

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ВЫЗОВЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
ARTS EDUCATION AND PRACTICES IN THE FIELD
OF CULTURE AND ARTS IN CENTRAL ASIA: CHALLENGES AND PROSPECTS**

**КОЧЕЛЯЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
KOCHEL'YAEVA NINA ALEKSANDROVNA**

*кандидат исторических наук, доцент Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога,
директор АНО по развитию исследований и проектов в области культуры и искусства «Новый институт культурологии»*

Ph.D. in History, Associated professor of the UNESCO Chair for Comparative Studies of Spiritual Traditions, their Specific Culture and Inter-religious Dialogue

Director of Non-governmental organization for research and development culture and arts projects "New Institute for Cultural Research"; e-mail: nina.kochelyaeva@gmail.com

Ключевые слова: культура, культурное разнообразие, художественное образование, наследие.

Key words: culture, cultural diversity, arts education, heritage

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с лучшими практиками в области охраны и поощрения культурного разнообразия и развития художественного образования в странах Центральной Азии. Примеры касаются деятельности государственных и негосударственных организаций культуры: музеев, культурных центров и др.

Abstract: Article dedicated to the issues of the good practices in the field of protection and promotion of the cultural diversity and development of the art education in Central Asia. Examples of the good practices describe activities of governmental and non-governmental organizations — museums, cultural centers etc.

Настоящая статья является результатом исследования, которое проводилось в течение 14 дней в странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане (миссия продолжалась с 8 по 21 сентября 2013 и включала работу в следующих городах: Алматы и Астана (Казахстан), Бишкек и Токмок (Киргизия), Душанбе (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан). За время работы было проведено 4 круглых стола, а также проинтервьюировано более 50 человек). Исследование было посвящено вопросам ратификации Конвенции ЮНЕСКО «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» (2005 г.) и затрагивало вопросы, касающиеся различных форм культурного самовыражения, в том числе связанных с художественным образованием.

Одной из целей исследования стало выявление лучших практик в области охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения. В числе идентифицированных лучших примеров есть несколько, напрямую связанных с развитием художественного образования. Именно они приводятся ниже.

1. Поддержка и продвижение традиционных искусств и развитие современных культурных практик в Таджикистане

Республика Таджикистан — одна из стран Центрально-Азиатского региона, входившая в состав СССР. Таджикская ССР была одной из немногих республик, которая выступала за сохранение Советского Союза. Становление независимости Таджикистана не происходило мирным путем, а сопровождалось пятилетней гражданской войной (1992–1997 гг.). Следствием вооруженного конфликта стало ослабление не только экономики страны, ее политической стабильности: угрозе уничтожения подверглись также носители различных культурных традиций и, как следствие, различные традиционные виды искусств. Еще одним фактором, усугубившим ситуацию в этой сфере, стало разрушение культурных связей, сформированных в досоветский и советский период, когда таджикские мастера оказались изолированными от мастеров остальных стран Центральной Азии, получивших независимость после распада СССР. Кроме того, была разрушена советская инфраструктура сферы культуры, а её новая модель так и не может считаться сформированной.

После окончания вооруженного конфликта и частичного восстановления экономики страны на арене её культурной политики стали появляться различные акторы: частные лица, творческие объединения, в том числе поддерживаемые из-за рубежа. Усилия этих лиц и организаций были сконцентрированы на возрождении, сохранении, поддержании и передаче традиционных искусств и современных культурных практик на территории Таджикистана, а также продвижением таджикской культуры и искусства за рубежом.

Культурный Центр Бактрия (Bactria Cultural Centre [official web-site] — URL: <http://www.bactriacc.com>, date of viewing – 11.11.2013) основан Французской гуманитарной организацией по развитию (АКТЕД) / Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) вскоре после окончания военного конфликта — в 2001 году. Основной миссией центра стала поддержка творческого сообщества Таджикистана в постконфликтной ситуации. «Бактрия» стала координационным центром для художников, кураторов, музыкальных продюсеров, менеджеров и др. Центр также реализует направления деятельности, связанные с организацией для широкой публики различных культурных событий, предоставлением информации и дополнительных образовательных программ, в частности обучение французскому, русскому, английскому, немецкому, персидскому и китайскому языкам. На сегодняшний день Культурный Центр Бактрия распространил свою деятельность также и на соседний Кыргызстан.

Одной из важнейших инициатив «Бактрии», которая последовательно реализовывается на протяжении нескольких лет, является поддержка традиционной таджикской культуры, в частности — музыкальной. Например, в 2010 году был реализован масштабный междисциплинарный проект «Сохранение традиционной музыкальной культуры через участие местного сообщества» (Сохранение традиционной музыкальной культуры через участие местного сообщества. Сборник: DVD-диск с документальным фильмом проекта; CD-диск с музыкальными произведениями, записанными в ходе экспедиции, буклет «Народная музыкальная культура таджиков». — Душанбе: Культурный Центр «Бактрия», 2010), объединивший музыковедов, музыкантов из разных регионов страны, звукорежиссеров и др. Исследовательская часть проекта включала поиск, выявление, фиксацию и описание традиционных музыкальных жанров, в том числе достаточно древнего происхождения. Такого рода исполнительские традиции сохранились в труднодоступных отдаленных горных районах Таджикистана, присутствуют в повседневных культурных практиках и представляют собой разновидность «живой культуры».

На другом полюсе деятельности Центра «Бактрия» находятся инициативы, связанные с поддержкой современных музыкальных жанров, таких как рок, рэп, фьюжн. Необходимость поддержки альтернативной музыки объясняется тем, что за годы становления независимости Таджикистана музыкальная индустрия была разрушена и многие молодые и талантливые музыканты не могут самостоятельно развернуть свою деятельность. В качестве основных препятствий для развития современной музыки указываются:

- а) нехватка в Таджикистане профессионального знания в области музыкальных технологий и менеджмента;
- б) географическая изоляция музыкантов;
- в) ограниченный доступ музыкантов к звукозаписывающему оборудованию;
- г) ограниченные возможности выступать;
- д) ограниченные возможности приобщаться к новым направлениям музыкальной культуры.

Культурный Центр «Бактрия» оказывает музыкантам всестороннюю поддержку, помогая им преодолеть препятствия, сдерживающие развитие отрасли. В арсенале возможностей «Бактрии» — звукозаписывающая студия, менеджмент проектов, проведение различных воркшопов и семинаров, организация концертов и фестивалей.

Сочетание этих двух направлений деятельности «Бактрии» — поддержки традиционной и инновационной музыкальных культур — способствует развитию культурного разнообразия в Таджикистане и диверсификации музыкальных стилей и жанров.

Поддержкой и продвижением музыкальной культуры деятельность «Бактрии» не ограничивается. В области культуры она носит системный характер и поддерживает самые разные виды культурной деятельности. Во многом направления деятельности обусловлены либо исчезновением инфраструктуры сферы культуры, либо ее недостаточностью. В области ремесленничества Центр предпринимает шаги, направленные на сохранение, продвижение и восстановление традиционных ремесел, улучшение их качества, а также формирование и поддержание устойчивого рынка для таджикских ремесленников. В области искусства поддерживаются проекты современного искусства — фотографии, видеоарта, современных направлений живописи. Для их реализации создана медиалаборатория. Центр уделяет внимание также исполнительским искусствам — танцу и театру. Таким образом, Культурный центр «Бактрия» предоставляет творцам — музыкантам, художникам и др. — альтернативные государственным возможности реализации себя в профессии.

Арт-центр Мино возник не так давно — в 2009 году. Центральной миссией арт-центра является обучение детей искусству традиционной персидско-таджикской миниатюры. Целевыми группами школы «Мино» являются дети-сироты, дети из местной общины и студенты художественного колледжа имени Олимова, выпускник которого Олим Камалов — один из создателей школы.

Ведущий таджикский художник-миниатюрист Олим Камалов посвятил более 20 лет изучению и возрождению этого вида искусства. Источниками служили книги с размещенными в них иллюстрациями работы мастеров персидско-таджикской миниатюры школы Бехзода и других миниатюристов XIV-XVI вв., а также сочинения авторов по миниатюрной росписи. Основным методом изучения и восстановления искусства персидско-таджикской миниатюры было копирование работ средневековых таджикских мастеров. Олим Камалов не только возродил технику персидско-таджикской миниатюры, которую использует для росписи различных поверхностей (деревянные тарелки и иные изделия, планшеты, холсты, книжная иллюстрация и т. д.), но и стремится передать знания об этом виде искусства.

В арт-центре «Мино» проводятся занятия для детей от пяти до восемнадцати лет. В процесс обучения входят не только уроки рисования, но также занятия по истории искусства — для этого приглашаются искусствоведы. Неотъемлемой частью учебного процесса является обучение технике компьютерного дизайна, чтобы учащиеся умели самостоятельно презентовать свои работы в пространстве Интернета и подготовить макеты буклетов для своих выставок. Уроки проходят не только в студии, но и на пленере, что способствует усвоению навыков изображения природы.

Одной из важных социальных миссий арт-центра является работа с детьми-сиротами, которые проживают в интернате в городе Душанбе. «Дети-сироты подобны винограднику, растущему самому по себе в природе. Их нужно, не ломая, поднять ввысь, ближе к солнцу, чтобы они могли расти дальше, наливаясь соком, как лоза винограда», — говорят создатели школы (арт-центр «Мино» / Mino Art Centre [официальный сайт]. — Режим доступа: URL: <https://sites.google.com/site/artcentermino/o-nas>, дата обращения 11.11.2013).

В основе отбора учащихся из интерната в школу «Мино» достаточно сложная процедура, включающая три компонента, позволяющих выявить заинтересованность детей в получении образования в сфере культуры и искусства и художественных навыков в технике миниатюры, — мастер-класс, семинар и конкурс на лучший рисунок. Обучающий курс рассчитан на 2,5 года. Занятия проводятся один раз в неделю в течение 3-х часов. В

конец каждого семестра школа проводит выставки, фестивали и иные мероприятия, направленные на поддержании интереса к искусству.

Задачи своей социальной миссии руководители школы определяют так:

- a) укрепление детского и подросткового потенциала, способствующего формированию здоровой социальной и культурной среды;
- b) ранняя профессиональная ориентация детей;
- c) социализация детей-сирот средствами культуры и искусства;
- d) обучение и передача традиционных видов искусства подрастающему поколению.

Деятельность таких организаций, как Культурный Центр «Бактрия» и арт-центр «Мино», консолидирующих усилия творческого сообщества, направленная на поддержку и развитие культуры в Таджикистане, а также продвижение культурной продукции и культурного наследия Таджикистана за пределами страны, позволяет реализовать основные цели Конвенции ЮНЕСКО 2005:

- (a) охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения;
- (c) поощрение диалога между культурами в целях обеспечения более широких и сбалансированных обменов во всем мире в интересах взаимоуважения культур и культуры мира;
- (e) поощрение уважения к разнообразию форм культурного самовыражения и повышения сознания ценности этого разнообразия на местном, национальном и международном уровнях;
- (f) подтверждение важности взаимосвязи между культурой и развитием для всех стран.

2. Традиционные институты в новых экономических условиях в Узбекистане

Трансформации, связанные с преодолением вызовов, обусловленных формированием новых стран в Центрально-Азиатском регионе, затронули все стороны жизни и все институты, в том числе традиционно принадлежащие сфере культуры. Музеи также не избежали необходимости переосмысления своего места в культурной жизни, а также изменения ряда направлений своей деятельности.

На волне интереса к советскому авангардному искусству новый виток развития получил Нукусский музей искусства (полное название – Каракалпакский государственный музей искусств им. И. В. Савицкого, официальные Интернет-ресурсы Каракалпакского государственного музея искусств им. И. В. Савицкого — <http://museum.kr.uz>; <http://www.savitskycollection.org>). Советский художник, археолог, коллекционер Савицкий на протяжении многих лет после Второй мировой войны занимался изучением декоративно-прикладного искусства каракалпаков и сбором предметов для формирования коллекций музеев соответствующего профиля в Москве и Петербурге. В 1966 году в Нукусе, в Каракалпакии, по его настоянию был открыт Нукусский музей искусств. Игорь Савицкий становится директором этого музея и начинает формировать фонд произведений советского авангардного искусства, состоящий из десятков тысяч полотен художников. Но настоящее признание коллекции музея пришло в 1991 году, когда стало возможным посещение музея зарубежными журналистами и экспертам.

Перемены, связанные с вхождением в рыночную экономику, вынудили руководство музея (после смерти Игоря Савицкого с 1984 года и до настоящего времени директором музея является Мариника Бабаназарова) искать новые пути развития музея и по-новому взглянуть на его место в регионе, стране, и мире. Именно это самоопределение способствовало развитию различных направлений деятельности музея, а также формированию новых способов взаимодействия с музейной аудиторией.

Позиционирование музея как места, вокруг которого концентрируется культурная жизнь Каракалпакии, дало импульс к реализации музеем масштабных образовательных проектов. Одним из первых таких событий стала организация музеем 5 ремесленных мастерских в 1998–1999 году в рамках проекта «Возрождение народных ремесел». На базе музея прошли обучение 20 участников. Обучение проводилось по пяти направлениям:

национальная каракалпакская вышивка, резьба по дереву, изготовление национальных каракалпакских музыкальных инструментов, ковроткачество, изготовление каракалпакской юрты. Продолжением темы возрождения и развития ремесел стал проект «Возрождение ковроткачества», который реализуется с 2000 года в Нукусе Ассоциацией «Культурное наследие», созданной при музее. В городе был открыт экспериментальный ковровый цех, в котором изготавливались 22 вида ковровых изделий, основанных на эскизах каракалпакских орнаментов художницы А. Шпаде.

В 2003–2005 гг. при поддержке Британского Совета был реализован образовательный проект для школьников «Юный искусствовед», в рамках которого 40 нукусских школьников изучали историю всемирного искусства от античности до современности. Важным элементом обучения стало знакомство с уникальными музейными предметами эпохи древнего Хорезма. В программу были включены блоки, посвященные музейному делу и музейным профессиям, а также музей предоставил возможность ученикам устроить выставки.

В этот же период был реализован еще один масштабный образовательный проект – «Музей на колесах» – также при поддержке Британского Совета. В 2008 году проект был поддержан Швейцарским бюро по сотрудничеству. Передвижные выставки, лекции о каракалпакской культуре охватили более 30000 учеников средней и старшей школы из отдаленных районов Каракалпакии. Этот проект способствовал реализации конституционного права доступа к культурным ценностям и преодолению разрыва в возможностях получения качественного образования между жителями столичных городов страны и отдаленных сельских районов. В 2010 году проект был продолжен при поддержке ЮНЕСКО и Швейцарским агентством по сотрудничеству и развитию. Были выработаны новые формы работы, которые осуществлялись теперь не только в школах во время занятий, но и в летних лагерях отдыха для детей. Дальнейшее развитие проект получил в 2011 году, когда была реализована практика интерактивной работы с детьми, основанная не просто на прочтении лекции по истории искусства, а в первую очередь на взаимодействии педагога и ребенка.

В 2013 году тема интерактивных занятий с детьми получила развитие уже в самом музее (Пять предметов народно-прикладного искусства как пять шагов на пути постижения Прекрасного. Об одном из образовательных проектов ГМИ РК им. И. Савицкого) // Интернет-портал Региональной программы по искусству и культуре (РАСР) Швейцарского бюро по сотрудничеству в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане // Режим доступа — URL: <http://www.imhoart.net/ru/istorii-uspekha/2326-pyat-predmetov-narodno-prikladnogo-iskusstva-kak-pyat-shagov-na-puti-postizheniya-prekrasnogo-ob-odnom-iz-obrazovatelnykh-proektov-gmi-rk-im-i-v-savitskogo.html> (дата обращения 22.11.2013), где директором музея Мариникой Бабаназаровой была организована программа «Пять предметов народно-прикладного искусства как пять шагов на пути постижения Прекрасного». Дети в процессе увлекательного обучения знакомятся с искусством и историей каракалпакского народа. В целом же организаторы проекта решают следующие задачи:

- а) повышение уровня образованности, кругозора и культуры молодежи в регионах республики;
- б) развитие навыков образного и ассоциативного мышления, обогащение их внутреннего мира, пробуждение интереса к образованию и духовному развитию, к изучению и сохранению народного искусства;
- в) увеличение посещаемости музея.

Музей стал не только важнейшим культурным центром Каракалпакии, инициатором различных культурных и образовательных проектов, способствующих продвижению уникального искусства и культуры каракалпакского народа. Музей является еще и крупным туристическим объектом, который посещают как внутренние туристы, так и приезжающие из-за границы. Важнейшим привлекательным элементом для посетителей

является коллекция советского авангардного искусства. Одним из импульсов к усилению внимания к музею во всем мире стало создание документального фильма «Пустыня запрещенного искусства» / “The Desert of Forbidden Art” (2010), снятого голливудскими кинематографистами (About film “The Desert of Forbidden Art” see official Web-site <http://www.desertofforbiddenart.com>).

Увеличению популярности музея, а также укреплению его экономической самостоятельности способствовало внедрение западной модели экономической поддержки музеев. Для этого был создан клуб «Друзья Нукусского музея» — в Нидерландах был зарегистрирован одноименный Благотворительный Фонд, средства которого идут на поддержку и развитие музея. Членство в клубе предоставляется на платной основе, а 90% полученных средств уходит непосредственно на нужды музея. Клуб сотрудничает с директором музея по вопросам реставрации картин, определения стратегий развития музея, взаимодействия со спонсорами музея, объединяет и представителей дружественных СМИ, способствующих распространению информации о музее.

Музей осуществляет многочисленные профессиональные контакты как в Узбекистане, так и за рубежом, в частности активно взаимодействует с Международной организацией «Реставраторы без границ» / Restorers without Frontiers. Музеем было организовано более 20 выставок советского авангардного искусства во Франции, Германии и в странах бывшего СССР. Каталог музейной коллекции «Авангард, остановленный на бегу» / Avant-Garde Stopped on the Run, стал бестселлером во всем мире.

На сегодняшний день музей И. Савицкого является одним из важнейших культурных центров Узбекистана, реализующим на практике уникальный опыт по сохранению и продвижению культурного разнообразия в духе глубокого понимания Конвенции 2005, следования её целям и руководящим принципам.

Представленные практики в области художественного образования и охраны и поощрения форм культурного самовыражения демонстрируют глубокую взаимосвязь процессов сохранения, изучения и передачи различных форм культурного наследия, в том числе нематериального, для устойчивого развития культуры в целом.