

Поздравляем Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева с присвоением высокого звания – Национальный!

Акбота АЛИМХОЖИНА,
*пресс-секретарь Государственного музея искусств РК
имени Абылхана Кастеева, магистр искусствоведения*

УНИКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

История Государственного музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева начинается с 1935 года, когда Совет Народных Комиссаров Казахской АССР принял 23 сентября Постановление об организации Казахской государственной художественной галереи. В 1965 году правительством было принято решение о выделении галерее собственного здания, которое было спроектировано казахстанскими архитекторами Эльзой Кузнецовой, Ольгой Наумовой и Борисом Новиковым специально для нужд музея. В сентябре 1976 года Государственный музей искусств Республики Казахстан, в состав которого вошёл и Республиканский музей прикладного искусства, открыл свои двери для посетителей. А в январе 1984 года музею было присвоено имя народного художника Казахской ССР Абылхана Кастеева (1904–1973).

Государственный музей искусств РК им. Абылхана Кастеева является крупнейшим художественным музеем страны и ведущим научно-исследовательским и культурно-просветительским центром в области изобразительного искусства. За годы независимости музей вышел на новый, более качественный виток своего развития и сегодня обладает наибольшим по объёму и лучшим по качеству художественным собранием в республике. Его уникальная коллекция насчитывает свыше 26 000 экспонатов и с гордостью демонстрирует не только творческое наследие мастеров изобразительного искусства, но и в целом самые значимые страницы культуры и истории Казахстана. Здесь можно увидеть как произведения современных художников, так и подлинные шедевры классиков отечественного искусства: основоположника казахской живописи Абылхана Кастеева, работы Канафии Тельжанова и Айши Галимбаевой, Гульфайрус Исмаиловой и Евгения Сидоркина, Сабура Мамбеева и Салихитдина Айтбаева, Жанатая Шарденова и Сергея Калмыкова. Кроме казахстанской живописи, представлены оригинальные произведения русского и западноевропейского изобразительного искусства, искусство стран Востока и лучшие образцы декоративно-прикладного мастерства. Постоянная экспозиция оснащена по новейшим требованиям времени.

Государственный музей искусств РК им. Абылхана Кастеева стал центром притяжения для зрителей всех возрастов, востребованной площадкой для реализации ярких художественных проектов. В музее проводится 50-60 выставок в год. В 2024 году было проведено шесть выставок декоративно-прикладно-

го искусства. Выставки прикладного искусства Казахстана – это важный элемент культурной жизни страны, отражающий её богатое наследие, традиции и стремление к инновациям в мире искусства. Эти выставки не только знакомят зрителей с уникальными произведениями мастеров, но и служат важным инструментом для сохранения и передачи национальной идентичности, культурных ценностей будущим поколениям.

Среди таких выставок можно выделить экспозицию «Душа традиций. Сокровища степей», которая представила более шестидесяти произведений традиционного и современного декоративно-прикладного искусства Казахстана из фондов музея, здесь так же персональная выставка «Evigilatio» Наргис Рахмановой, персональная выставка заслуженного деятеля культуры РК, художника декоративно-прикладного искусства Казахстана Куттыбека Тыныбекулы Жакыша «JaQub», выставка «Жаңғырту» известного ювелира, художника декоративно-прикладного искусства Казахстана Сериккали Кокенова, персональная выставка кавалера ордена «Кұрмет», председателя Союза ремесленников РК Айжан Беккуловой «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей»), выставка «Мой мир – моё творение» скульптора, кузнеца, ювелира Естая Даубаева, выставка художника-метамодерниста Aruhan (Гаухар Бисенгалиева) «Наследие Великой степи».

Выставка «Душа традиций. Сокровища степей» из фондов музея дала возможность погрузиться в богатое культурное наследие нашей страны. В экспозиции было представлено творчество казахских народных мастеров и профессиональных художников декоративно-прикладного искусства, принадлежащих разным поколениям. Она включала в себя редкие экспонаты из фондов музея, многие из которых выставлялись впервые. Среди них были войлочные, тканые и вышитые ковры, гобелены, предметы конского убранства, работы мастеров по дереву, коже и металлу. Как отметила куратор выставки, руководитель отдела «Декоративно-прикладное искусство Казахстана» Наталья Баженова: «Представленные экспонаты не только отражают высокий уровень мастерства казахских ремесленников, но и служат символом многовековых традиций, передаваемых из поколения в поколение. Это подчёркивает значимость сохранения и изучения народного искусства в контексте современной культуры». Эта выставка вызвала огромный интерес посетителей, особенно иностранных гостей музея. Особый восторг вызывали большие по размеру и яркие по цвету напольные войлочные ковры текеметы. Атрибуты конного снаряжения – седла, уздечки привлекали инкрустацией драгоценными металлами.

Конное снаряжение является неотъемлемой частью традиционной культуры и истории человечества, имея множество функций и значений в разных культурах и эпохах. Одним из уникальных и интересных атрибутов этого снаряжения является ертокым. Этот предмет, хотя и относится к конному снаряжению, не так часто встречается в современных источниках, но в историческом контексте играет важную роль. В экспозиции было представлено несколько седел. У казахского народа, где жизнь была неразрывно связана с верховой ездой, ертокым был символом мастерства коневодов и основным инструментом для поддержания порядка в оснастке. Атрибуты конного снаряжения, такие как ертокым, играли жизненно важную роль в поддержании

функциональности и долговечности снаряжения. Они были не только практическими, но и культурными символами, отражая взаимодействие человека и лошади в разных исторических и географических контекстах.

Целый раздел в экспозиции был посвящён настенным вышитым коврам — тускиизам. Тускиизы — это традиционные настенные ковры, которые представляют собой важную часть декоративно-прикладного искусства Казахстана. Эти ковры из-

готовавливались вручную, обычно из шерсти, и имеют яркие и выразительные узоры, которые часто отражают символику природы, духов, а также элементы повседневной жизни и народных традиций. Тускиизы традиционно использовались в качестве украшений для стен жилищ и в то же время защищали от холода и шума. В их орнаментах часто можно увидеть геометрические формы, стилизованные изображения животных, растений, сложные фигуры, имеющие культурное и обрядовое значение, также использовались драгоценные камни. Сейчас тускиизы продолжают оставаться важной частью казахской культуры и ценятся как предметы искусства и коллекционирования.

Представленные в экспозиции экспонаты действительно являются ярким свидетельством высокого мастерства казахских ремесленников и многовековых традиций, которые сохранялись и развивались на протяжении многих поколений. Эти произведения искусства не только демонстрируют технические навыки, но и отражают глубокие культурные и символические аспекты, присущие казахскому народу. Значение таких выставок особенно велико в контексте современной культуры. В условиях глобализации и быстрого технологического прогресса важно сохранять и изучать такие формы народного искусства, которые формируют уникальную идентичность и помогают сохранить культурное наследие. Изучение произведений прикладного искусства позволяет глубже понять корни и истоки казахской культуры, а также способствует их сохранению для будущих поколений, наделяя современность связью с прошлым.

Новые работы алматинской художницы Наргис Рахмановой, живущей и работающей в Берлине, Нью-Йорке и Алматы, представленные на выставке «Evigilatio» / «Пробуждение» (Германия / Казахстан), были связаны с мультимедийными инсталляциями. Эта выставка дала возможность зрителям глубже взглянуть на творческий путь художницы в развитии, памятуя работы персональной выставки, прошедшей в музее в 2016 году. Наргис Рахманова рассматривает значение орнаментальных форм с разных точек зрения, предоставляя особое место в экспозиции ЗНАКАМ & ЗВУКУ, переводя их из ролей продуктов этого материального мира в роли его создателей. Осознанный художником поиск источника геометрических структур восточной орнаментики продолжается в работах, вдохновлённых традиционными древними орнаментами и богатой древней культурой кочевников. На выставке Наргис Рахманова представляла свою новую серию цифровых произведений «Originem» (с латинского — «источник»), в которой она проводит междисциплинарные параллели, раскрывая глубокую значимость геометрии древних орнаментов. Через сочетание традиционных символов и современных технологий художница представляет для зрителей возможность пересмотреть привычные концепции и взглянуть на культурное наследие с новой, свежей точки зрения. В своих работах Наргис

Рахманова акцентирует внимание на том, как древние узоры и формы, оставаясь актуальными в современном искусстве, способны не только отразить историческую и культурную память, но и стать отправной точкой для переосмысления нашего восприятия мира.

Выставка «ЖЗЛ» – «Жизнь замечательных людей» посвящена «замечательным людям, сопутствующим в жизни». Как говорит сама Айжан Беккулова: «Мне всегда везло на встречи с особенными людьми, именно они играют определяющую роль в твоём отношении к миру и твоей собственной жизни. Именно люди удивляют, вдохновляют, восхищают, меняют мироощущение. Они учат и советуют, они спрашивают твоё мнение и сами делятся своими мыслями. Моя персональная выставка – это огромная благодарность людям, тем, кто дарил мне своё внимание, общение, энергетику, кто вызывает у меня не только позитивные чувства, но и желание творить...»

Айжан Беккулова родилась 27 сентября 1954 года в г. Алматы. В 1976 году закончила Институт народного хозяйства, после которого устроилась работать на киностудию «Казахфильм» в качестве директора кинокартины. Работала с такими выдающимися кинематографистами, как Сергей Соловьев, Иракий Квирикадзе, Сергей Бодров. В 1981 году Айжан Беккулова закончила всесоюзные высшие курсы повышения квалификации творческих и руководящих работников кинематографии при ГОСКИНО СССР в Москве и продолжила работу на киностудии, а в 1993 году окончила театрально-художественный институт им. Т. Жургенова по специальности «Монументальный текстиль». Выставка «ЖЗЛ» представила более ста произведений, созданных Айжан Беккуловой в период с 1990-х годов по настоящее время.

В экспозиции в ретроспективе были представлены: ткачество, войлоковаление, сакральные куклы, ювелирные украшения, этническая одежда, а также работы, созданные в коллаборации с другими мастерами и художниками – из металла, керамики, дерева и войлока. Персональная выставка мастера стала итогом многолетнего творческого пути, который включал не только погружение в культуру разных стран, но и глубокие размышления о специфике художественных технологий и выразительных средств. Это также результат постоянных диалогов с творческими людьми, обмена идеями и опытом. Представленные работы подтвердили высокий профессионализм художника и её уникальный авторский стиль, который сочетает в себе чувственное восприятие национального культурного кода с современными ритмами, формами и символами, характерными для нашего времени.

Выставка художника-метамодерниста Aruhan (Гаухар Бисенгалиевой) под названием «Наследие Великой степи» предложила инновационный подход к традиционному искусству войлока, открывая новые горизонты в его восприятии и использовании. Работы художницы представили собой уникальное сочетание техники войлока и современного художественного языка, формируя свежий взгляд на вековые традиции и их развитие на современной этапе культуры. Работы Aruhan пронизаны природными символами, отражающими свободу, энергетику и глубокую связь с казахской землёй, которая на протяжении веков служила вдохновением для мастеров. Выставка стала уникальным пространством, где традиции и современность встречаются, соз-

давая новые формы художественного выражения в контексте национального культурного наследия.

В творчестве Aруһан открывается уникальный мир казахского искусства, где прошлое и настоящее переплетаются, открывая возможности для новых открытий и глубоких размышлений. Её работы позволяют прикоснуться к культурным корням, при этом ощущая, как древние традиции гармонично соотносятся с современными идеями, вдохновляя на переосмысление и поиск новых смыслов в искусстве.

В быстро меняющемся мире, где глобализация и технологический прогресс всё более проникают в повседневную жизнь, прикладное искусство остаётся важнейшим связующим звеном между прошлым и настоящим, между традицией и современностью. Оно сохраняет уникальную идентичность народов, служит олицетворением культурных ценностей и становится не только объектом эстетического наслаждения, но и важным средством самоопределения и передачи знаний.

Преемственность и сохранение традиций. Прикладное искусство – это та форма творчества, которая часто носит практическую направленность и тесно связана с бытом народа. В Казахстане прикладное искусство охватывает широкий спектр видов ремёсел: от войлока, ткачества, вышивки до резьбы по дереву, гончарного ремесла и многих других. Каждое изделие несёт в себе часть исторической памяти и культурной идентичности народа. Выставки прикладного искусства служат платформой для демонстрации мастерства, которое передаётся из поколения в поколение. Это помогает сохранять традиции и ремесленные навыки, которые могут быть забыты в условиях стремительных изменений, характерных для современной жизни. Важность таких выставок в том, что они создают связь между прошлым и настоящим, обеспечивая преемственность поколений.

Популяризация национального искусства и культуры. Выставки прикладного искусства сейчас играют ключевую роль в популяризации национального искусства как внутри страны, так и за её пределами. В условиях глобализации, когда культурные особенности отдельных народов могут быть утрачены в мире массовой культуры, такие выставки становятся важным инструментом для сохранения и распространения уникальности казахстанского искусства. На этих выставках посетители могут познакомиться с богатством казахстанских традиций, особенностями национальных орнаментов, символики и техник исполнения. Это помогает людям глубже понять культуру и ценности, которые определяют идентичность казахского народа.

Поддержка и развитие мастеров. Выставки прикладного искусства также становятся важной платформой для мастеров и художников, занимающихся ремеслом. В свою очередь, поддержка талантливых мастеров способствует сохранению и развитию ремесленных традиций, а также стимулирует инновационные подходы в прикладном искусстве. Мастера, участвуя в подобных событиях, получают признание и уважение, что мотивирует их к дальнейшему творческому развитию. Выставки помогают выявить новые таланты, продвигая работы

молодых художников и ремесленников на уровень национальной и международной культуры.

Взаимодействие с современными тенденциями искусства. Прикладное искусство в Казахстане продолжает развиваться и адаптироваться к современным трендам, не теряя при этом своей традиционной основы. Выставки, на которых представлены как традиционные, так и современные работы, позволяют отследить эволюцию казахстанского искусства, увидеть, как традиционные ремёсла переплетаются с современными техниками и стилями. Это способствует дальнейшему развитию искусства, привлекая внимание не только профессионалов, но и широкой аудитории.

Эстетическое воспитание и культура восприятия. Выставки прикладного искусства имеют огромное значение для эстетического воспитания общества. Они способствуют развитию вкуса, понимания красоты в искусстве и жизни. Эти мероприятия становятся не только образовательными, но и культурными событиями, которые помогают зрителям глубже понять, как искусство связано с повседневной жизнью, как оно может быть гармонично встроено в быт и даже в функциональные предметы. Посетители выставок могут не только наслаждаться красотой, но и задаться вопросом о значении символов, орнаментов и материалов, использованных в произведениях. Это способствует углублению знаний и формированию более глубокого отношения к предметам искусства и их роли в жизни человека.

Современное прикладное искусство выступает как зеркало культурной памяти, отражающее не только эстетические идеалы прошлого, но и вызовы, с которыми сталкивается общество сегодня. С одной стороны, оно продолжает передавать мастерство предков, сохраняет древние техники и формы. С другой стороны, оно служит полем для эксперимента и инноваций, где старинные мотивы могут быть переосмыслены, трансформированы и интегрированы в современную культуру. Сохранение культурного наследия через прикладное искусство важно не только для идентичности отдельных народов, но и для всего человечества. Оно помогает нам осознать, что культура и искусство – это не просто предметы для эстетического наслаждения, но и ключи к пониманию человеческого опыта, способов взаимодействия с миром и друг с другом. Прикладное искусство в этом смысле становится не только частью материальной культуры, но и неотъемлемой частью духовной жизни общества. Оно открывает перед нами пространство для самовыражения, самоопределения и, возможно, для более глубокого понимания нашей связи с прошлым, с культурой и с окружающим миром. В этом контексте оно продолжает играть важнейшую роль в формировании и сохранении уникальной идентичности народов, а также в поиске новых путей взаимодействия с миром и с самим собой.

Таким образом, прикладное искусство остаётся важным инструментом не только для сохранения культурного наследия, но и для создания мостов между поколениями, культурами и временем, оставаясь актуальным и живым в самых разных аспектах современного мира.

Литература

1. Әбілхан Қастеев. Альбом-каталогы. Кескіндеме, графика Алматы: Әбілхан Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік өнер музейі, 2024. 320 б. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.
2. Қ18 «Ювелирное искусство Казахстана XIX–XX вв.». Каталог.
3. Мастера изобразительного искусства Казахстана. Типография издательства «Наука» Казахской ССР, г. Алма-Ата.