволяющих инвалиду приспособляться к переменам и, оптимально используя новую ситуацию, достичь подлинной социальной независимости» (там же, 4).

Необходимой установкой в процессе художественно-творческой образовательной работы с физически ограниченными молодыми людьми является реальное выявление тех особенностей, которые присущи социально-культурной деятельности в целом – ее гуманистического, художественно-эстетического, культуросозидающего и развивающего характера.

Важным методологическим положением в овладении физически ограниченными людьми (особенно детьми и молодежью) тем или иным видом искусства, художественно-творческой деятельности является постижение ее *духовной значимости*. Актуальность этого положения значительно возрастает ввиду того, что в бытующей практике художественного образования – от детских школ искусств до творческих вузов – этой основополагающей стороне искусства обычно уделяется мало внимания.

Необходимым также является системный подход к художественному развитию студентов РГСАИ в самом широком плане. Имеется в виду не только ознакомление, скажем, музыкантов с шедеврами изобразительного или театрального искусства, но и знакомство их с важными профессиональными особенностями этих видов художественного творчества. Уместно в этом плане напомнить известный тезис выдающегося отечественного психолога Б. М. Теплова о том, что «мир музыкальных образов не может быть до конца понят сам из себя» (11, 23).

С данным методологическим положением тесно связан *комплексный подход*, о котором пишет Ю. С. Моздокова в вышеназ-

ванном исследовании – объединение «различных компонентов улучшения здоровья с оптимизацией социального статуса *всеми возможными средствами*» (5, 3; курсив наш. – А. Я.).

Важнейшее значение также имеет положение об *инклюзивном художественном образовании*, что, как известно, предполагает совместное обучение детей, страдающих физическими недугами, и вполне здоровых, творчески одаренных учащихся.

Совместные занятия по специальным дисциплинам не только на факультетах театрального и изобразительного искусства, но и на музыкальном факультете, причем даже в классе инструментальной игры, не говоря уже о репетициях ансамблей и оркестра, могут способствовать включению компенсаторных механизмов, значительно расширяющих творческие возможности студента, имеющего какие-либо физические ограничения.

К содержанию данного положения относится и реализация *принципа мультиконтактности*, который выдвигает Ю. С. Моздокова, характеризуя особенности поведения и общения инвалидов в широком пространстве социокультурной деятельности (см.: 6, 25).

Разрабатывая основные методологические положения применительно к практике профессионального художественного образования инвалидов следует также иметь в виду общие тенденции современной педагогики искусства.

Сегодня в этой образовательной сфере (да и в образовании подрастающего поколения в целом) все чаще на первый план выдвигается *личностный фактор*. Иными словами, речь идет о том, что воспитание личности – морально-нравственных качеств, жизненных убеждений, эстетических вкусов и проч. – в качестве необходимого структурного компонента должно входить в систему профессиональной подготовки специалиста сферы искусства.

При этом непременно условии можно надеяться, что выбор музыкального произведения для концертного исполнения, роли в спектакле или сюжета для живописного полотна найдут адекватный отклик в душе и сознании молодого музыканта, актера, художника, что будет способствовать его полноценной творческой самореализации.

Сказанное позволяет сформулировать еще одно важное методологическое положение, которое мы обозначаем как не-

обходимость *индивидуальной мотивации темы творческого задания.*

Вместе с тем, поскольку перед специализированными образовательными учреждениями сферы искусства ныне поставлена задача подготовки полноценно обученных музыкантов, певцов, актеров, художников, готовых к выполнению разнообразных функций в культурном социуме, следует с этой целью максимально использовать самые различные технологии – от эмпирически сложившихся и апробированных исторически до современных инновационных, обоснованных достижениями науки и техники наших дней.

Поэтому, завершая настоящий раздел статьи, сформулируем концептуальное методологическое положение об использовании в процессе художественного образования студентов-инвалидов всего многообразия прогрессивных технологий и методов развития специальных способностей, формирования профессиональных умений и навыков, овладения компонентами творческого мастерства.

Глава 5

Формы и результаты подготовки специалистов искусств в РГСАИ

В ходе осмысления незванных выше принципиальных установок в РГСАИ разработаны и применяются на практике программы и специальные методики профессионального обучения слабовидящих, незрячих, слабослышащих и глухих студентов, а также молодых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В академии сложились следующие формы профессионального образования инвалидов в различных видах искусства:

- слепые и слабовидящие получают высшее музыкальное образование, включающее широкий спектр специальностей: инструментальное исполнительство, музыкально-театральное искусство, музыкальная звукорежиссура; существует также специализация «артист эстрады»;
- глухие и слабослышащие студенты приобретают специальность «артист драматического театра»;
- на факультете изобразительного искусства высшее образование получают инвалиды по слуху и страдающие недостатками опорно-двигательного аппарата, которые специализируются в области живописи, графики, дизайна.

Многочисленные достижения студентов, выпускников и ассистентов-стажеров РГСАИ, их победы на международных конкурсах и фестивалях убедительно показывают, что наша страна занимает ныне лидирующее положение в сфере художественно-творческого образования людей с ограниченными физическими возможностями. Назовем некоторые яркие тому примеры.

Баянист *Фидан Ахмедьянов* (выпуск 2010 года) стал лауреатом восьми престижных творческих соревнований, в том числе: Всероссийского конкурса Roland V-Accordion Festival

(3-е место, 2010 г.); Конкурса музыкантов-исполнителей в Чехии (1-е место, Прага, 2007 г.); Конкурса А. Пьяцоллы в Аргентине (1-е место, 2012 г.); Конкурса «Жемчужина Кубани» (1-я премия, 2007 г.); Конкурса «Молодые дарования» (побеждал ежегодно с 2006 по 2009 годы); Конкурса на приз Народного артиста Российской Федерации Анатолия Беляева (1-е место, 2007 г.); Конкурса в Ланчиано (Италия) на приз города (2-е место, 2009 г.); Конкурса в Либертанго (Италия, 3-я премия, 2009 г.).

Пианист *Виталий Калицкий* стал призером четырех творческих соревнований: Конкурса музыкантов-исполнителей им. Я. Падеревского (Польша, Люблин) – 3-е место, 2004 г.; Конкурса молодых музыкантов-исполнителей (Россия, Курск) – 2-е место, 2004 г.; Конкурса музыкантов-исполнителей (Чехия, Прага) – 4-е место, 2007 г.; Конкурса музыкантов-исполнителей им. Я. Падеревского (Польша, Люблин) – 1-е место, 2007 г.); трижды удостоен почетных званий: «Лучший концертмейстер» Международного конкурса музыкантов-исполнителей им. Я. Падеревского (Польша, Люблин, 2007 г.); «Концертмейстер-лауреат» Международного конкурса «Звёзды больших городов» (Россия, Москва, 2013 г.); «Концертмейстер-лауреат» I-го Международного конкурса-фестиваля молодёжи «Творческий блиц-турнир» (Россия, Москва, 2013 г.).

Пианистка *Елена Кухаренко* трижды завоевывала лауреатские звания: на Международном конкурсе незрячих музыкантов в Курске (Гран-при, 2010 г.); Международном конкурсе в Праге (1-е место, 2011 г.); на конкурсе «Фестос»: в 2010 и 2011 гг. как исполнитель классической инструментальной музыки, в 2012 г. в качестве автора-исполнителя бардовской песни.

Более 90% выпускников академии трудоустроены и работают по полученной специальности в различных творческих коллективах и организациях (в том числе в РГСАИ). Некоторые выпускники (Виталий Калицкий, Ольга Голубева, Светлана Лысенко, Олеся Гринько, Дмитрий Богатов, Дмитрий Бородаев и другие) продолжили профессиональное образование в аспирантуре и ассистентуре-стажировке родного вуза.

В РГСАИ создан единственный в мире *Оперный театр* для людей с ограниченными физическими возможностями (основатель и художественный руководитель – автор этих

строк). Ежегодно в стенах РГСАИ проводится фестиваль «Viva opera!», на котором с большим успехом были представлены оперы «Каменный гость» А. С. Даргомыжского, «Иоланта» П. И. Чайковского, «Муж за дверью» Ж. Оффенбаха, а также сцены из отечественных и зарубежных опер.

Огромный интерес публики вызывают спектакли *Театра мимики и жеста «Недослов»*, существующего при РГСАИ с 2003 года. Участники этого проекта – талантливые глухие и слабослышащие актеры, окончившие театральный факультет академии. Спектакли театра ориентированы как на слышащего зрителя, так и на глухого. «Недослов» дает регулярные представления в Москве на сцене академии, гастролирует по России, является участником студенческих и профессиональных театральных фестивалей России («Протеатр», «Подиум», «Золотой витязь», «Музыкальное сердце театра») и США («VSA» в Вашингтоне, «International Sign Language Festival» в Лос-Анжелесе), а также в Канаде («Abilities Festival» в Торонто). В репертуаре театра спектакли: «Крылья даны всем», «Handmade (сделано руками)», «Прикосновение», «Справедливый разбойник», «Осторожно – нежное сердце», «Без права на ангела».

РГСАИ совместно с Московской городской Думой и Фондом «Музыкальный квартал» пятый год организует *Международный парамузыкальный фестиваль*, который проходит на крупнейших концертных площадках столицы (Театр Российской Армии, Лужники и др.). В фестивале участвуют одарённые дети, подростки, молодые люди с инвалидностью из всех регионов России и ряда зарубежных стран (Аргентина, Италия, Испания, Китай и др.). На фестивале обычно представлены все жанры музыкального и театрального искусства – выступают солисты, хоры, ансамбли, оркестры, танцевальные коллективы, театральные труппы; сводный оркестр народных инструментов, который, в основном, состоит из студентов РГСАИ. Последний фестиваль собрал около шести тысяч зрителей, его посетили видные государственные и общественные деятели.

РГСАИ регулярно организует художественные выставки, где экспонируются картины студентов и выпускников академии. Выставки проходят в специализированных коррекционных заведениях, с 2006 года (ежегодно) – в залах Центрального Дома художника, Российской академии художеств (2010, 2012, 2013 гг.). Видные отечественные мастера изобраа-

зительного искусства неизменно отмечают высокий профессиональный уровень выставленных работ.

РГСАИ, как уже сказано, ведет целенаправленную научную и методическую деятельность по сохранению и изучению накопленного в вузе уникального педагогического опыта. Его изучением, обобщением и распространением занимается созданный в 2013 году *Центр по изучению проблем творческой реабилитации инвалидов средствами искусства*, который осуществляет издательскую деятельность вуза.

Актуальные проблемы специализированного образования инвалидов и пути их решения

Несмотря на значительные достижения и мировое лидерство, дальнейшее совершенствование и развитие системы инклюзивного образования людей, имеющих физические ограничения, сталкиваются с необходимостью решения ряда насущных проблем, которые сводятся к следующему.

1. Опыт зарубежных стран показывает, что можно создавать необходимые условия для образования инвалидов в обычных учебных заведениях. Однако в данном случае возникает ряд проблем: 1) недостаточная подготовленность преподавателей к работе с людьми ограниченными возможностями; 2) необходимость повсеместного наличия таких специалистов; 3) отсутствие специализированного образования, методических пособий, рекомендаций и проч.

Следовательно, существует *проблема подготовки педагогических кадров* для работы в специализированных учреждениях среднего звена и создания в перспективе филиалов РГСАИ в федеральных округах России. Для ее решения необходимо открыть соответствующие специализации в педагогических вузах, а также расширить подготовку вузовских кадров данного профиля через ассистентуру-стажировку и аспирантуру РГСАИ.

2. Поскольку количество детей-инвалидов с каждым годом неуклонно увеличивается (в 2013 году их число составило около 650 тысяч), *нужно создавать многокомпонентную систему образования и реабилитации* таких детей, в том числе путем увеличения роли образовательных учреждений искусства в этом процессе, что может способствовать наиболее эффективной реабилитации детей с органическими нарушениями здоровья. Так, существующие в Российской Федера-

ции музыкальные школы и школы искусств (около 6 тысяч) и 157 колледжей (училищ) при условии создания в них адекватных возможностей могли бы внести существенный вклад в решение задачи социально-культурной реабилитации инвалидов средствами художественно-творческой деятельности.

3. Назрела проблема *усовершенствования имеющихся и разработки новых компьютерных технологий*, приспособленных к нуждам людей с ограниченными возможностями, что позволило бы более широко применять их в области художественного образования. Так, необходимо создавать специальное оборудование, облегчающее восприятие информации *слепыми* людьми путем преобразования текстовой информации в голосовую, а также в обратном направлении – трансформации звучащей речи в печатный текст (для слабослышащих). Следует также сконструировать и распространить специальные устройства, позволяющие набирать тексты, в том числе нотные, по системе Брайля.

Актуально создание мобильных устройств, имеющих индукционную дугу, что позволило бы упростить коммуникацию между лектором и аудиторией *глухих* обучающихся, которая ныне осуществляется с помощью сурдопереводчиков путем перевода на жестовый язык. Это, тем более важно потому, что существующий процесс требует больших расходов и не обеспечен достаточным количеством специалистов.

4. Назрела проблема приспособления *библиотечного дела* к потребностям инвалидов, решать которую можно путем приобретения специальных дорогостоящих компьютеров, оснащенных системой Брайля*, что предоставит людям с нарушениями зрения возможность достойного получения информации.

5. Проблема оптимизации *издательской деятельности* РГСАИ продиктована большой потребностью незрячих инвалидов в специализированных изданиях, выпущенных по системе Брайля, в том числе нового образца. Необходимо также расширять тематику изданий РГСАИ как головного вуза с учетом запросов подобных средних учебных заведений и самих учащихся-инвалидов.

6. Остается открытым вопрос использования так называемых «пиратских» программ, не имеющих в настоящее время

* Стоимость около 450 тыс. рублей.

официального решения. Согласно Марракешскому соглашению, инвалидам должен быть предоставлен *беспрепятственный доступ к информации*, однако, данное решение не доведено ни до потребителей, ни до владельцев информации.

7. Проблема *досуга* молодых людей, имеющих различные ограничения по здоровью, связана с недостаточной возможностью доступа в существующие досуговые учреждения творческой направленности. Поскольку реабилитация инвалидов в большой мере зависит от свободного общения в молодежной среде, перспективно создание *специализированных культурно-оздоровительных центров для инвалидов*, в которые приглашались бы и вполне здоровые молодые люди, что создавало бы для первых безбарьерную среду общения.

8. Имеется проблема централизации *трудоустройства инвалидов*, получивших профессиональное образование в области искусства. Возможно, например, создание при драматических театрах особых *трупп неслышащих актёров*. Перспективны организация *специализированных ячеек в творческих объединениях художников*, введение *дополнительных групп в филармонических и концертных организациях*, в которых могла бы осуществляться трудовая деятельность музыкантов с нарушением зрения, актёров с нарушением слуха и т.д.

9. Наконец, назрела проблема широкого распространения опыта РГСАИ *по оказанию психологической помощи инвалидам*, активному внедрению арт-терапии в комплекс средств профессиональной реабилитации инвалидов.

Перспективы развития в Российской Федерации специализированного образования людей с физическими ограничениями

С целью исключить опасность создания своего рода «резерваций» для инвалидов и, вместе с тем, учитывая специфику работы с людьми, имеющими физические недостатки, РГСАИ была создана как вуз особого типа, в котором совместно учатся инвалиды и обычные студенты, не инвалиды. Идея инклюзивного художественного образования представляется, повторим, наиболее перспективной и эффективной, не имеющей аналогов в мире. Объединяя в своей деятельности два компонента – создание комфортной среды для инвалидов и обеспечение учебного процесса специализированными средствами, Российская государственная специализированная академия искусств представляет собой образовательное учреждение, в котором реализован самобытный российский путь профессионального образования инвалидов в области художественного творчества.

Однако развитие вуза еще не обеспечивает функционирования целостной системы подготовки одаренных инвалидов как квалифицированных специалистов искусства. Необходимо, по нашему мнению, создавать единый Федеральный центр искусств для одаренных детей и молодежи с физическими ограничениями, в котором была бы реализована целостная система их профессионального художественного образования.

Эта система должна иметь надежный фундамент в виде общей установки на раннее приобщение одаренных детей-инвалидов к художественно-творческой деятельности, что предполагает неременное соблюдение целого ряда условий, которые можно определить в виде основополагающих теоретических принципов.

Назовем, прежде всего, принцип *преемственности*, который следует трактовать не только в узком смысле – как связь между несколькими этапами обучения, но и в широком понимании. Имеется в виду разносторонняя работа по передаче детям и молодежи с физическими ограничениями богатейшего опыта мировой культуры и отечественных достижений в области художественного, особенно музыкального, образования.

Вся учебно-воспитательная деятельность предлагаемого Центра должна исходить из генеральной цели – воспитания современных высокообразованных специалистов, убежденных в приоритете нравственных, гуманистических и демократических идеалов общества, включая национальную и профессиональную толерантность, высокий профессионализм, приверженность лучшим традициям отечественного и зарубежного художественного образования.

Эти цели диктуют необходимость решения целого комплекса практических задач, главными из которых, по нашему мнению, являются:

- внедрение в образовательный процесс прогрессивных педагогических технологий, современных достижений отечественной и зарубежной науки – педагогики и психологии, физиологии и медицины, культурологии и искусствознания, проч.;
- создание самой благоприятной среды, способствующей раскрытию творческого потенциала и самореализации личности человека, страдающего физическими недугами;
- обеспечение высокого уровня общекультурной и профессиональной подготовки учащихся и студентов – получение ими обширного комплекса разносторонних знаний, умений и навыков, в том числе социально значимых;
- разработка, апробация и внедрение специальных средств коррекции имеющихся у них физических ограничений, преодоления трудностей освоения образовательных программ, в частности, путем сочетания групповых и индивидуальных занятий.

Для осуществления поставленных целей и решения соответствующих задач необходимо создавать *трехуровневый образовательный комплекс*, включающий специальную *школу искусств, колледж искусств и вуз искусств* в качестве преемственно связанных структурных подразделений.

При этом комплексе должен функционировать производственный блок, где молодые специалисты различных видов искусства, воспитанные в академии, могли бы начинать свою самостоятельную творческую деятельность.

В образовательном комплексе на *первом уровне* реализуются программы основного общего и дополнительного *предпрофессионального* образования, то есть в едином образовательном процессе совмещаются общеобразовательные занятия и обучение одному из видов искусства, которые проводятся на *широком художественном фоне*. Обучение здесь ведется с 5-го по 9-й классы.

На *втором уровне*, согласно требованиям Государственных образовательных стандартов, реализуются программы среднего профессионального образования по отдельным видам искусств – организуется обучение учащихся в 10–12-м классах.

На *третьем уровне* в специализированном вузе искусств реализуются программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по видам искусств, а также существуют аспирантура и докторантура, ассистентура-стажировка для исполнителей.

Таким образом, общий срок обучения в специализированной школе искусств, включая среднее профессиональное образование, составляет 8 лет.

Итак, исходя из всего сказанного выше, представляется правомерным поставить вопрос о создании *полноценной системы* реабилитации и профессиональной подготовки инвалидов в сфере искусства путем организации на базе РГСАИ **вуз-комплекса для одаренных детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями**, в состав которого могли бы войти:

- **Специализированная средняя школа (колледж) искусств с интернатом;**
- **Российская государственная специализированная академия искусств с двумя общежитиями (для слабовидящих и колясочников; для обучающихся иных категорий инвалидности);**
- **Культурно-оздоровительный и досуговый комплекс, включающий:**
 - 1) театрално-выставочный зал для размещения Оперного театра-студии, театра-студии мимики и жеста,

- специализированного хореографического театра-студии для инвалидов-колясочников, парафилармонии;
- 2) картинная галерея;
 - 3) спортзал;
 - 4) фитнес-центр с бассейном;
 - 5) зимний сад.

Филиалы такого вуза-комплекса в перспективе могут быть открыты в восьми федеральных округах России. РГСАИ сумеет постоянно оказывать им необходимую методическую помощь, способствуя развитию эффективно действующей системы специализированной профессиональной подготовки творчески одаренной молодежи.

В этом плане следует равняться на впечатляющий пример создания в России оптимальных условий для профессиональной реабилитации и самореализации спортсменов с физическими ограничениями, ярким подтверждением чего являются выдающиеся достижения российских участников Паралимпийских игр в Сочи.

Оптимизируя накопленный опыт и совершенствуя создаваемую ныне материально-техническую базу, предлагаемый в настоящей статье Федеральный специализированный центр искусств на базе РГСАИ имеет все основания стать мировым лидером данного направления образования в сфере искусства.

Литература

1. *Андрейкин А. А.* Роль совместного коллектива для слышащих подростков и подростков с нарушениями слуха // Новые пути решения проблем детской инвалидности средствами культуры и искусства: Метод. пособие. – М., 2001. – С. 196–210.
2. *Индолев Л. Н.* Тем, кто в коляске и рядом с ними. – Пермь: «Здравствуйте», 1995.
3. *Истомин В. М.* Незрячие музыканты-исполнители России. – М.: Гомер, 1999.
4. *Лукьянчикова Л. Н., Чабрина И. А.* Ресурсы социокультурной работы. Экспериментальная практика Центра творческой реабилитации «Поллукс» // Новые пути решения проблем детской инвалидности средствами культуры и искусства: Метод. пособие. – М., 2001. – С. 163–195.
5. *Моздокова Ю. С.* Интегративное взаимодействие механизмов реабилитации // Новые пути решения проблем детской инвалидности средствами культуры и искусства: Метод. пособие. – М., 2001. – С. 48–61.
6. *Моздокова Ю. С.* Некоторые подходы к проблемам социально-культурной реабилитации // Новые пути решения проблем детской инвалидности средствами культуры и искусства: Метод. пособие. – М., 2001. – С. 3–47.
7. Научно-методические проблемы преподавания в специализированном вузе искусств: Сб. статей, вып. 2. М.: ГСИИ, 2000.
8. *Пермякова С. И.* Социокультурная реабилитация детей-инвалидов по зрению в Красноярском крае // Новые пути решения проблем детской инвалидности средствами культуры и искусства: Метод. пособие. – М., 2001. – С. 151–158.
9. Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России / Под ред. Е. Ярской-Смирновой и П. Романова. – М.: НИИОНРАН, 2002. – С. 12.
10. Театр для глухих. Противоречия, проблемы, поиски / Сб. статей под ред. А. Мекке. – Л.: Восст. центр ВОГ, 1989.
11. *Теплов Б. М.* Психология музыкальных способностей // Его же. Проблемы индивидуальных различий. – М.: изд. АПН РСФСР, 1961.

Ministry of culture of the Russian Federation
Federal state budgetary educational institution higher education
«Russian state specialized Academy of arts»

Alexander YAKUPOV

**OF SOCIAL AND CULTURAL REHABILITATION
OF DISABLED PEOPLE IN THE ARTS SPHERE**
(history, modern condition, perspectives)

Scientific-practical guide

Москва
Издательский дом
«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
2015

UDC 364
BBK 74
Ya 49

REVIEWER:

M. M. Berlyanchik
doctor of arts, Professor,
Honored worker of arts of the Russian Federation

Alexander YAKUPOV

**Of social and cultural rehabilitation of disabled people in the
Ya 49 arts sphere (history, modern condition, perspectives): scientific-
practical guide. – M. The publishing house «SCIENTIFIC LIBRARY».
2015. – 64 s.**

ISBN 978-5-906660-36-7

This article provides analytical review of foundation of rehabilitation institutions for people with different physical defects (deaf and poor hearing, blind and poor-sighted, having defects of movement) by means of arts and by appellation to different forms of arts in Russia. Russian historic and modern experience is generalized here. Experience of unique Russian State Academy of Arts` is characterized in detail. Basic methodology ideas are formulated, which define the contents and methods of educational, creative, scientific activity of the Academy. Problems which have to be decided in order of optimization of realization of the most important objective – increase of effectiveness of rehabilitation of the disabled people by means of arts and acquiring of artistic and creative professions. With this purpose the need of creation of united Federal Educational Center of Arts for children and youth with physical defects is grounded.

Keywords: disabled rehabilitation, inclusive education, creative gift, complex approach.

UDC 364
BBK 74

ISBN 978-5-906660-36-7

© Alexander YAKUPOV, 2014
© The publishing house
«SCIENTIFIC LIBRARY», 2014

Table of contents

Introduction.....	40
<i>Chapter 1.</i> From the history of creation of the Rehabilitation Institutions in Russia	42
<i>Chapter 2.</i> About specialized educational institutions the sphere of art	47
<i>Chapter 3.</i> Activity of Russian State Specialized Academy of Arts	50
<i>Chapter 4.</i> Methodological Bases of Professional Education Of Special Needs People as Different Arts Specialists.....	52
<i>Chapter 5.</i> Forms and Results of Arts Specialists' Preparation at RSSAA	55
<i>Chapter 6.</i> Acute Problems of Disabled People Education and Ways of its Solution.....	58
<i>Chapter 7.</i> Perspectives of development in Russian Federation of Specialized Education for Special Needs People	60
Literature	63

Introduction

In modern Russian social policy an important place is taken by solution of the problems of optimization of social activity of such increasingly growing category of citizens as disabled people, suffering of chronic diseases and physical disabilities (adults and children).

According to the data given in one of the addresses of Vice Prime Minister of Russian Federation O. Golodets, the number of disabled people in Russia in 2013 reached 12 mln. 850 thous. people. Apparently, in this situation, issues of social rehabilitation of the people, who form a definite part of the country, some of whom are really gifted, becomes really acute.

A special priority role in this field of Russian social policy plays educational policy, which should create conditions for complete rehabilitation of people with physical limitations and their integration into social life, where a non-barrier environment will be provided for them.

In the life of people with limited physical opportunities art plays a great role. Perception, research, creation of artistic works not only increases interior world of a personality, but also provides an opportunity for people with physical limitations to realize the completeness of personal involvement with human values. In this connection we can speak not only of the beneficial impact of art for the life of disabled people, but also of a great influence which the disabled ones can bring to the culture.

Providing a person with limited opportunities a chance to fulfil his creative potential and get a profession in a particular area of arts, the state decides another important purpose: complete social rehabilitation of disabled people, who become useful and active members of the society. As the result the life of the people with limited opportunities does not close within a disabled society, but becomes intense, included into the variation of the environment.

We can judge of the role of the arts in the solution of rehabilitation problems by numerous examples of outstanding musicians' lives, famous artists', who created immortal works in spite

of serious physical problems. Let us give just several names, which prove of incredible creative results of those people, who are usually called disabled ones. Thus, among great creators are:

– *Homer* – an ancient Greek poet, the author of *Odyssey* and the *Iliad* – was birth blind;

– great composers: *Johann Sebastian Bach* started losing eyesight at the age of 14 and got completely blind by the end of his life; *George Frederick Gendhel*, in spite of his blindness, which happened in the middle of his creative life, continued to compose music and conduct his creations; *Ludwig van Beethoven*, who lost his hearing completely at the age of 28, during the following thirty years of his life created and performed his brilliant compositions, *Antonio Vivaldi* and *Modest Moussorgsky* suffered epilepsy, *Dmitri Shostakovitch*, who was a perfect pianist, suffered muscle atrophy and had a poor eye sight;

– great writers: *Miguel Cervantes*, *Don Quixote* author, lost an arm in a sea battle, *Theodore Dostoyevsky* suffered epilepsy;

– great artists: *Leonardo da Vinci* suffered cerebral paralysis, *Boris Koustodiev* was working in a wheelchair;

– the great French actress *Sarah Bernard* lost a leg after a trauma, which didn't prevent her from creating tragic women images, which created a whole epoch in the history of the theater;

– *Maria Callas*, a great opera singer of the XXth century, was short-sighted, but it didn't prevent her from acting and playing in films;

– *Andrea Bocelli*, *Steve Wonder*, *Ray Charles* – world-famous modern musicians and singers were congenitally blind.

This list of great creators who suffered different physical defects can be greatly enlarged.

Before characterizing existing educational institutions which provide rehabilitation of disabled people by means of arts, let us briefly mention main kinds of social activity, existing in pre-Revolutionary period and in the Soviet period.

Chapter 1

From the History of creation of Rehabilitation Institutions in Russia

Specialized education of disabled children appeared in Russian Empire in 1797, when a specialized institution of the Empress Maria Fedorovna was established, paying special attention to children orphanages.

In 1806 by the efforts of V. Guyi in Pavlovsk there appeared the first experimental institution for the deaf children and in 1807 a school for the blind.

Teaching physically incomplete children Guyi considered necessary the following:

- “to give an opportunity to all blind people to study, releasing them from a difficult and dangerous burden of doing nothing, which contributes to formation of bad habits and vices; unite unseeing people with common work, useful for society and themselves”;
- “provide poor blind people with salary instead of begging”;
- “provide talented blind people from wealthy families to work intellectually in order to make them independent, create conditions for self-education and self-development”.

V. Guyi considered that the results of education of the blind will become a convincing proof of educational potential of the youth in that very part which was considered to be incapable for sciences or crafts, those, who the society accepted only as an object of mercy and charity.

In 1854, in Riga, a sign language teacher Friedrich Pliatz founded the first mentally challenged and epileptic students institution in the Russian Empire, which had an aim not only to heal, but also to teach by E. Segan`s system. Pliatz`s widow, who headed the organization in 1864, used successfully the systems by Ferghel and Georgens. Later such institutions started to appear in St. Petersburg (E. K. Gracheva`s school, Malyarevsky`s school) and also in Moscow (M. P. Postovskaya`s classes). The

greatest Russian correction teachers of that time were A. I. Graborov, L. K. Shlegher, K. N. Kornilov. In 1908 V. P. Kashenko opened "a sanatorium-school for defected children".

At the beginning of the XXth century in Russia there were about four and a half thousand of charity organizations and six and a half thousands organizations of social support of children with development defects. By 1917 there were 61 schools for the deaf people, 30 institutions for the blind ones and 18 institutions children with mental defects.

Socialization of mute and deaf children began in Russia before 1917, when All-Russian Union of the Deaf was established. But the following events and the Civil war postponed the conclusion of this process of uniting the deaf. Only in the middle of the 1920-ies state support became possible. Beginning from that time liquidation of illiteracy was started, deaf and mute people were provided with work and specially created brigades were transformed into educational and industrial workshops.

It should be noted that artistic activity was cultivated in this environment.

The main objective of the Soviet system of education has become education of children with limited physical opportunities and making them full-capacity members for the society. As soon as church, which was separated from the state, lost its leading role in coordination of educational and social work with such children, special pedagogical methods became only secular. All charity organizations were closed, their activity was prohibited.

Specialized educational institutions were under command of the People's Commissariat, headed by A. V. Lunacharsky. In his time there appeared a notion of a "mentally retarded children" or "corporally defected". The first were educated in so called "auxiliary schools", the second – in special boarding schools. A closed boarding school model became the main. A special decree of the Council of Peoples Commissars (1926) regulated the order of education for special needs children in special institutions, the number of which has considerably decreased in comparison to the Pre-Revolutionary period. Officially declared aim of specialized education was "preparation through school and labour for communally useful activity". Education in such institutions was free of charge and was funded from state budget.

Besides, State officials started creating social organizations of the new type, meant for socialization of the disabled. Thus,

a foundational Congress of All-Russian Union of the Blind (ARUB) took place in Moscow in 1925. At that time in Russia, there were 472 thousand of the registered blind, 90% of which had no chance to work. The Union discussed decisive issues of life, education and labour, including the issues of medical care, school curriculum specifics, both professional and technical education of blind children.

ARUB became the first in the USSR social, industrial, cultural and educational organization for the disabled people. Its historical way is rich in examples of real labour heroism of the blind. In particular, there's a famous episode when a graduate of Moscow Boarding School for the blind Misha Popov managed to reach the front line of the war during WWII with an accordion and increased the spirit of the soldiers before attack.

There were two deaf & mute clubs in Moscow at that time. In one of them there were theater performances, which laid foundation to the amazing history of the deaf & mute theater, a special form of dramatic art. The history of this direction in Russian theater so rich in important achievements that it definitely deserves fundamental scientific research. Here we can only briefly touch some bright artistic phenomenon.

A great trace in theatre art of the deaf & mute has left Vassily Zvorykin, who made performances by the classic playwrights and whose activity reacted to spiritual and aesthetic needs of the deaf actors. During his long and multi-sided activity this director together with other deaf & mute people was honored an important title of Honorary Actor of RSFSR.

Creation of Moscow Deaf & Mute Theatre was greatly influenced by silent cinema. There's an interesting fact about a German film director Erwin Piskator, who walked by the studio in Bolshaya Lubyanka, where deaf & mute actors were playing, looked into the window, entered, enjoyed the acting and stayed for all the performance. (It was "Cruelty and Love" by Schiller) After the play he met actors, congratulated them on success and wrote in a review: "Performance by deaf & mute actors impressed me greatly. Great Schiller's characters revived on stage. Unusual mimics of deaf & blind people, their skill and plastics of gesture makes us, the hearing, to learn from them..."

In the summer of 1938 the theatre successfully toured in six towns of Russia and Ukraine, staging the plays "Vassa Zheleznova" by Gorky and "Platon Krechet" by Korneychuk. In

the years of the war of 1941–1945 the theater kept working, staging generally military plays.

And in 1948 on its stage for the first time appeared voice (means sounded) play by D. Go's and A. D'Esso "Deep Routs". The performance was sounded by a translator speaker and deaf actors "pronounced" the text with gestures and articulation. At that time it was a real revolution, which started performances accompanied by translator-speakers with copying gesture language, accompanying the speech of the speaker. Such famous play as "Voloshin's Children" by Naydyonov, "A Break" and "The Young Guard" by Fadeev were staged.

Theatrical education of the deaf and mute was started in 1957 by an opening of preparation department at the amateur theatre. But just a year after it was transformed into a special educational institution on preparation of deaf & blind as professional actors, who were supported by Schukin Theatre College and Vakhtangov Theatre. During four years poor-hearing actors had practice here on the curriculum of one of the best colleges of the country.

In the history of Russian and world theater there are cases when famous actors didn't leave theater even losing the hearing. For example, the great tragical actor of the Maly theatre A. Ostougev. But it was a unique case to teach the whole group of talented and childhood-deaf people...

In 1963 based on the first graduation of this group, which became first a studio at Shukin College, by decision of All-Russian Deaf Society Moscow Theatre of Mimics and Gesture was created.

During half a century of its activity in this theatre, which kept and developed Vakhtangov's school traditions, a great number of performances was staged in different theatrical genres. High tragedy (Chained Prometheus by Aeschylus, Romeo and Juliet by Shakespeare, a satirical comedy Eight Loving Women by R. Toma, A Night Story by K. Khoinsky and a varied pantomime and music comedy, etc.

Thus, Moscow Theatre of mimics and Gesture during the years of its activity gathered a great number of its spectators, not only the deaf, but also the hearing.

In 1950–60-ies in the system of specialized education there were certain changes: the number of specialized institutions and its types increased. General school reforms contributed to it: the first introduction of compulsory eight-year education and later

ten-year education for the children as well as limited opportunities students. At the same time special attention was paid to professional skills development, which allowed its graduates to find jobs available for their health.

In 1980-ies at some comprehensive schools special correction classes appeared and later special experimental schools for mentally retrained. By 1990 in the USSR there were 2789 such schools, where 575 thousand students studied.

An opportunity of education definitely improved life quality of the disabled children as well as retrained ones. Nevertheless there remained certain disadvantages such as discrimination, unscientific and pedagogical division into the "able to learn" and "disabled to learn" as well as an unbreakable barrier between comprehensive and additional schools. At the same time in the eyes of the first and their parents (and sometimes teachers), the second ones appeared "incomplete" and "rejected".

Besides, there were not enough professional staff at such educational institutions; there were not enough speech pathologists, programmes of family support were absent, which dealt with disabled ones and oligophrenes. Consequently, specialized education system, which appeared in the Soviet time cannot be considered perfect and complete. Such output can be made also because it didn't use the great potential of arts in all its variety.

We have to admit that correction schools, existing now in the Russian Federation, specializing in educational work with disabled children, does not provide the necessary and complete system of social rehabilitation of physically limited children.

Chapter 2

About specialized educational institutions the sphere of art

Institutions of pre-college professional and technical preparation of artistically gifted disabled students do not exist for a long time. That is why elementary and comprehensive institutions, at which children and young people could get artistic education, are single ones. Let us name them.

The first in Russia *specialized music school for blind and short-sighted children* was open in Armavir in 1989. It was initiated by its head Alexandra Kutsenko, an honorary culture worker of Russian Federation. Under his management work started here from zero level and had experimental character, as it was a unique music school for eyesight-challenged children in Russia, which worked on existing type curriculum. There are 310 children there now; including 100 disabled ones from Krasnodar area and Adygheya Republic. Beginning from 1993 common children study here.

The principle of inclusive education of healthy children and disabled ones became basic in the work of this school. Thanks to this approach the problems of rehabilitation of disabled children can easily be solved. At the same time special attention is given to collective music playing as the most effective form of barrier-free social adaptation of the disabled ones.

Professional orientation objectives are being solved at schools for gifted students. During 25 years of work 74 graduates continued their education at music colleges of the country. Many students have become numerous winners of regional, national and international contests and festivals not only among disabled, but also among healthy children. School graduates, including disabled ones are constant participants of the concerts, international charity actions, held by World of Arts Foundation in different countries.

Another educational source, which is worth attention, is a college of Moscow Rehabilitation Centre for Disabled, created

in 1979. Its history is notable; it is connected to the opening of Psycho-neurological Boarding school, which in 1992 was transformed into Scientific Practical Rehabilitation Centre for the Disabled. A year later it began its educational activity as comprehensive school, which prepared decorative-applied arts specialists, painters, designers.

Classes at college are taught in the classrooms, equipped by modern equipment, specialized techniques, including multimedia. Practical classes are held at industrial workshops, equipped in accordance with the model of the student's profile. Students may have internship in the Centre's workshops as well as different institutions and town objects.

Highly qualified specialists teach at the College, among them there are 3 Masters, 27 highly qualified teachers, 5 teachers are members of Artistic Union of Russia. The basic principles of education are aimed at discovery of creative and intellectual abilities, self-expression will and high creative results achievements.

International Centre (College) for Rehabilitation of the People with hearing problems (Pavlovsk, Leningrad region). In 1965 there appeared a unique educational institution – *poly-college*. Leningrad Rehabilitation centre of All-Russian Deaf Society. It was created by Josef Heilman, a son of the deaf parents. His family's artistic and intellectual environment has considerably influenced his development. After the war he created in Leningrad an artistic studio at which talented deaf boys and girls studied. Thanks to his administrative capacities a painting studio turned into a Rehabilitation Center, which not only provided education for its students, but also allowed them to work and to gain money.

Thanks to this fact Leningrad Rehabilitation Centre of All-Russian Deaf Association was building homes for its workers and provided jobs for disabled children as future arts specialists, primarily musicians.

Besides, this complicated process was much more difficult for young people with disabilities. And it is natural. Since even small changes in the structure of singing skills leads to great psychic pressure.

On the other side it is very important to start classes with this category of children as soon as possible, since physical limitations do not allow them to show their abilities, hidden by teenager's appearance.

Consequently, it is necessary to create such educational institutions like already existing in Russia specialized eleven-year schools, at which gifted disabled children would get all the necessary development of their skills and professional education.

And, of course, such schools should co-exist at united three-link system of school-college-institute, which became obvious by the previous practice of artistic education.

In Russia now exists a unique artistic institution – Russian State Specialized Academy of Arts (RSSAA) transformed in 2013 from State Specialized Institute of Arts (SSIA), which existed in Moscow as a higher professional education institution from February 1990, having started its activity as a structural branch of the National Center of Creative Rehabilitation of the Disabled.

The Center was created on initiative of two wonderful people, who really cared for disabled people – theater teacher Andrey Mekke and his wife Olga Romanovskaya. Its organization was greatly helped by the Government of the country. Many famous culture activists contributed to the creation of the Centre. Among them were Nikolay Goubenko, Vladimir Etush, composer Alexandra Pakhmutova, poet Nikolay Dobronravov, cinema playwright Rustam Ibragimbeckov, etc.

In December 1991 the Center came into jurisdiction of the Ministry of Culture of the Russian Federate Socialist Republic and was given a name of Russian International Center of Creative Rehabilitation of Disabled Ones and the Institute kept its name. Still the Institute could not function because of the changes in legislation. In accordance to the decree of the Head of the Government of Russian Federation of Jan 15 2004 N 55 Russian Center of Creative Rehabilitation of Disabled Ones of Ministry of Culture was transformed into Federal State Educational Institution of Higher Professional Education “State Specialized Institute of Arts”.

During all years of its existence many people and organizations took part in creation of the Institute. Among them are: the Foundation of Social Inventions of the USSR, All-Russian Disabled Association, the Soviet Foundation of Charity and Health, the Committee of Veterans and Disabled People of the Supreme Council of USSR, the Soviet Children Foundation, the Academy of Pedagogical Sciences of USSR, the UNESCO Commission in the USSR, Academy of Arts of USSR, Composer’s Union of RSFSR, Cinematography Union of USSR.

Chapter 3

Activity of Russian State Specialized Academy of Arts

The main area of activity of present Academy is teaching of creative professions to special needs people. This specific makes this college unique not only in Russia, but also internationally.

There are three departments at the Academy: music, theatre and arts department. Highly-qualified teachers work here, among them major Russian arts activists: famous artists E. K. Karel'skih, A. M. Lomonosov, K. P. Lisovsky, honorary artists of Russian Federation B. A. Persiyanov, I. G. Brodskaya-Karelina, A. O. Peterson, I. I. Senin, Yu. A. Sidorov, S. S. Sorokin, Russian Academy of Arts correspondents O. N. Loshakov and I. A. Polienko, honorary artists of Russian Federation E. G. Bolotskih, N. E. Komarov, Arts Masters M. I. Imhanitsky, M. S. Filatova, M. M. Berlyanchik, etc.

During twenty years of its existence the college has accumulated great potential of work with gifted invalids. Its material base corresponds with demands and is enough for teaching process providing. College's classrooms are provided with modern equipment, necessary for holding classes, there is all the necessary equipment in computer classrooms, technical study, and sound-recording studio. Academy's recording studio possesses a great recordings foundation, which numbers 150 thousand of tracks and over 100 thousand of reproductions. The library, which keeps its funds on paper as well as electronic versions, contains a great amount of texts, including note literature, written in Brail style.

RSSAA is a basic new type of inclusive education, at which special needs students are taught in accordance with State Educational Standards of Russian Federation. Its complete realization is provided by the following factors:

- highly professional teaching and professorial staff, which has a great experience of work with special needs people;

- numerous achievements in the area of preparation of specialists in different forms of arts;
- college's complete artistic life;
- modern material and technical base, providing educational and creative processes by necessary means.

Thus, RSSAA possesses a real opportunity to become a leader in the area of professional preparation of young people with special needs as different arts' specialists.

From the moment of its foundation Academy's staff pays great attention to scientific and methodology work. Just in a few years 17 monographs were published, over 30 articles appeared in different magazines.

At present time Academy's staff is working at modern scientific and methodology justification of educational and artistic activity.

Chapter 4

Methodological Bases of Professional Education of Special Needs People as Different Arts Specialists

At Russian State Specialized Arts Academy during recent years has been created a unique school of artistic education and development for special needs people. Professors and teachers have accumulated great experience, defining basic methodology, modulating all areas of college's activity.

One of the basic things is early professional orientation and personal involvement into artistic activity. It is vital for a student of RSSAA from the first days of his presence not only to show his creative potential, but also to receive real active support in realization of his ambitions. In this meaning a notion of "social independence" of an individual not only should determine an opportunity to feel himself equal to the equals in small and in big society, but also to mean a capacity to oppose his restrictions and diseases.

In scientific literature the problem of social rehabilitation of the disabled ones is not given enough attention. A number of basic statements are just being laid. Thus, a great interest represents J. Mozdokova's works, who correctly considers one of the basic conceptual statements of complex approach to creative rehabilitation of special needs people. At the same time she pays her attention that in modern scientific literature "one of the basic conceptual innovation items of social and cultural development of a personality is the so-called *independent lifestyle philosophy*, which, in her opinion, may be considered "much more perfect direction than rehabilitation" (italics by A. Ya.)

The author correctly highlights that specifics of work with such population category should considerably change "life quality of broken life cycle" (same). That is why it is important to achieve this purpose... by material, economic, organization, psychological, pedagogical and other measures, allowing the disabled one

to adjust to changes and to use this new situation optimally in order to reach real social independence.

The necessary issue in the process of artistic and creative educational work with special needs youngsters is the real evaluation of their needs, which are adequate to their activity in general, its humanist, artistic, aesthetic, cultural, creative and developing nature.

An important methodology statement in acquiring of different forms of arts by special needs people (children and young in particular) is understanding spiritual importance of artistic activity. The actuality of this statement is growing considerably, as little time is given to this basic area of arts at children's arts schools and artistic colleges.

System approach to artistic development of students is necessary at RSSAA in general. We mean not only an acquaintance of musicians with the masterpieces of arts or theatre, but also their acquaintance with important professional features of these kinds of artistic creativity. It is possible at this place to remind a famous statement of B.M. Teplov that "the world of music images cannot be understood completely from itself" (11, 23).

Complex approach, which mentions J. Mozdokova, is deeply connected to this methodology statement. Unification of different components of health improvement with social status optimization by *all possible means* (5, 3; italics by A. Ya.)

An important meaning has a statement of *inclusive artistic education*, which considers joint education of children, suffering of physical diseases, as well as healthy, artistically gifted students.

Inclusive classes on specialized subjects not only at theater and arts departments, but also at music department, including instrumental classes, without speaking about orchestra's rehearsals could contribute to computational mechanisms involvement, which will increase creative abilities of a student, having some physical restrictions.

Multi-contact principle, offered by J. Mozdokova, characterizing specifics of behaviour and communication of special needs people in the great space of social and cultural activity.

Developing basic methodology statements concerning artistic education practice it is necessary to remember general tendencies of modern arts teaching.

Nowadays in this educational sphere (as well as growing education in general) *personal factor* becomes more and more im-

portant. In other words, personality education – its moral and spiritual qualities, life beliefs, aesthetic tastes, etc. should be included into the system of professional preparation of an arts specialist.

With this necessary condition one can hope that a choice of music work for concert performance, a role at a performance or a plot for a picture will find an adequate echo in the soul and the conscience of a young musician, an actor, an artist, which contributes to his complete artistic self-realization.

All above is formulating another important methodology statement, which we mark as a necessity of individual motivation of artistic task.

Together with it, since there's an objective of preparation of highly qualified musicians, artists, actors, singers, who will be ready to different functions fulfillment in the cultural society, it is necessary to widely use different technologies – from empiric and historically proven to innovative, based on achievements of modern science and techniques.

Thus, completing this part of the article, let us formulate the concept methodology statement of using in the process of artistic education of disabled students of all the variety of progressive technologies and development methods of special skills, professional knowledge, acquiring of components of artistic capacity.

Chapter 5

Forms and Results of Arts Specialists' Preparation at RSSAA

During realization of above mentioned basic statements at RSSAA there were developed and used special programmes of professional teaching of poorly-sighted, blind, poorly-hearing and deaf students as well as movement activity problems students.

There are the following forms of professional education for the handicapped at the Academy:

- blind and poor-sighted people get higher musical education, which includes a wide scope of specializations: instrumental performing, musical-theatrical art, music sound acoustic and a stage actor;
- deaf and poor-hearing students become dramatic actors;
- deaf and wheel-chaired students specialize in arts, graphics and design.

Students' numerous achievements in different festivals and competitions prove that Russia holds a leading position in the sphere of creative artistic education of special needs people. Here are some bright examples.

Accordeon player *Fidan Akhmedianov* (2010 graduate) has become a laureate of eight prestigious creative competitions, including: All-Russian Roland V-Accordion Festival (3rd place, 2010), a Competition of musical performers in the Czech Republic (1st place, 2012), The Pearl of Kuban` Competition (1st prize, 2007), Young Wonders Competition (annual winner from 2006 to 2009), Anatoly Belyaev Prize Competition (1st prize, 2007), Lanciano Prize (Italy, 2nd place, 2009), Libertango Competition (Italy, 2009, 3rd place).

Pianist *Vitaly Kalitsky* has become a prize-winner of four competitions: Paderevsky Music Competition (Poland, Lublin, 3rd prize, 2004), Young Music Performers Competition (Russia, Kursk, 2nd prize, 2004), Young Performers` Competition (Czech Republic, Prague), Paderevsky Young Performers Music Compe-

tition (Poland, Lublin, 1st prize, 2007), The Laureate of Concert Masters International Competition The Stars of Big Cities (Russia, Moscow, 2013), Laureate of Concert Master of the 1st International Competition of youth festival Artistic Blitz-Tournament (Russia, Moscow, 2013).

Pianist *Elena Koukharenko* became a laureate of international contests three times of Blind Musicians' Contest in Kursk (Grand Prix, 2010), Prague International Contest in 2011 (1st prize) and Festos Contest as a performer of classic instrumental music, and also as a bard singer.

Over 90% of Academy graduates have found jobs and are working in different professions in different organizations (including RSSAA). Some graduates (Vitaly Kalitsky, Olesya Grinko, Olga Golubeva, Svetlana Lysenko, Dmitry Bogatov, Dmitry Borodaev, etc) continued their education in post-graduate and internship courses at the Academy.

A unique *Opera theatre* for disabled people has been created at the Academy (artistic director Alexander Yakoupov).

Viva Opera festival is held at the Academy annually, where *Stone Guest* by Dargomyzhsky, *Yolanta* by Tchaikovsky, *A Husband behind the Door* by J. Offenbach have successfully been represented.

Mimics and Gesture «Nedoslov» Theatre raises public great interest from 2003. The participants of the project are talented young deaf and poor-hearing actors, who graduated from theatrical department. Theatrical performances are oriented both to the hearing and deaf viewer. «Nedoslov» performs regularly in Moscow, tours Russia and participates in students and professional theatrical contests in Russia (Pro-Theatre, Podium, Golden Knight, Theatrical Golden Heart) and the USA (VSA, International Sign Language Festival, Canada (Abilities Festival in Toronto). In the repertoire of the theatre, there are the following performances: «Everybody has Wings», «Handmade», «The Touch», «A Just Outlaw», «Be Careful with a Tender Heart», «No Right for an Angel».

Together with Moscow State Duma and «Music Quarter Foundation» RSSAA holds International Paralympic Festival. It is held for 5 years at Russian Army Theater, at Luzhniki, etc. Talented people with disabilities from all Russia and a number of other countries (Argentina, Italy, Spain, China) take part in this festival. All genres of art are represented at the festival: soloists,

choirs, ensembles, orchestras, dance groups, collective orchestra of people's instruments, mainly consisting of RSSAA students. The recent festival was visited by numerous state and political figures.

RSSAA organizes regular exhibitions where pictures and works of its students are exhibited. Exhibitions are held in specialized correction institutions, beginning from 2006 at Central House of Artists, Russian Academy of Arts (2010, 2012, 2013). Famous Russian artists regularly note a high professional level of the exhibited work.

As it was mentioned above, RSSAA keeps purposeful scientific and methodology work on keeping, studying and accumulation of unique pedagogic experience. A special Centre of the Studies of the Problems of Artistic Rehabilitation of the Handicapped by Means of Arts studies, generalizes and distributes its experience.

Chapter 6

Acute Problems of Disabled People Education and Ways of its Solution

In spite of considerable achievements and world leadership, following improvement and development of inclusive system of disabled people education faces a number of necessity problems as follows:

1. Foreign countries` experience shows that it is possible to create the necessary conditions for education of disabled ones in common institutions. However, here appear two problems: 1) *lack of training of tutors* to work with special needs students; 2) *necessity* of having such specialists everywhere; 3) *absence* of specialized education, methodology books, recommendations, etc.

Consequently, there exists a problem of *specialist's training* at schools and the perspective of creation of branches of RSSAA in different regions of Russian Federation. It is necessary to create specializations in teacher-training colleges and to increase preparation of staff through post-graduate training.

2. Every year the number of special needs children increases (in 2013 their number was about 650 thousand). It is necessary to build a *multi-component* system of education and rehabilitation, also increasing the role of art in this process. It will contribute for efficient rehabilitation of special needs children. Thus, music and arts schools, already existing in the Russian Federation (about 6 thousand) and 157 colleges could contribute to the task of social-cultural rehabilitation of handicapped.

3. There is a problem of *modernization* of already existing and creation of the new computer technologies, adjusted to special needs people. It is necessary to create special equipment for the blind people by means of transformation of text information into the voice and vice versa. Special devices should be created, which allow typing texts (including notes) by Brail system. It is acute to create mobile devices with induction horde, facilitating communication between the lecturer and the deaf listener, which is being fulfilled now with the help of sign language translators.

Besides, this process rather expensive and doesn't have enough specialists.

4. There's a need to adjust *library work* to the needs of the handicapped. It can be solved by acquisition of ultra-modern expensive computers, equipped with Brail system, what will allow people with sight problems to get information.

5. The problem of *optimization of publishing activity*. It is caused by a large need of blind students to have special editions by Brail. It is necessary to increase topics of RSSAA as a leading institution, taking into consideration the needs of the students.

6. There's a problem of *widening the scope* of educational services in the area of arts for the people with mental problems (autism syndrome). RSSAA experience has proved that such problem cannot be an obstacle for artistic achievements.

7. There's still an open question of usage of "*pirate*" programs, which hasn't by now found an official solution. According to Marrakesh agreement, there should be an unlimited access to any kind of information for the invalids, but this agreement hasn't reached nor to the people, neither to the information owners.

8. The problem of young people's *leisure*, who have no access to different entertainment institutions. Handicapped rehabilitation much depends on their free communication in the young environment. The perspective of creation of *cultural-healing centers* for the handicapped.

9. There is a problem of *centralization of employment* of disabled people, with artistic education. It is possible, for example, to create several groups of deaf actors at dramatic schools. There can be groups of deaf artists, introduction of *extra places* in the orchestras, where people with sight and hearing problems could work.

10. And, finally, there's a need to *expand RSSAA experience* to provide psychological help to the disabled ones and to use art therapy in the complex of the means of professional rehabilitation.

Chapter 7

Perspectives of development in Russian Federation of Specialized Education for Special Needs People

In order to exclude the opportunities of a kind of reservations for the disabled ones and taking into consideration specifics of work with special needs people, RSSAA was created as an institute of mixed education. The idea of inclusive artistic education is considered to be unique, perspective and efficient. Creation of work environment for the handicapped and providing them with educational process modern methodology has made Russian State Specialized Academy of Arts a unique institution. Uniting in its activity two components – creation of a comfort environment for the disabled ones and providing of educational process by specialized means, Russian State Specialized Academy of Arts represents a kind of institution, which fulfills a unique Russian professional way of disabled people education.

Nevertheless, the Academy's development does not provide the functioning of a complete preparation system of talented people and youth with disabilities, which would implement a complete system of artistic education.

This system should have a solid foundation as a general belief in early introduction of disabled children to artistic activity, which suggests inevitable complex of conditions, which can be determined as basic theoretic principles.

Let us name, first of all, the principle of *heritage*, which should be understood not only in the narrow way, as a connection between several stages of education, but also more widely. We mean varied work on transformation to the youth and disabled children all the wealth y experience of the world culture and Russian achievements in the area of artistic education, musical in particular.

All educational and pedagogical activity of the offered Centre should appear from the general objective – education of modern

highly educated specialists, who are sure in the priority of moral, humanist and democratic ideals of the society, including national and confessional tolerance, high professionalism, faithfulness to traditions of Russian and foreign artistic education.

These objectives dictate the necessity of solution of the whole complex of practical objectives; main of those are the following:

- implementation of progressive pedagogical technologies, main achievements of Russian and foreign science – pedagogy and psychology, physiology and medicine, cultural science and history of arts, etc;
- creation of positive environment, helping to discover creative potential and human self-realization of a person, suffering from physical diseases;
- providing of the high level of cultural and professional preparation of the students and getting of a wide complex of different knowledge, including socially important;
- development, probation and implementation of special means of correction of physical disabilities, overcoming of difficulties, studying of educational programmes, in particular, by way of combination of group and individual classes.

In order to fulfill these objectives and solve accompanying tasks it is necessary to create a *three-level educational complex*, including special *Arts School*, *Arts College* and *Arts Institute* as heretically connected structural forms.

At this complex there should function an industrial block, where young specialists of different forms of arts, grown at the Academy, could start their own creative activity.

On the first level of this educational complex there should be realized a programme of major and additional pre-professional education, which means a general educational process, combining general studies and teaching of different forms of arts, which is held in the wild artistic background. Students of the 5th to 9th grades may study here.

At the second level, according to the requirements of the State educational standards, special professional educational programmes are being realized in different arts areas. Here study students of 10–12th grades.

On the third level at the specialized arts college there are Baccalaureate programmes, Magistrate and Specialty in different forms of arts. There's also a post-graduate course and Ph. D, internship for performers.

Thus, general time at the specialized arts school would take 8 years.

So, following all the above, it is considered correct to make a question of creation of a complete system of rehabilitation and professional preparation of the handicapped in the area of arts by means of organization at RSSAA a **Specialized Educational Center of Arts for Gifted Special Needs Children and Youth**, which could involve:

- Specialized arts boarding school;
- Russian State Specialized Academy of Arts with two hostels (for poorly-sighted and wheel-chaired or other categories of handicapped).

Cultural-healing and recreation complex, including:

- 1) theatre exhibition complex for an Opera theatre, theatre-studio, mimics and gesture studio, specialized choreography theatre-studio for the wheel-chaired, a Para-Philharmonic Opera House;
- 2) picture gallery;
- 3) sports gym;
- 4) swimming pool & fitness center;
- 5) winter garden.

In perspective, such Centre's branches could be open at eight Federal Regions of Russia. RSSAA will be able to support them with constant methodology help, contributing to effective development of an active system of specialized professional preparation of artistically gifted youth.

In this meaning, we should orient ourselves at an amazing example of creation of optimal conditions for professional rehabilitation and self-realization of the handicapped sportsmen, who showed great achievements at the Para-Olympic Games in Sochi.

Optimizing all the accumulated experience and perfecting material and technical bases, the offering in this article Federal Specialized Centre of Arts at the basis of RSSAA has all the reasons to become world leader in this direction of education in the sphere of arts.

Literature

1. *Andreykin A. A.* The Role of the United Staff for the Hearing and the limited Hearing Student. – Moscow, 2001. – Pp. 196–210.
2. *Indolev L. N.* For the Wheel-chaired and the Ones Next to Them. – Perm, 1995.
3. *Istomin V. M.* Blind Musicians Performers of Russia. – Moscow, 1999.
4. *Loukyanchenko L. N., Chabrina I. A.* Resources of Social & Cultural Work. Experimental Practice of the Centre of Creative Rehabilitation Pollux / New Ways of Solution of the Problems of Child's Disability By Means of Culture and Arts. – Moscow, 2001. – Pp. 163–195.
5. *Mozdokova J.* Integrative Integration of Rehabilitation Mechanisms / New Ways of Solution of the Problems of Children Disability By Means of Culture and Arts. – Moscow, 2001.
6. *Mozdokova J.* Some Approaches to Social & Cultural Problems of Rehabilitation / New Ways of Solution Children Disability Problems by Means of Culture & Arts. Method. Manual. – Moscow, 2001. – Pp. 48-61.
7. Scientific and Methodology Problems of Teaching at the Specialized College of Arts. Articles, 2nd issue. – Moscow: GSAI, 2000.
8. *Permyakova S.* Social and Cultural Rehabilitation of Disabled Children in Krasnoyarsk Region. – Moscow, 2001. – Pp. 151–158.
9. Social Policy and Social Work in Changing Russia. Edited by E. Yarskaya-Smirnova and P. Romanov. – Moscow, 2002. – P. 12.
10. Theatre for the Blind. Contradictions, problems, search. – Leningrad, 1998.
11. *Teplov B. V.* Psychology of Music Capacities / The Problems of Individual Differences. – Moscow, 1961.

Научно-практическое пособие

**О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ ИСКУССТВА**
(история, современное состояние, перспективы)

ЯКУПОВ Александр Николаевич

Компьютерная верстка *О. Г. Свиридова*

Подписано в печать 05.06.2015. Формат 60/90 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Объем 4 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 2630.

Издательский дом

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Телефон: 8 (495) 592-2998.

Адрес сайта: www.sciencelib.ru

E-mail: idnb11@yandex.ru, info@sciencelib.ru