

Тултыра

Малабаева

директор ГМИ РК им. А. Кастеева,
заслуженный деятель РК, профессор,
доктор философских наук

СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНЫЙ КОД НАЦИИ

В череде юбилейных событий в казахстанской культуре 2020 года есть важная дата – 85 лет основания Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева. Этот музей является старейшим в Казахстане – его собрание по праву входит в число наиболее значимых среди художественных музеев Содружества Независимых Государств. В рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» и реализации концепции «Современная казахстанская культура в глобальном мире» при поддержке Министерства культуры и спорта музей активно продвигает казахстанское искусство и способствует его интеграции в мировое культурное пространство. Именно культура страны является главным выразителем философии, духовности и аутентичности этноса.

Юбилейная дата ознаменовала большой исторический путь, результатом которого сегодня является уникальная арт-коллекция мирового уровня – подлинная сокровищница мирового и казахстанского прикладного и изобразительного искусства. Начало музею было положено в 1935 году с организации Национальной художественной галереи на базе выставки, посвященной 15-летней годовщине образования Казахской ССР. В 1976 году на основе собраний художественной галереи и существовавшего с 1970 года музея прикладного искусства был основан Государственный музей искусств Казахской ССР, которому в 1984 году было присвоено имя первого народного художника Казахстана Абылхана Кастеева.

Сегодня музей обладает наибольшим по численности и лучшим по качеству художественным собранием в стране. Помимо собственной коллекции музей обладает значимыми материальными и интеллектуальными ресурсами – это прекрасное здание и высокопрофессиональная команда специалистов, которые сохраняют, изучают, реставрируют и продвигают самобытное художественное творчество разных стран и эпох.

Деятельность музея направлена на реализацию главной миссии, состоящей в сохранении и популяризации художественного наследия Республики Казахстан. Поэтому музей реализует свою деятельность по следующим направлениям: комплектование и учет коллекции, хранение, научно-исследовательская работа, реставрация, экспонирование произведений казахского и мирового искусства широкой аудитории.

Мое глубокое убеждение: музей – это многофункциональный и динамичный общественный институт, который должен чутко реагировать на современные по-

требности общества. Он обладает большим потенциалом в вопросах повышения культурно-образовательного уровня социума, духовного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Музей – институт социокультурной памяти, призванный сохранять и транслировать культурный код нации.

Среднегодовые показатели последних лет дают следующие цифры: более 70 выставок в год, свыше 130 тысяч посетителей, более 2000 информационных выходов в СМИ, около 1000 лекций и экскурсий. Так, у алматинского зрителя была возможность познакомиться в нашем музее с выставкой из лондонского Музея Виктории и Альберта, масштабной выставкой из Франции, произведениями Генри Мура, Дэмиена Хёрста, Зураба Церетели и множеством других ярких и самобытных мастеров современности.

Начиная с 2015 года, ежегодно проводится научно-практическая конференция «Кастеевские чтения» с выпуском сборников, ожидаемая зрителями акция «Ночь в музее», собравшая в 2019 году рекордные 11 000 посетителей, значимые международные проекты, крупные выставки-конкурсы и многое другое.

Большой прорыв произошел в сфере международного сотрудничества и обмена опытом в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» и реализации концепции «Современная казахстанская культура в глобальном мире». При поддержке Министерства культуры и спорта музей активно продвигает казахстанское искусство и способствует его интеграции в мировое культурное пространство. Состоялся целый ряд выездных выставок, благодаря которым мир увидел выдающиеся произведения живописцев и графиков Казахстана, творчество Сергея Калмыкова и казахстанских шестидесятников, современных мастеров. В числе выездных экспозиций 2018–2019 гг.: «На пересечении Европы и Азии» в Нью-Йорке в июне 2018 г.; «Дух Великой степи», в Анкаре и Бурсе в ноябре – декабре 2018 г.; «Шестидесятники. Тюркский романтизм» в Москве в марте 2019 г. и «Звёздная чаша Сергея Калмыкова» в Санкт-Петербурге в марте – апреле 2019 г.; экспозиция графики «Ритмы казахской степи» в мае – июле 2019 в Венеции.

Впервые в истории казахстанских музеев был реализован уникальный международный проект – в октябре 2019 года в Вашингтоне состоялся казахстанско-американский симпозиум «Декоративно-прикладное искусство Казахстана и креативная экономика». Проект осуществился совместными усилиями Смитсоновского института и Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева, свой вклад внес и Союз ремесленников Казахстана. Симпозиум позволил представить теоретические разработки и перспективы развития традиционного искусства в современном контексте, сопроводив это практической работой современных мастеров прикладного искусства.

Все эти события имели большой международный резонанс, зрители прекрасно принимали искусство нашей страны, открывая для себя мощный художественный потенциал современных казахстанских художников и проявляя интерес к самобытной культуре страны.

Помимо теоретических разработок, музей активно осуществляет реализацию практических проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства страны. Художественный язык не имеет границ и понятен вне зависимости от национальной принадлежности. Искусство напрямую обращается к чувствам и эмоциям человека, и через образы визуального искусства способно затронуть сердца зрителей, не оставив их равнодушными.

По налаживанию межмузейного взаимодействия музей выступает инициатором по усилению международных связей. Так, подписаны Меморандумы о сотрудничестве с государственными и национальными художественными музеями Беларуси в Минске, Государственным Русским музеем в Санкт-Петербурге, Музеем изобразительного искусства Татарстана в Казани, художественными музеями Азербайджана, крупными музейными институциями Китайской Народной Республики и другими арт-организациями. Результатом этих договоренностей стало осуществление совместных проектов и значительные перспективы в реализации обменных выставок в будущем.

Музей периодически инициирует крупномасштабные проекты, ориентированные на стимулирование творческой среды и поддержку художников. В их числе можно вспомнить национальный конкурс художественных произведений

Участники международного научного симпозиума в Вашингтоне, октябрь 2019 г.

2016 года на историческую тему «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік. Независимость, завещанная предками» в 2016 году, посвященный 25-летию Независимости Казахстана. В рамках проекта художникам было предложено создавать произведения на историческую тематику в двух номинациях – живопись и скульптура. Кульминацией конкурса стало торжественное открытие выставки в Национальном музее Казахстана, где и были объявлены имена победителей. В январе – феврале 2017 выставка была торжественно открыта в ГМИ искусств РК им. А. Кастеева, после чего работы победителей конкурса вошли в музейное собрание.

В 2019 году, впервые за много лет, состоялась крупномасштабная республиканская выставка «Акварель Казахстана: вчера, сегодня», которая готовилась два года и сопровождалась выпуском большого красочного альбома-каталога. Обращение к уникальному искусству акварели превратилось в символический диалог художников разных поколений – классиков, чьи работы бережно сохраняются в музее, и современных художников-акварелистов.

Год от года число посетителей растет, превысив в 2019 году число в 10 тысяч зрителей за одно мероприятие. Большой популярностью у посетителей пользуются следующие проекты: ежегодный проект «Наурыз в музее» с серией тематических творческих мастер-классов для разных возрастных групп, ожидаемый

ежегодный проект «Ночь в музее», который традиционно проводится 18 мая, специальная программа для детей «Проведем каникулы вместе».

Забота о посетителях побуждает музей внедрять новые способы знакомства с экспозицией с учетом групп посетителей с инвалидностью. В рамках международной программы «Доступный музей для всех» музеи стремятся сделать посещение экспозиции более комфортным и информативным для людей с различными особенностями. Наш музей, к слову, первый в Казахстане, снабдил экспозиционные залы специальными тактильными экспонатами для слепых и слабовидящих посетителей, на входе расположен специальный звуковой маячок, туалетные комнаты снабжены специальным оборудованием для колясочников. Открыта интерактивная выставка тактильных экспонатов, в числе которых 11 гипсовых рельефов, 2 деревянные скульптуры, 9 композиций с объемным национальным орнаментом. Они сопровождаются текстовыми аннотациями, выполненными шрифтом Брайля, и размещены в постоянной экспозиции с 16 июня 2017 г. Так, например, проекты Государственного музея искусств им. А. Кастеева «Образ на ощупь» для слабовидящих детей и «Поэзия в глине» для детей с ментальными нарушениями можно рассматривать как социокультурную музейную технологию, благодаря которой через развитие в детях способностей к художественному творчеству формируется и воспитывается осмысление истории, мировоззрения, мировосприятия, быта, традиций, духовной культуры. На международном семинаре в Азербайджане в ноябре 2019 года специалисты зарубежных музеев отметили инновации казахстанского музея в этой сфере.

В рамках образовательной миссии музей активизирует образовательные проекты и программы музейной педагогики. Важнейшим разделом музейной деятельности является цикл лекций по истории мировой и казахстанской истории искусства «Асем Алем». Для чтения лекций привлекаются ведущие специалисты музея и всего Казахстана, известные ученые и профессора, такие как археолог Крым Алтынбеков, профессор Шайзада Тохтабаева, профессор Ольга Батурина и многие другие. Нередко в программу приглашаются зарубежные лекторы. С большим интересом слушатели встречают специалистов по искусству из Франции, Германии, России, США и других стран.

Активно разрабатывая новые образовательные проекты и программы музейной педагогики, в 2019 году музей запустил новый формат образовательной программы для детей и юношества «Асем Алем Джуниор». Особенностью цикла является увлекательное и познавательное знакомство с историей искусства, где соединяется теория и практика, а изобразительное искусство разных эпох рассматривается параллельно с музыкой. Центром экскурсий разработаны также несколько увлекательных тематических квестов, которые позволяют познакомиться с музейной экспозицией в оригинальной игровой форме.

Музей обладает важнейшим ресурсом – это высокопрофессиональные кадры. Работа над личностным и профессиональным ростом каждого сотрудника – первостепенная задача, музей стремится создавать благоприятные условия для этого. Наши научные сотрудники-эксперты пользуются большим авторитетом не только в Казахстане, но и за рубежом. Благодаря высококлассному труду реставраторов уникальные артефакты обретают вторую жизнь.

Музей постоянно работает над повышением профессиональной квалификации своих сотрудников через обращения в Министерство культуры и Министерство

образования РК, а также ходатайства по предоставлению льгот для поступления в магистратуру музейных сотрудников. Также молодые сотрудники – реставраторы, научные сотрудники, специалисты центра экспозиции – направляются на прохождения международных стажировок. Эти программы проводятся на базе престижных музеев, таких как Государственный Русский музей и Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, где семинары для музейных специалистов осуществлялись в течение нескольких лет подряд: «Работа с посетителем в музее» «Школа молодого музейщика». Также мы приняли участие в «Специальном курсе по музеям и защите культурных ценностей» Национального музея Праги.

Научная деятельность музея осуществляется в различных направлениях. Так, для участия в конференциях и круглых столах приглашаются не только зарубежные и региональные искусствоведы, но и философы, культурологи, политологи, специалисты по авторскому праву и т. д.

Но все же ключевым аспектом научной работы музея является работа над фундаментальным научным каталогом, главной целью которого является изучение собственной музейной коллекции. 2017 год стал рекордным, когда в течение одного года было выпущено сразу два издания – полный каталог живописи и графики Сергея Калмыкова и первый том каталога живописи Казахстана от А до К, в 2018 году увидел свет II том – от Л до Т. Это стало возможным благодаря активному взаимодействию музея со спонсорами, которые согласились поддержать эту музейную инициативу. Музей намерен в 2020, юбилейном, году выпустить III финальный том.

Одним из приоритетных направлений «Рухани жаңғыруу» является реализация государственной программы «Информационный Казахстан – 2020», или «Цифровой Казахстан». Музей реализует его в различных инициативах – от совершенствования технической базы до обеспечения сотрудников необходимым техническим оборудованием. Сегодня всё большую актуальность приобретают вопросы технического перевооружения музеев, внедрения новейших информационных и коммуникационных компьютерных технологий, повышения посещаемости музейных экспозиций и популяризации музейного контента.

Впервые в республике на базе ГМИ РК им. А. Кастеева еще в 2016 году был запущен проект создания цифрового архива 3D-моделей. На данный момент оцифрован весь фонд скульптуры Казахстана в количестве свыше 400 единиц. В 2019 году обработано свыше восьмисот экспонатов. С 2017 года велась работа над созданием «Виртуальной 3D-галереи», которая в данный момент находится в свободном доступе на сайте музея. Данная инициатива осуществляется в рамках программы «Музей будущего». Это значимые шаги в цифровизации музейных фондов. 3D-каталог является важнейшим инструментом исследовательской работы для ученых и может стать альтернативным способом онлайн-экспонирования. Подготовленные 3D-модели могут быть распечатаны в нужном размере на специальном 3D-принтере. Музей Кастеева впервые в своей практике стал внедрять создание сувенирной продукции с использованием рассмотренных технологий. Успешно осуществляется процесс укрепления технической базы музея и внедрения инновационных технологий – полилингвальных аудиогидов, информационного киоска, Wi-Fi в фойе музея и т. д.

Продолжается работа по оцифровке фондов. Музей разрабатывает и внедряет новую программу для оцифровки и хранения информации о коллекции на сер-

вере, что позволит постепенно полностью перевести информацию с бумажных носителей в цифровой формат.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» музей активно продвигает себя, постоянно развивая сайт <http://www.gmirk.kz/ru> и осуществляя взаимодействие с широкой аудиторией в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Одноклассники.ру) – это важнейший информационный ресурс для освещения событий музея и расширения зрительской аудитории. Среднее число посещений сайта и социальных сетей за три года (2017–2020) – свыше 500 000, включая посетителей из зарубежных стран – США, России, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Венгрии и многих других стран.

В период карантина по борьбе с коронавирусной инфекцией музей полностью перешел в формат онлайн-трансляций, предлагая зрителям альтернативу посещению музея – это увлекательные лекции по творчеству художников, экскурсии по постоянным залам, виртуальные выставки, мастер-классы, которые востребованы у зрителя. По нашим подсчетам, за прошедшие дни и до сегодняшнего дня видеосюжеты в соцсетях посмотрело свыше 70 тысяч человек. К моменту публикации этой статьи количество просмотров увеличится вдвое. Ведь каждый день дважды в 12.00 и в 17.00 мы предлагаем новый разнообразный контент на русском и казахском языках.

Музей обладает замечательными ресурсами – это высокопрофессиональная команда, прекрасное здание, но все же главное достояние музея – его уникальная коллекция. Творческое наследие мастеров искусства – это значимые страницы не только в живописи, но и в целом в культуре и истории Казахстана.

