

CRAFTING FUTURES Central Asia

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ В КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН И УЗБЕКИСТАН

**Лестерский Университет и Королевский колледж
искусства (Великобритания)**

Декабрь 2019 г.

УЗБЕКИСТАН

Группа исследователей:

Марта Гаспарин – University of Leicester (Великобритания)

Мартин Квинн – University of Leicester (Великобритания)

Стив Конвэй – University of Leicester (Великобритания)

Алан Эштон-Смит – RED (Великобритания)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ниже приведены основные темы и результаты исследования по итогам визита Узбекистана с 26 по 31 октября, включившего в себя ряд поездок и встреч с ремесленниками (включая ряд «старших мастеров»), дизайнерами, специалистами по истории искусства и учеными, владельцами ремесленного бизнеса, хокимом города Коканда и сотрудниками Министерства культуры, Ассоциации «Хунарманд» при Торгово-промышленной палате, Всемирного совета по ремеслам и т.п. в Ташкенте, Коканде и Маргилане в Ферганской долине, и в Бухаре (см. прилагаемый график поездки, включающий в себя полный список лиц и организаций, с которыми состоялись встречи, демонстрационные сессии и собеседования).

1. Организация ремесел и знаний о ремеслах

1.1. Сохранение и документирование современного и прошлого знания – мы увидели большой интерес к сохранению истории и традиций ремесел Узбекистана, к возможности учиться на их основе, раскрывая историю ремесла, которая была скрыта в советскую эпоху. Это в особенности относится к мастерам по керамике, которых мы посетили: у многих есть библиотеки, а также образцы керамики, которым по несколько сотен лет, и у них есть большое желание соотносить ремесло с его историческим контекстом. Потенциально это очень важно для работы с международным рынком, поскольку ремесленники смогут показать аутентичность своей работы – вероятно, пока что эта возможность используется в недостаточной степени.

Одной из задач для следующего этапа исследования будет выяснить то, насколько связаны разные направления деятельности, насколько они задокументированы в электронном виде, и есть ли какая-то центральная база данных, где хранятся все записи.

1.2. Передача знаний между ремесленниками - мы наблюдали важное явление, а именно, сильные и эффективные личные связи между ремесленниками как внутри одной области, так и между областями.

При том, что мы встретили во время своей ознакомительной поездки ряд отдельных ремесленников и узнали о том, каким образом ремесла неформально организованы внутри областей и между ними в Узбекистане, было не совсем понятно, как эта деятельность поддерживается более официальными механизмами, такими как ассоциации ремесленников и проч. Это было бы интересно обсудить в ходе пилотного

проекта на семинаре для лиц, формирующих политику.

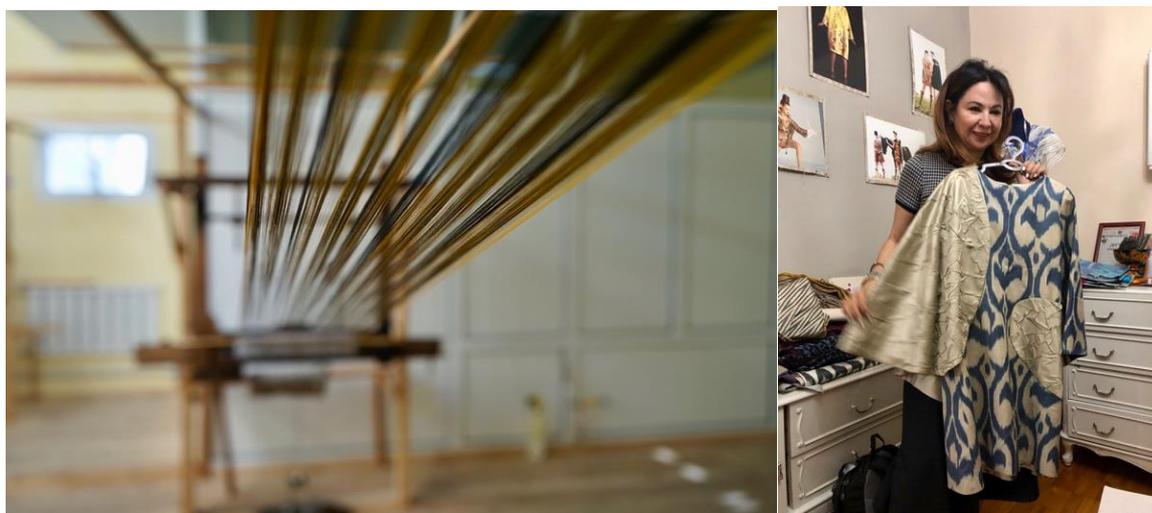
1.3. Обучение следующего поколения ремесленников – судя по всему, обучение молодых людей у мастеров было главным механизмом обучения следующих поколений ремесленников. Те мастера-ремесленники, которых мы посещали, обучали ряд молодых учеников разного возраста. Особенно интересной и примечательной была передача знаний о мастерстве от одного поколения к другому, и гордость и уважение, которые в семье испытывают к предыдущим поколениям мастеров, иногда к тем, кто жили на пять-шесть поколений раньше. Помимо модели «мастер-ученик», наблюдается рост формального обучения по ряду направлений ремесел в рамках образовательной системы.

Было бы интересно в рамках пилота более тщательно рассмотреть динамику, баланс и взаимосвязи между моделью «мастер-ученик», профессиональным образованием и курсами в учебных заведениях, призванными обучать ремесленников следующего поколения. Важно понять, насколько взаимосвязаны различные образовательные системы, чтобы обеспечить своевременные действия, направленные на молодежь, так, чтобы получить максимальную пользу для устойчивого развития. Это также станет интересной темой для обсуждения во время пилотного проекта на семинаре для лиц, формирующих политику.

1.4. Эксперименты и инновации в ремеслах – мы увидели ряд примеров, где мастера, владельцы бизнеса и дизайнеры развивают инновации в дизайне, материалах для творчества, процессах и технике. Такие инновации возникают на основе ряда механизмов, к примеру благодаря обмену идеями, экспериментам, путешествиям и организации выставок за рубежом, сотрудничеству с коллегами из других направлений ремесел, областей и стран. Одна из дизайнеров одежды (Мархамат Умарова), с которыми мы встретились, приобрела много знаний и опыта во время учебы в Японии.

Было бы полезно во время семинара для ремесленников в рамках пилотного проекта изучить это направление. Эту тему можно было бы сузить до темы инноваций, поддерживающих устойчивость и направленных на выход на новые международные рынки.

2. Роль лиц, ответственных за формирование политики, и учреждений, в поддержке развития ремесел

2.1. Политика и поддержка на национальном, областном и местном уровне: на уровне стратегии делается различие между прикладным искусством и ремеслами. Мы встречались с рядом ведомств и министерств, которые участвуют в поддержке искусства и ремесел, включая: Академию искусств, Ассоциацию ремесленников («Хунарманд») при Торгово-промышленной палате, Министерство культуры, Департамент по развитию туризма, университеты в сфере искусства, музеи, хоким города Коканд и проч. Судя по всему, сектор ремесел сильно связан с усилиями по укреплению и развитию национальной идентичности в эпоху независимости.

2.2. Взаимозависимость экономической, культурной, образовательной политики и политики в сфере наследия:

складывается впечатление, что существуют две тенденции: стремление поддерживать качество и защищать репутацию мастеров и их трудоемкого обучения, и желание увеличить вклад сектора ремесел в национальную экономику. Мы встретились со многими мастерами, которые учились более двадцати лет, чтобы получить свой статус в своей области, но сейчас Торгово-промышленная палата (и другие) оказывают влияние на сектор, требуя перейти к более быстрым методам обучения (иногда – к обучению за три месяца), и это может снизить ценность опыта. Такое разделение было также очевидно при общении с министерствами культуры. Также существует определенный конфликт между желанием поддерживать производство в малых объемах (иногда это казалось ответной реакцией на навязанное массовое производство при Советском Союзе, когда мастерам не разрешали работать дома, в собственных мастерских) и переходом к более массово производимой продукции, с более высоким уровнем занятости. Есть риск того, что, если навыки станут размытыми, то и создаваемые рабочие места не будут хорошо оплачиваться, и экологические проблемы не будут решаться, или усугубятся.

Было бы полезно изучить эти явные противоречия более подробно в рамках семинара с лицами, ответственными за формирование политики.

3. Вопросы стратегии

3.1. Гендерные роли в ремеслах – в секторах, которые мы рассматривали, наблюдается разделение по гендеру. Все мастера по керамике и резьбе по дереву оказались мужчинами, тогда как в вышивке и текстиле преобладали (но не полностью) женщины. Мы поговорили с несколькими женщинами-дизайнерами, работающими с женщинами из сельской местности и создающими социально инновационные цепочки поставки и активизирующие женщин, которые часто не имеют возможности самостоятельно выйти на традиционный рынок. Однако есть потребность в развитии системы обучения в поддержку движения в направлении социальных инноваций и альтернативных моделей организации работы, активизирующих женщин. Модели управления ремесленными организациями обычно нейтральны по отношению к источникам социальных, экологических и культурных

ценностей; однако мы видим, что эти ценности являются настолько же коренными, как и экономические выгоды.

В ходе пилотных семинаров с ремесленниками будет полезно изучить более новые методы работы, используемые в Узбекистане и других странах, рассмотреть и совместно создать модели, которые могли бы поддерживать социально инновационные цепочки поставок в секторе ремесел для активизации женщин Узбекистана.

3.2. Устойчивость: выяснилось, что в ряде ремесленных практик идея устойчивости используется, но в обсуждениях не всегда этот вопрос выходил на передний план. Фактор устойчивости также не используется для продвижения изделий ремесленников. Мы выяснили, что довольно многие ремесленники используют натуральные материалы и краски, привлекательные для западного рынка, но эти устойчивые методы работы не поддерживаются ни бизнес-моделями, ни маркетинговыми стратегиями. К примеру, некоторые изготовители текстиля производят экологичную, устойчивую продукцию, но

упаковывают ее в пластик, и поэтому не имеют возможности заявлять, что их рабочие процессы экологически устойчивы.

Мы рекомендуем вместе с ремесленниками в формате семинара определить наилучшую форму обучения маркетингу и продвижению продукции с упором на устойчивость.

3.3. Потребность в новых бизнес-моделях: более долгосрочной задачей будет содействие в разработке и внедрении «глокализованных бизнес-моделей». Они обеспечат долгосрочную экономическую устойчивость для тех, кто медленно внедряет инновации, и определяют модели для разработки дизайна и подходы к внедрению инноваций для уменьшения эксплуатации природных и человеческих ресурсов, увеличивая при этом срок службы продукта путем поддержки инноваций, основанных на качестве, местных традициях и устойчивых ценностях.

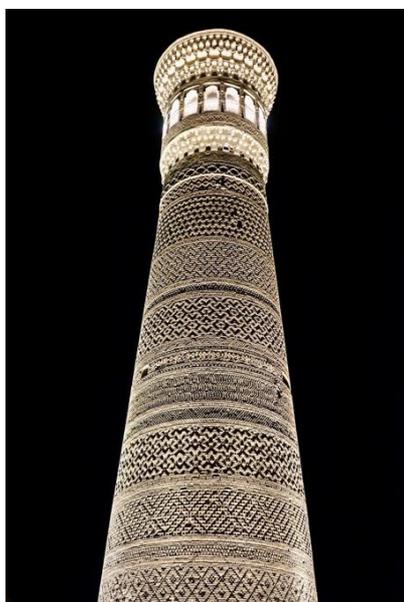
Идея заключается в том, чтобы изучить концепцию «медленного дизайна» в ходе семинаров с ремесленниками. Инновации, основанные на принципе «медленного дизайна», ставят во главу угла ценности, связанные с местными ресурсами, и поддерживают альтернативный взгляд на потребление, в противовес существующей концепции «чем больше и дешевле, тем лучше». Это этическая практика, которая эволюционирует, но еще не устоялась, и которая предполагает использование материалов, созданных ремесленниками вручную.

3.4 Баланс между наследием и туризмом: ряд мастерских, которые мы посетили, открыли свои двери для туристов, в то же время действуя как полномасштабные ремесленные мастерские. Многие из тех, кто приглашает к себе туристов, сообщили, что

они легко могли бы увеличить поток посетителей, но понимают, что нужно оставлять время на свою работу ремесленников. В более широком масштабе эта дискуссия развернулась между министерствами, которые мы посетили, с ведомствами по туризму и хокимиятом, которые хорошо осознают потенциал дальнейшего развития туризма на базе ремесел (особенно в Бухаре и Коканде), тогда как Министерство культуры и Академия Художеств были озабочены потенциальным воздействием на качество. Также имеется ощущение очень сильной связи между едой как культурным наследием и ремеслами; однако эта связь пока не отражена ни в предложениях для туристов, ни в проводимых исследованиях.

Пилотный проект: работа с устойчивыми бизнес-моделями для развития туризма и создания системы на базе сети, интегрирующей устойчивое развитие винного и гастрономического туризма и ремесел. Было бы интересно в ходе семинара для ремесленников изучить устойчивые бизнес-модели развития туризма и возможности создания системы на базе сети, интегрирующей устойчивое развитие винного и гастрономического туризма и ремесел.

3.5. Баланс между расширением масштабов производства ремесленных изделий и обеспечением их качества: когда речь идет о туризме, важно обеспечить баланс и

хорошую связь между крупными и малым производством, чтобы создать устойчивое туристическое и коммерческое предложение.

Здесь при поиске баланса необходимо принимать во внимание как экономический потенциал расширения производства, так и репутационные риски. Хотя оборудование на посещенной нами фабрике (Bukhara Brilliant Silk) было очень современным, и на производстве использовались современные технологии (например, на фабрике используется новое оборудование с впечатляющей аспирационной системой), следует уделять больше внимания обучению сотрудников технике безопасности труда, такой как использование перчаток, головных уборов и резиновой обуви.

4. Интернационализация и ремесла Узбекистана

4.1. Международное сотрудничество: как лица, формирующие политику, так и сами ремесленники считают, что международное сотрудничество необходимо развивать. Все они видят смысл в работе с международными партнерами, направленной на обмен методами работы и изучение новых технологий.

Академия Художеств, Ассоциация «Хунарманд» при Торгово-промышленной палате и Национальный институт художеств и дизайна имени Камолитдина Бекзада, который мы посетили, были очень заинтересованы в сотрудничестве с британскими партнерами в сфере проведения мероприятий и обучения для их сотрудников и ремесленников, в особенности в вопросах разработки дизайна текстиля и устойчивого маркетинга. На семинаре для лиц, формирующих политику, можно более подробно рассмотреть характер таких мероприятий.

4.2. Международная видимость: выставки и показы на международных мероприятиях в Узбекистане: Кокандский фестиваль, безусловно, был успешен, и развивался параллельно с фестивалями и выставками меньшего масштаба в Ташкенте. В период при президенте Шавкате Мирзиёеве такие мероприятия стали проводиться гораздо чаще, и они очень привлекательны для международных участников (в том числе и из-за пределов Центральной Азии).

4.3. Международная видимость: выставки и показы на международных мероприятиях за рубежом: помимо вышеизложенного, ряд людей, с которыми мы встретились, проводили выставки за рубежом и очень хотели бы продолжить эту деятельность в ходе дальнейших визитов.

Мы обсудили возможность проведения мероприятия в следующий Лестерский сезон дизайна в 2020 году. Однако при ограниченном масштабе деятельности и бюджете пилотного проекта это не будет оправдано.

КАЗАХСТАН

Группа исследователей:

Питер Оукли – Royal College of Art (Великобритания)

Мартин Куинн – University of Leicester (Великобритания)

Поездка состоялась 20-24 октября 2019 года. Специалисты присоединились к рабочей группе, в которую вошли представители Союза ремесленников, Палаты предпринимателей, British Council Kazakhstan и мультимедиа-компании Adamdar, осуществлявшей фото- и видеосъемку во время поездки. Руководителем поездки была Айжан Беккулова, председатель Союза ремесленников Казахстана. Союз ремесленников основан в 2011 году, однако первые предпосылки для его создания появились в 1995 году на одном из совещаний, состоявшемся после регионального семинара ЮНЕСКО в Алматы. Союз ремесленников был создан по причине отсутствия поддержки для ремесленников в Казахстане, особенно в сравнении с другими государствами Центральной Азии. Все мастера, с которыми мы встретились в ходе поездки, были членами Союза ремесленников и знали Айжан лично.

Участники поездки провели два дня в Алматы, где встретились с основными заинтересованными сторонами – представителями British Council и других организаций, после чего посетили мастерские деревообработки (изготовление музыкальных инструментов), керамики, текстиля, металлообработки и ювелирного дела. Затем мы выехали в Шымкент, чтобы увидеть другие мастерские, и провели день в Туркестане, где посетили музеи, один археологический памятник и место строительство будущего культурного центра.

Казахстан – огромная страна с низкой плотностью населения. Мы побывали только на юго-востоке Казахстана, где находятся два крупнейших города страны – Алматы и Шымкент (столицей Казахстана является город Нур-Султан, который, однако, гораздо меньше Алматы). Один из вопросов, который нам предстоит рассмотреть в дальнейшем, заключается в том, ограничить ли проект казахстанским регионом Шёлкового пути (с участием также Узбекистана и Кыргызстана) или расширить его до масштабов страны. От представителей Chevron/Smithsonian и Палаты предпринимателей мы слышали об интересных ремеслах на западе Казахстана.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ВЫВОДЫ

1. Организация сектора ремесел

В целом мы обнаружили, что поддержка для сектора достаточно фрагментирована; государственная поддержка, как следует из нашего общения с мастерами, крайне ограничена.

1.1. Структура поддержки

Правительство Казахстана не признает вклада, который ремесленничество может вносить в национальную экономику. Казахстан – сравнительно богатая страна, однако значительная часть его благосостояния обеспечивается нефтяной промышленностью (особенно на западе страны). Экономическая и промышленная политика государства ориентирована на поддержку энергетики.

Существует ряд программ, направленных на поддержку сектора ремесел, которые реализуются (и финансируются) компаниями нефтегазовой отрасли.

Все представители организаций, с которыми мы встречались, положительно отнеслись к идее создания креативных хабов, но отметили, что реализовать эту идею может быть сложно из-за географии. В культурном центре, который должен открыться в Туркменистане, может разместиться 100 мастерских, но, по информации Союза ремесленников, вблизи центра проживает только около 15 мастеров, которые смогут им воспользоваться, и у большинства уже есть свои мастерские.

1.2. Архивы и документация

Архивация и документирование казахстанской истории ремесел и культуры ведутся в недостаточных объемах. Часть архивов и документов относятся к советскому периоду, когда проводилась политика «советизации» каждой республики СССР и стирания различий. Нас впечатлили музеи, которые мы посетили. При этом многие ремесленники используют навыки и приемы, которые передаются от мастера к мастеру, и если кто-то из мастеров умирает, то с ним умирает и определенный набор навыков.

В результате некоторым из мастеров, с которыми мы встречались, сложно доказать, что их произведения являются исконно «казахскими» (как в плане дизайна, так и в плане материалов), а это может влиять на цену, которые международные коллекционеры будут готовы платить за товар, если его аутентичность не может быть подтверждена. В частности, нам говорили, что сразу же после обретения страной независимости было добыто и вывезено в Россию множество минералов и камней. Участники некоторых встреч отмечали, что приемы, которые они считают исконно «казахскими», теперь используются другими странами Центральной Азии и рекламируются на международном рынке как национальные.

2. Обучение/образование в сфере ремесел и искусств

В Казахстане создана система профессионально-технического и академического образования, которая предусматривает возможность обучения начиная с 14 лет.

2.1. Как становятся мастером

Каждый, с кем мы встречались, был представлен нам как «мастер». Однако неясно, что именно требуется, чтобы стать мастером. Некоторые мастера начали работать относительно недавно (например, одна из валяльщиц – в 2006 году), т.е. мастером можно стать сравнительно быстрее, чем в Узбекистане. Мы также посетили один дом в Шымкенте, хозяин которого занимается разными ремеслами (мы видели образцы керамики, валяния, текстиля, кожи, ткачества и росписи) и в каждом случае называет себя мастером. Во время поездки мы видели работы самого разного уровня, особенно в сфере ювелирного (серебряного) дела.

Палата предпринимателей реализует проект «Легенды», в рамках которого старается сохранить исчезающие ремесла путем подбора учеников для мастеров. Представители Палаты отмечают, что в отдельных видах ремесел осталось менее пяти мастеров, но признают, что это может быть результатом отсутствия необходимых данных, т.к. они просто не знают, что и где происходит.

2.2. Обучение

У каждого мастера, которого мы посетили, в мастерской работают ученики, т.е. предпринимаются попытки расширить количество квалифицированных ремесленников в секторе. В ряде случаев ученик живет с мастером и его семьей. Мы встретились с некоторыми мастерами, которые помогают ученикам получать образование в колледже. В других случаях обучение подмастерьев начинается после окончания колледжа. Нам также говорили, что часто мастер финансово помогает ученикам создать свой бизнес по завершении обучения. На протяжении всей поездки мы видели, что мастера очень хотят сохранить знания и расширить сектор ремесел, однако в отсутствие централизованных программ поддержки им приходится обеспечивать его функционирование самостоятельно.

2.3. Система образования

Как уже отмечалось, в казахстанской системе образования можно с 14 лет выбрать один из путей обучения: академический или профессионально-технический. При этом обучающиеся получают очное образование как минимум до 18 лет. Однако в мастерских, где мы побывали, работает много детей школьного возраста. В художественной школе, которую мы также посещали, преподаются довольно устаревшие способы работы с металлом, которые не пригодятся тем, кто захочет заниматься ювелирным или серебряным делом. На предварительных встречах с различными организациями, оказывающими поддержку сектору, также отмечалось несоответствие программ художественных школ и потребностей сектора.

Во время обсуждения системы образования медиа-команда отметила, что данная система может подходить для некоторых подсекторов ремесленничества/прикладного искусства,

но при этом можно эффективнее обучаться при помощи YouTube как источника материалов и ноу-хау.

3. Представленность ремесел на рынке и бизнес-планирование

Во время поездки стало очевидно, что бизнес-поддержка для ремесленных организаций отсутствует, а их представленность на рынке в лучшем случае ограничена. Лишь немногие организации из тех, с кем мы встречались, думали о цепочках поставок или о том, как это может отразиться на их имидже.

3.1. Для кого?

Значительная часть продукции, которую мы видели, делается для местного рынка. Частично это связано с желанием увеличить количество национальных казахских изделий в домах. Так, например, мастера-деревообработчики и производители музыкальных инструментов создают множество традиционных орнаментированных казахских инструментов, которые люди покупают в дома для красоты, но не играют на них. Швейные мастерские производят национальную одежду для свадеб и выставок в Казахстане, не для международного рынка.

В случае выхода на международный рынок потребуется больше работы над обеспечением гарантии аутентичности продукции, в т.ч. над подтверждением ее точного происхождения.

3.2. Туризм – упущенная возможность

Частично поэтому только отдельные организации, с которыми мы разговаривали, были осведомлены о потенциале туристического рынка, т.е. о возможности продавать какую-то часть своей продукции, помимо отечественных клиентов, туристам. Концепция ремесленного туризма относительно нова. Здесь примером для подражания может стать новый культурный центр в Туркестане, вместе с музеем-юртой и археологическим памятником.

3.3. Цепочки поставок и устойчивость

В части организации цепочки поставок главная цель организаций, с которыми мы встречались, – обеспечить закуп дешевых материалов. Соответственно, материалы (в частности, текстиль) закупаются оптом из Китая и Южной Кореи. Ни один из мастеров, с которыми мы общались, не знал о потенциальных преимуществах более устойчивого подхода к организации цепочки поставок.

4. Ремесла против массового производства

В ходе наших обсуждений проводилось различие между ремесленником и художником: многие ремесленники, с которыми мы встречались, не считают себя художниками.

Несмотря на то, что во время поездки мы видели мастеров, обладающих удивительными навыками и производящих уникальную продукцию, в некоторых местах мы также отметили тенденцию к внедрению технологий массового или быстрого производства. Это неизбежно отражается на качестве продукции. Задача сохранить исторические ремесла, с одной стороны, и желание индустриализировать процессы и обеспечить высокие продажи на рынке, с другой стороны, противоречат друг другу. Так, например, текстильная

промышленность, которая тяготеет к рынку быстрой моды, – это рынок, на котором доминирующее положение уже занимает Китай. Существует недооцененный риск, что если продукция будет восприниматься потребителями как дешевая и низкого качества, это нанесет вред тем уникальным ремеслам, которые мы видели в Казахстане.

5. Роль Chevron и финансовой поддержки от нефтяного сектора

Во время поездки мы везде видели логотип Chevron (американская нефтяная компания). Все ремесленники, которых мы посетили, ранее участвовали в программах Союза ремесленников, которые спонсировались Chevron. В первый день поездки мы встретились с представителем Chevron, который рассказал, что поддержка ремесел и культуры является частью политики компании в области корпоративной социальной ответственности. Помимо Chevron в Казахстане работают USAID, Фонд «Сорос» и Smithsonian. При этом мы видели мало примеров государственной поддержки или финансирования от ЕС. По мере развития проекта мы должны исключить дублирование мероприятий с текущими программами Chevron, а также получить доступ к их контактам.

6. Роль Союза ремесленников

Предпосылки для создания Союза ремесленников сформировались в ходе совещания в 1995 году, когда ЮНЕСКО и некоторые американские компании и организации (американских ремесленников) предложили программу поддержки ремесел в регионе – для ремесленников Узбекистана, Кыргызстана и т.д. Совещание состоялось в Казахстане, но его итоги не были адресованы казахстанским ремесленникам, поскольку на тот момент Казахстан уже был богатой страной, и американские организации не считали, что ему нужна поддержка. Программа проводилась ежегодно, и к 2000 году стало понятно, что казахстанский сектор ремесел не растет и также нуждается в помощи. Айжан участвовала в создании Союза ремесленников при поддержке Посольства США, British Council, Chevron и ряда местных организаций. Государство не было заинтересованно и не выделяло денег в первые годы формирования Союза ремесленников. Однако в последние 12 месяцев государство начало интересоваться, какая помощь необходима Союзу, и последний очень хотел бы получить официальный статус, т.к. это повысит доверие к нему в секторе.

Союз ремесленников оказывает поддержку своим членам, предоставляет им возможности для профессионального взаимодействия и обучения, а также консультации по вопросам организации бизнеса. Он также взаимодействует с местными органами управления по поводу организации мероприятий и представляет сектор за рубежом. В ходе поездки мы не смогли определить масштабы сектора за пределами Союза ремесленников и считаем, что было бы полезно переговорить с мастерами, которые не являются его членами (если таковые существуют), чтобы понять, как они работают без поддержки, предоставляемой Союзом.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПОЕЗДКИ

1. Отсутствует бизнес-обучение для организаций в секторе ремесел (бизнес-модели, вывод на рынок, разработка продукта, управление цепочкой поставок).
2. Необходимо повышать осведомленность лиц, ответственных за формирование политики, о потребностях сектора и о том важном вкладе, который он может вносить в национальную экономику.
3. Отсутствие национального реестра или архива вредит сектору.
4. Государственную поддержку заменяет зарубежное финансирование.
5. Мы не можем утверждать, что данный отчет отражает ситуацию по Казахстану в целом, т.к. был подготовлен по результатам поездки только по юго-восточному региону.

КЫРГЫЗСТАН

Группа исследователей:

Ратна Раманатан – Royal College of Art (Великобритания)

Элеонора Дэйр – Royal College of Art (Великобритания)

Том Симмонс – Royal College of Art (Великобритания)

«Программа Crafting Futures создает новые партнерские связи и возможности для обмена опытом между Великобританией и другими странами по всему миру. Программа поддерживает актуальные исследовательские и образовательные инициативы, обеспечивая, чтобы проекты, реализуемые в рамках данной программы, соответствовали её целям, а качество творческой практики сохранялось и развивалось. Crafting Futures помогает дизайнерам и мастерам перенимать опыт и открывает доступ к новым рынкам и новой аудитории, повышая значение прикладного искусства и ремёсел и поддерживая обмен знаниями в секторе». (design.britishcouncil.org). Исследователи Школы коммуникаций Королевского колледжа искусств (RCA School of Communication) Том Симмонс и Элеонора Дэйр посетили Кыргызстан, страну в Центральной Азии, в период с 9 по 15 ноября 2019 года.

Кыргызстан по размерам примерно равен Великобритании и имеет население в 6 миллионов человек. Это горная страна, граничащая с Таджикистаном, Китаем, Казахстаном и Узбекистаном. В отличие от других стран этого региона, Кыргызстан – это страна с либеральной демократией и, в действительности, люди, с которыми мы встречались, часто говорили, что это единственная свободная страна в Центральной Азии. Ввиду отсутствия значительных запасов нефти, Кыргызстан также является одной из беднейших стран Центральной Азии. Сложно найти данные, но, похоже, основным

экспортным товаром страны являются полезные ископаемые (добыча), сельскохозяйственная продукция и целый ряд ремесленной продукции, включая модные изделия и одежду. Во всех смыслах, это красивая страна со своими заснеженными горами и голубыми озерами. Существуют явный потенциал для развития туризма (например, согласно мнению ремесленников, которых мы встретили на южном берегу озера Иссык-Куль, рынки прикладного искусства и ремёсел тесно связаны с туризмом), хотя инфраструктура, возможно, нуждается в улучшении для поддержки некоторых аспектов этой отрасли. Туризм развивается за счет туристов из соседних Казахстана и Узбекистана, приезжающих в летнее время. Однако многие дороги не асфальтированы, а гостиницы небольшие, по крайней мере в тех районах, которые мы посетили: Бишкек (столица), Тонский район на южном берегу Иссык-Куля, Ош и Алайский район на юге страны. За пять дней мы познакомились со множеством людей, от пожилых изготовителей войлока (валяльщиков) до молодых предпринимателей. Большинство населения Кыргызстана составляют этнические кыргызы, но есть также русские, казахи и узбеки. Прикладное искусство и ремёсла тесно переплетены с национальной и региональной идентичностью. Об этом часто говорили разные люди, с которыми мы беседовали, в частности, о том, что концепция прикладного искусства и ремёсел занимает сильную позицию, по нашему мнению, в противодействии «исламизации», вопрос, который выходит за рамки нашей работы или компетенции.

На протяжении всей поездки нас сопровождали переводчик и гид Искандер Осмоев, съёмочная группа AdamDag – Тимур Нусимбеков и Малика Ауталипова, а также со стороны Британского совета с нами были Диана Цой и Оксана Кононова, а в Тбилиси – Динара Чочунбаева, Галина Корецкая, Айжан Беккулова и Алишер Рахимов. Цель настоящего документа – обобщить то, что мы видели, с кем мы встречались, и наши основные выводы, включая анализ того, что мы считаем ключевыми возможностями для сотрудничества с Великобританией и планы на будущее. Мы также включаем предложение о небольшом пилотном проекте. Исследовательская поездка проходила следующим образом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств

Это огромное современное здание советской эпохи, в котором содержится множество образцов как ремесленных изделий, так и реалистической живописи советской эпохи. Музейное собрание насчитывает 18000 единиц хранения. Директор музея прилагала много усилий, чтобы вовлечь детей и семьи в такие мероприятия, как рисование. Несмотря на нехватку материалов, некоторые семьи с удовольствием участвовали в проектах по рисованию, и директор сказала, что министр культуры недавно обещал отремонтировать музей. Изделиям декоративно-прикладного искусства и ремёсел отведено почетное место, и это дало хорошее начало для нашего исследования. Однако во время последующих встреч с сотрудниками музея часто поднимался вопрос относительно посетителей музея. Формирование компетентной аудитории для прикладного искусства и ремёсел представляется крайне необходимым, в частности, формирование аудитории, которая может оценить мастерство и время, вложенные в кыргызское прикладное искусство и ремёсла, чтобы производители могли получить желаемое вознаграждение и признание.

Встречи в секторе творчества

Мы провели ряд встреч с ремесленниками, включая президента и вице-президентов Ремесленного Совета Кыргызстана, а также дизайнеров и предпринимателей в области материального и нематериального культурного наследия. На этих встречах мы знакомимся преимущественно с пожилыми женщинами, которые руководят развитием и/или возрождением таких ремёсел, как изготовление войлока и ткачество узорных юртовых лент. Мы также познакомимся с академиком, ремесленником Бурул Мамбетовой, которую называют Доктор Бурул Мамбетова. Она обладатель докторской степени, работает в Бишкекском университете. Бурул призвала нас не копировать мириады проектов, которые были реализованы за эти годы, и не заканчивать наш проект без долгосрочного наследия. Эти встречи включали беседы с представителями творческих профессиональных союзов Кыргызстана. Мы также встретились с директором и производителями государственного предприятия «Национальное объединение народных художественных промыслов», организацией, которая производит изделия народных промыслов в условиях масштабного производства и продает/экспортирует изделия, созданные кыргызскими ремесленниками местным/международным клиентам и туристам, а также специальные подарки, государственные знаки отличия и другие предметы для официальных целей и межправительственных мероприятий.

Традиционное войлочное ковроделие, Бишкек

Общественный фонд «Кийиз Дуйно» и арт-группа «Седьмое небо»

Вверху – «Седьмое Небо», Бишкек, проект, объединяющий знания коренных народов и благосостояние, внизу – «Кийиз Дуйно», Бишкек.

Обе эти группы стремятся сохранить и развить культурное наследие посредством прикладного искусства и ремёсел, в частности, знаний коренного населения, а в случае «Седьмого неба» - форм достижения благосостояния и соответствия целям развития регионов. Обе группы провели семинары с молодыми женщинами, как в Бишкеке, так и на высоких летних пастбищах сельских районов Кыргызстана. С группой «Седьмое небо» мы обсудили подходы к поддержанию и передаче навыков и знаний между поколениями, представлению обучающих курсов, подготовку мастер-классов, юрточных лагерей, рабочих занятий по еде, сказкам и ремёслам, а также разрыв с молодым поколением (об их участии с молодыми предпринимателями через программу «Творческая искра» (Creative

Spark) и летние школы, разработанные для молодых людей, ставшие очень успешными). Наряду с организацией летних лагерей для традиционных видов деятельности, приносящей доход, и ремёсел, «Кийиз Дуйно» изучил знания, связанные с изготовлением традиционной одежды, ювелирных изделий и обуви, записал беседы с опытными мастерами и провел мастер-классы с музеями по всему Кыргызстану.

В ходе наших бесед с молодыми мастерами, в **Художественной галерее в Бишкеке, Государственном университете в Оше и в коворкинг-пространстве «Ололо» в Бишкеке**, было ясно, что люди, с которыми мы встречались, жаждут контактов и/или сотрудничества с зарубежными коллегами, возможности изучить новые направления для традиционных ремёсел, а также международные позиции. Они были амбициозны в своей работе и хотели видеть её на международном уровне. Многие из старших мастеров продают свои работы на международном рынке. Их успех включает в себя сильные умения рассказать историю и явную медийную смекалку, с хорошо представленными материалами – буклетами, веб-сайтами, логотипами, текстами и профессиональными фотографиями. Тем не менее, в коворкинг-пространстве «Ололо» мы также услышали о проблемах, связанных с тем, что успешные молодые кыргызские фотографы обычно покидают страну, чтобы развивать карьеру в других странах, что прошлые попытки создать журнал о ремеслах в Кыргызстане были неудачными, и что у молодых кыргызских дизайнеров есть проблемы с доступом к дорогому дизайну и трендовым ресурсам, доступным дизайнерам в других частях света. Нам было предложено снимать на видео/ записывать все без исключения семинары, которые мы могли бы разработать в рамках Crafting Futures, чтобы другие могли не отставать от них или посмотреть в удобное для них время. Нас настоятельно просили не копировать работу, сделанную ранее, **мы задались вопросом: будет ли полезен механизм кураторства прошлых и текущих проектов.**

Южный берег Иссык-Куля

Южный берег Иссык-Куля имеет региональную направленность на традиционную кыргызскую культуру, ориентированную на кластеры культурных предприятий и инициативы регионального развития, включающие, например, сказителей эпоса «Манас», изготовителей юрт, ремесленников, фермеров, целителей, охотников с орлами, орнитологов, пастухов, носителей традиционных и шаманских знаний. Он также известен традиционной музыкой, кино (места съёмок), небольшими музеями и местными ремесленными изделиями, традиционной региональной едой/кулинарией, священными местами/поселениями, включая петроглифы, антропологические аспекты и традиционные игры. Мы встретились с владельцем юрточного лагеря «Алмалуу», главой государственной администрации Тонского района и основателем фонда «Алтын Оймок» (Золотой напёрсток), чтобы поговорить о стратегиях / проектах в области ремёсел и туризма, которые разрабатываются в регионе, возможностях для межпоколенного обучения и международного обмена, и сотрудничества. Объем деятельности в этом районе впечатляет и включает в себя большое количество фестивалей, туристических мероприятий, проводимых владельцами пансионатов, семинаров, школьных учебных мероприятий и мастер-классов для местных жителей и гостей. Мы слышали о

значительных планах по модернизации местной инфраструктуры для увеличения числа туристов.

Вверху – Общественный фонд «Алтын Оймок», мастерская и магазин кыргызских ремесленных изделий и шырдаков.

Внизу – юрта, созданная Сапаром Исмаиловым и его семьёй, а также юрточный лагерь «Алмалуу».

Сары-Могол

Село Сары-Могол, расположенное недалеко от границы с Таджикистаном, находится на высокогорье и расположено на одном из Шелковых путей. Здесь очень холодно, и трудно вести хозяйство, но женщины местного ремесленного коллектива начали заниматься возрождением древних ремесленных практик, таких как традиционная женская одежда, ткачество юртовых лент. Изделия группы основаны на научных и исторических исследованиях и были представлены на показах мод в Алае и Оше. Они также опубликовали каталог, финансируемый Институтом стратегии устойчивого развития с использованием фотографий, предоставленных местной компанией. Одна из старших дочерей члена этого коллектива является преподавателем Ошского государственного университета и аспирантом в области традиционных знаний. Они упомянули, что создают рассказы о своей местности, чтобы повысить ценность изделий, которые они изготавливают.

Вверху – члены ткацкого коллектива в Сары-Моголе

Многие ремесленники, как молодые, так и пожилые, желали овладеть навыками фотографии для документирования и рекламы своих работ. Брендинг, маркировка и понимание сегментации рынка также стали основными навыками, которые люди хотели приобрести. Также поднимались вопросы совершенствования навыков онлайн-поиска в мире, где преобладают английский или китайский языки.

Самые успешные ремесленники, которых мы встречали, обладают отличными навыками коммуникации, они тесно связаны между собой в рамках глобального множества рынков, отлично умеют брендировать, маркировать и объяснять свою работу, они понимают характер своего сегмента рынка, а также участвуют в образовательных программах для дальнейшего развития ремёсел и создания новых аудиторий. Те, кто считает, что они не процветают, говорят, что они изолированы, не имеют связи с другими специалистами, не имеют доступа к ресурсам, средствам и соответствующим экспертным знаниям (особенно

в контексте государственного образования, где отсутствие эффективной политики и связей между государственным и частным секторами также вызывают озабоченность), они жаждут обмена знаниями и подключения к более широкому уровню, а также новых навыков в коммуникации, брендинге, ведении бизнеса, создании имиджа и технических навыков, связанных с их конкретными ремёслами, а также стремятся к более комплексному обучению. Молодежь Бишкека жаждала пройти курс анимации, создания национальной анимационной студии.

Наблюдения в ходе ознакомительной поездки

Исходя из наших обсуждений, обзорных визитов и Тбилисского форума межрегионального сотрудничества, мы предлагаем, чтобы последующая деятельность Crafting Futures в Кыргызстане могла бы сосредоточиться на следующих направлениях:

- Региональные и межрегиональные дискуссии, круглые столы и симпозиумы для углубления исследований, обмена знаниями и консолидации повестки дня Crafting Futures с соответствующими заинтересованными сторонами
- Рабочие семинары с коллегами по оказанию поддержки и обмену идеями
- Семинары и механизмы глобального обмена
- Практические семинары по анимации, фотографии, рассказыванию историй и основным навыкам ведения бизнеса
- Коммуникационная сеть для продвижения передового опыта по прикладному искусству и ремёслам как внутри региона, так и за его пределами, а также для сохранения и документирования практики наряду с продвижением инноваций
- Молодежный или межпоколенный ремесленный лагерь / ремесленное собрание, например, в юрточном лагере на южном берегу озера Иссык-Куль. Вместимость 60 человек в сутки.

В зависимости от результатов наших ознакомительных визитов и пилотных проектов в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане, эти мероприятия могут привести к созданию прототипа и развитию, посредством обмена, организации и исследований, Ремесленной энциклопедии стран Центральной Азии. В зависимости от результатов пилотных проектов, это может быть разработано во время основного этапа программы Crafting Futures Центральной Азии и привлечь дополнительных спонсоров, таких как посольство Великобритании в Кыргызстане, например, для финансирования молодежных / межпоколенных ремесленных лагерей / ремесленных собраний, межрегиональных мероприятий и / или какого-либо международного обмена местом жительства.

Мы считаем, что практические исследования, учитывающее культурные проблемы, постколониальную дизайнерскую этику, интерсекциональную идентичность и коллективные действия, как обсуждалось в ходе Тбилисского форума межрегионального сотрудничества Crafting Futures Центральной Азии являются подходящим методом для более обширного проекта. Наши беседы со многими людьми показывают, что в Кыргызстане был проведен ряд анализов потребностей, и мы должны остерегаться повторения предыдущей работы. Это убедительно свидетельствует о том, что мы адаптируем подход, основанный на действиях, который также обеспечит практический

опыт и навыки, в частности, для молодых ремесленников в Кыргызстане. Старший менеджер программы Британского совета Crafting Futures Кендалл Роббинс также предложила, что нам следует быть более конкретными, например, провести пилотные семинары по фотографированию и коммуникационным сетям для начинающих и продвинутых ремесленников, если возможно, собрав их вместе для обсуждения стратегий по определению и охвата аудиторий / рынков.

Также ощущается необходимость в изменении распространенного мнения о потребностях ремесленного искусства. Например, потребность в создании рекламной кампании или ребрендинга прикладного искусства и ремёсел, с тем чтобы их комплексность, историческое значение и искусность могли быть более заметными и доведены до соответствующей аудитории, чтобы прикладное искусство и ремёсла могли получить ту ценность, которая отражает работу, мастерство и проблемы, связанные с их производством. Это может помочь достичь двух целей: менять рынки, а также убедить министерства, такие как министерство образования и министерство культуры, в дальнейшем поддерживать или более эффективно развивать данный сектор и в будущем решать вопросы поддержки прикладного искусства и ремёсел. Мы не были уверены в том, что имеется достаточно данных для предоставления министерствам количественных методов (например, аудита), «теневая экономика» не позволяет собрать точные данные, но, мы думаем, что коллективный и совместный подход, такой как рассказывание историй / коммуникации / обмен даст большой результат.

В долгосрочной перспективе, интеграция ремесла в единую образовательную программу заслуживает дальнейшего изучения, но мы не считаем, что это реалистичная цель для данного проекта, скорее (как мы слышали от многих специалистов, с которыми встречались), мы думаем, было бы более реально работать с государственной системой образования и соответствующими учреждениями, которые подвержены постоянным политическим потрясениям и, следовательно, отсутствию последовательности.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕТВОРКИНГ

По результатам наших обсуждений с лидерами сектора, ремесленниками и лицами, ответственными за формирование политики, предлагаем организовать Центрально-Азиатский межрегиональный нетворкинг, участники которого смогут поделиться опытом, проблемами и возможностями и лучше понять потенциал для развития межрегиональных инициатив в секторе. Формат данного мероприятия может быть аналогичен формату Crafting Futures Networking Forum, прошедшего в Тбилиси, и может включать совещание координационной группы по проектам Central Asia Crafting Futures. Нетворкинг может состояться, например, в Бишкеке, Алматы или Ташкенте параллельно с семинарами для

ремесленников и лиц, ответственных за формирование политики, которые будут иметь отношение к пилотным проектам, перечисленным ниже.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В УЗБЕКИСТАНЕ

На основе отчета о результатах ознакомительной поездки в Узбекистан, в котором приводятся основные выводы и темы поездки, предлагаем провести ряд семинаров: один с лицами, ответственными за формирование политики, в Ташкенте (см. также предложение по организации межрегионального нетворкинга выше) и три с ремесленниками регионов (Бухара, Самарканд и Нукус), – которые позволят экспертам из Великобритании подробнее исследовать различные модели и подходы к решению проблем, обозначенных ремесленниками Узбекистана. Цель семинаров – инициировать совместный поиск решений для данных проблем, в частности новых бизнес-моделей, которые будут способствовать повышению устойчивости, новых моделей организации, которые будут создавать возможности для женщин, вариантов соединения различных способов обучения ремеслам и соответствующих механизмов документирования знаний и доступа к архивам.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В КАЗАХСТАНЕ

На основе отчета о результатах ознакомительной поездки в Казахстан, который содержит основные выводы и темы поездки, мы также предлагаем провести ряд семинаров и круглых столов, чтобы подробнее обсудить обозначенные выше вопросы. Мы предлагаем сосредоточить пилотные проекты в юго-восточном регионе страны, чтобы обеспечить возможность отслеживания прогресса в решении вопросов, выявленных в ходе поездки, но таким образом, чтобы пилотные мероприятия пересекались с проектами в Узбекистане и Кыргызстане. В данном случае представляется целесообразным сфокусироваться на более широком регионе Великого шелкового пути. В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить взаимосвязь с работой, которая проводится Chevron и Smithsonian на западе страны в Атырауской области.

Семинары можно организовать в рамках одного продолжительного визита или двух отдельных поездок в зависимости от графика специалистов. Предлагаем провести один семинар для лиц, ответственных за формирование политики, в Алматы или Нур-Султане (где целесообразнее, см. также предложение о межрегиональном нетворкинге) с участием Союза ремесленников (и, возможно, других организаций). Цель семинара – рассказать о значении сектора и выявить потребности в части политики. Второй раунд семинаров предлагается провести с ремесленниками в Алматы, Шымкенте и Туркестане. Это позволит специалистам из Великобритании узнать о различных моделях и подходах к решению проблем, выявленных в казахстанском секторе ремесел. Цель данных семинаров – инициировать совместный поиск решений для данных проблем, в частности новых бизнес-моделей, цепочек поставок, способов вывода продукции на рынок, способов обучения ремеслам и соответствующих механизмов документирования знаний и доступа к архивам.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Исходя из выводов и основных тем, выявленных в ходе поездки, мы также предлагаем организовать в рамках пилотного проекта в Кыргызстане ряд семинаров в городах и селах, чтобы подробнее исследовать проблемы, темы, модели и подходы, которые мы обсуждали с лидерами сектора ремесел и мастерами в ходе поездки. Цели семинаров, организованных в рамках пилотных проектов, будут заключаться в следующем: совместно углубить знания об основных проблемах, обозначенных ремесленниками и лидерами сектора в Кыргызстане (в т.ч. касающихся межрегиональных вопросов и возможностей); совместно разработать методологию постколониальных культурных междисциплинарных исследований, с тем чтобы поддержать коллективную работу на региональном и межрегиональном уровне; и совместно разработать стратегии для решения проблем, выявленных в ходе поездки, в частности формы и способы коллегиальной поддержки и обмена опытом, трансмедиа-сторителлинга и коммуникации, устойчивого развития бизнеса и механизмы для консолидации и расширения доступа к информации о кыргызских ремеслах и проектах. Места проведения семинаров предлагаем определить в ходе обсуждений с командой British Council, работающей над проектом Kyrgyzstan Crafting Futures, и другими экспертами (это могут быть Бишкек, Ош, Караколь, Нарын или Талас).