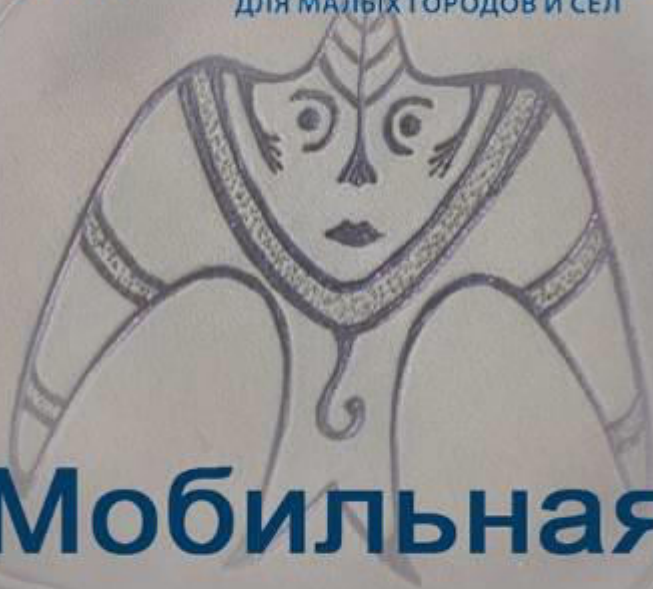

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЁЛ

Мобильная арт-студия:

традиции в современность

Томск – 2014

Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл»

Конкурс проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках своей благотворительной программы «Культура».

Конкурс для малых городов и сёл в Год культуры России призван привлечь внимание общества к теме регионального развития средствами культуры, дать возможность выявить потенциал городов и сёл РФ.

Спонсоры проекта «Мобильная арт-студия: традиции в современность»

- Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - организатор конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» www.timchenkofoundation.org
- Ассоциация менеджеров культуры (АМК) - ведущий оператор конкурса www.amcult.ru

Контактная информация:

Оксана Тимошук, руководитель службы по связям с общественностью Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, +7 (903) 6196763, otimoschuk@timchenkofoundation.org

Анастасия Коконина (pr-менеджер конкурса) +7 (926) 6980853, info@amcult.ru.

Исполнитель проекта – Томская региональная общественная социально-экологическая организация «Оберег», студия «ArtLines»

Контактная информация:

ТРОО «Оберег» oberegtomsk@yandex.ru

Студия ArtLines <http://vk.com/artlines>

конкурс проводит
Благотворительный фонд Елены
и Геннадия Тимченко при
поддержке Министерства
культуры Российской
Федерации и оперативном
управлении Ассоциации
менеджеров культуры (АМК)

проект

- победитель Всероссийского конкурса проектов
«Культурная мозаика малых городов и сел»

«Мобильная Арт-студия: традиции в современность»

http://vk.com/mobile_art_studio

***Проект призван соединить традиции народного
творчества и современные технологии и
материалы.***

Цель проекта - актуализация творческого потенциала жителей малых городов и сел Томской области через погружение в традиции культуры и ремесел.

В арт-практиках соединяются традиции народного творчества и современные технологии и материалы.

Ожидаемый результат - создание студий и сувенирных мастерских, повышающих туристическую привлекательность местности.

Обращение к традиционным культурам в сочетании с возможностями современных материалов – перспективная база развития социальных партнерств между мастерами, учреждениями образования, туристическим бизнесом, местными органами власти.

В рамках проекта ***мы обратились к образам и символам четырех культур*** (архаических и традиционных) Томской области: Кулайской, Хантыйской, Славянской, Татарской.

Работа с образами культур не только в традиционных, но и современных материалах позволяет сделать образы широкодоступными, внести их в повседневный современный быт в «живом» а не «музейном» варианте. Культура становится актуальной жизненной средой.

Основная аудитория проекта – педагоги, учащиеся и выпускники учреждений общего и профессионального образования, местные мастера, художники.

Мобильная Арт-студия проводит циклы выездных занятий, в ходе которых ведется обучение местных жителей, школьников и учителей и всех желающих техникам работы с традиционными натуральными материалами и с современными материалами, дающими возможность интерпретировать традиционные ремесла.

В рамках выездных занятий 4 блока:

1. Просветительский – изучение особенности северных культур (проводится совместно с учителями местных школ и училищ).

2 Образовательный – традиционные ремесла. Реконструкция традиций работы с берестой, кожей, костью, металлом (ковка). Использование экологически чистых местных материалов, возобновляемых природных ресурсов.

3. Прикладной – интерпретация традиционных ремесел, символов, и т.д. Привлечение современных материалов и технологий. (Закладывается сувенирный потенциал).

4. Информационный - разработка информационных и рекламных материалов, которые помогут в становлении студий и сувенирных мастерских на местах и привлечении потенциальных партнеров.

На местах проведения выездных занятий оставляется «СТАРТ»-комплект: набор инструментов, оборудования и расходных материалов, обеспечивающий возможность начать самостоятельную деятельность.

Ведут выездные занятия мастера из Томской общественной социально-экологической организации «Оберег», студия ArtLines <http://vk.com/artlines>

Студия ArtLines базируется в деревне Кисловка (Томский район, Томская область). Мастера занимаются самыми разными видами художественного творчества в разнообразных техниках. Реконструируются старинные художественные приемы и широко используются современные материалы. Кроме изготовления сувенирной продукции студия активно занимается образовательными практиками.

На фотографиях – образцы работ студии.

Работа с образами культур Томской области

Культуры, которые мы выбрали в качестве источника художественных образов, представляют интереснейшую панораму Пространства и Времени Томской области.

Архаическая Кулайская культура – уникальное явление мирового значения. Она полна загадок, ждет исследователей не только своих артефактов, но и мифов, в которых зашифрована структура Мира и места человека в нем.

Славянская культура (дохристианская) интересна тем, что размещает человека в центре сакрального мира (религиозного, «потустороннего», иррационального, мистического). Многие обычные бытовые предметы и материалы для их изготовления являются оберегами, которые помимо бытовых функций играют роль своеобразного «языка» общения с Миром.

Хантыйская культура дает возможность прикоснуться к глубинным связям Человека и Природы, почувствовать их единство.

Татарская культура является живой, развивающейся. Она не нуждается в восстановлении (как Кулайская), в реконструкции (как Славянская), в бережном сохранении (как Хантыйская). Словно вязь татарского орнамента она бежит сквозь время, сохраняя в настоящем прошлое и развиваясь в будущее.

Предметы всех этих культур – это не «экспонаты», а живое и многомерное пространство смыслов, заключенное в многозначных образах и символах.

Каждый видит в древних символах то, что он готов увидеть: сувенир с лаконичной эстетикой; мифологическое знание; глубинное откровение...

Визуальные образы архаического и традиционного искусства – это миф, воплощенный в жизненной реальности культуры. Миф, не «оторванный» от повседневного быта, и одновременно наполняющий жизнь взаимодействием с инобытием (миром предков, природы, божественных сил).

Повышение туристической привлекательности Томской области мы связываем с идеей сочетания мультикультурного потенциала и уникальной древней Кулайской культуры, которую можно рассматривать как своеобразный «брэнд» Томской области.

Томская область – место расположения одного из самых знаменитых памятников древней Кулайской культуры – горы Кулайки. Название горы и стало названием культуры. Из находок на Кулайке и в других местах Западной Сибири наибольший интерес вызывает художественная бронзовая металлопластика, которая является уникальной, не имеющей аналогов в мире. Наиболее известно кулайское плоское ажурное литье, которое рассматривается как самостоятельное явление древней истории Западной Сибири.

Как художественная, так и историческая ценность кулайской металлопластики не ниже (если не выше) широко известного скифского звериного стиля. Однако, к

величайшему сожалению, как кулайская металлопластика так и Кулайская культура в целом остается практически неизвестной и мировой и сибирской общественности.

Томская область представила самобытную Кулайскую культуру региона на фестивале «Русское наследие», прошедшем в Нью-Йорке 20-27 июня 2010 года. В планах администрации Томской области была идея постепенного объединения в один совместный проект художников-ремесленников, работающих в различных жанрах по мотивам Кулайской культуры.

Мастер-классы Мобильной арт-студии и образцы сувенирной продукции

Работа с традиционными материалами: мастер-класс по работе с кожей и сопутствующими натуральными материалами (дерево, камни, клыки, зубы, мех и т.п.).

Демонстрируются разнообразные техники работы с кожей: резьба, пирография, тиснение и т.п. Изготавливаются пояса, закладки, поясные сумки и т.п.

Работа с металлом: ковка (на мобильном газовом горне), изготовление простых кованых изделий: декоративные ножи, украшения с декорированием натуральными материалами (когти, зубы, дерево, кожа и т.п.)

Работа с ювелирной проволокой – техника Wire Wrap (плетение из проволоки) и пайка

Работа с металлическим литьем, гальваника и гравировка

Создание **сборных украшений** на основе авторского литья, натуральных материалов и металлической фурнитуры

Работа с современными материалами. Полимерные глины и литьевые материалы, имитация различных материалов с помощью пластики (кожа, кость, металл, дерево, натуральные камни и пр.), сочетание полимерных глин с натуральными материалами, светящиеся в темноте материалы.

Светильник из литьевого полиуретана и «космические» кулоны и колбы со светящимися в темноте материалами.

Проведенные циклы мастер-классов в 2014 году ***Деревня Черная Речка (Томский район, Томская область).***

Деревня Черная Речка является местом компактного проживания томских татар, а деревенская школа позиционируется как учреждение образования, ориентированное на сохранение и развитие традиций национальной культуры.

Выездные занятия студии проводились на базе школы, которая подготовила презентацию истории и образов Татарской культуры а также сконцентрировала вокруг себя детей и взрослых, желающих использовать национальный культурный потенциал в арт-практиках.

Итогом занятий стало появление инициативной группы, на базе которой планируется создание арт-студии при школе в Черной Речке. Будущий руководитель студии - Татьяна Мироненко, преподаватель изобразительного искусства, планирует использовать материалы проекта в образовательной практике, широко привлекая детей разного возраста.

Село Зырянское (Зырянский район, Томская область).

На территории Зырянского района жили чулымцы, тофалары. Остаются малоисследованными могильники и стоянки древних людей. Сегодня основное население здесь – русские, татары, украинцы. Основные промыслы – изделия из бересты, резьба по дереву, бисероплетение. Краеведческий музей считается одним из лучших в Томской области. В основе – традиции славянской культуры, однако у участников занятий большой интерес вызвала Хантыйская культура, и работа велась на основе образов Славянской и Хантыйской культур.

Выездные занятия студии проводились на базе школы и центра дополнительного образования, включающего школу искусств. Итогом семинара и планирования дальнейшей деятельности стало решение о создании инициативных групп для развития трех перспективных направлений:

- 1) Работа с металлом (организация кузницы при школе).
- 2) Работа с берестой (изготовление утвари и сувенирной продукции при сотрудничестве с дереводобывающими предприятиями района).
- 3) Развитие на базе центра дополнительного образования и школы искусств сувенирной студии, направленной на производство сувениров с исторической и культурной атрибутикой. А также «живой студии», где туристы и гости района смогут сами изготовить образцы местных сувениров.

Село Новоколомино (Чаинский район, Томская область).

Новоколомино расположено неподалеку от горы Кулайки. Вся окрестная территория – место жизни древней Кулайской цивилизации. Наша работа в Новоколомино была посвящена образам Кулайской культуры и различным вариантам ее воплощения.

Новоколоминская школа является центром культурной жизни села, на ее базе создан комплекс мастерских, которые можно дооборудовать и использовать для создания сувенирной продукции как с мотивами Кулайской культуры, так и в «лесном стиле» с использованием даров леса. Идея проекта была воспринята школьной администрацией и участниками как начало большой культурной, художественной и просветительской работы. Школьная администрация выразила желание стать трансляторами идей проекта и будущим центром обучения художественным технологиям по интерпретации образов Кулайской культуры.

***Село Песочнодубровское
(Кожевниковский район, Томская область).***

Жители села – в основном русские, творческая работа на занятиях шла по мотивам Славянской культуры.

Аудитория оказалась большой и очень заинтересованной в восприятии и дальнейшем развитии идей проекта, запланированы разнообразные формы деятельности на будущее:

- 1) Проведение творческие занятия для разных целевых аудиторий силами прошедших обучение;
- 2) Устройство благотворительных ярмарок, первая из которых запланирована на ближайшее Рождество;
- 3) Организовывать производство сувениров;
- 4) Активно использовать потенциал проекта в образовательной работе школы.

Основные результаты и перспективы проекта

В общей сложности в рамках выездных мастер-классов прошли обучение 65 человек. Из них: 38 - взрослые (учителя, воспитатели, мастера) и 27 - старшие школьники. (Полные фото-архивы выездных занятий на Яндекс-диске: <https://yadi.sk/d/ewMnRkwVcE9K8>; <https://yadi.sk/d/RBSfegjJcE9Qj>; <https://yadi.sk/d/oLJWU0pdcFJ74>; <https://yadi.sk/d/XIZFAkJpcE9T4>)

Общий для всех мест проведения занятий результат – внедрение обучающих практик проекта в учреждения общего и дополнительного образования. В д. Черная Речка будет оформляться новая студия, в селе Зырянское материалы проекта будут использоваться в общеобразовательной школе и школе искусств. В с. Новоколомино и Песочнодубровское педагоги и местные мастера увидели возможность не только использования материалов проекта на своей местности, но и самостоятельно тиражировать их, стать своеобразными центрами развития и трансляции идеи «культурного туризма», с одной стороны, повышающего культурную грамотность населения, а с другой – увеличивающего туристическую привлекательность территории.

Во всех местах планируется развивать производство сувенирной продукции и создать возможность для приезжающих туристов самостоятельно изготавливать сувениры в русле традиций местных культур. Для обеспечения этой возможности в рамках занятий Мобильной арт-студии был продемонстрирован потенциал развития форм традиционного искусства, доступного для желающих и не требующих профессионального обучения, а также варианты привлечения современных технологий и материалов. Производство сувениров из современных материалов и материалов, традиционных для Томской области, позволит привлечь средства для дальнейшего автономного существования местных студий и мастерских. Для органов власти появляются перспективы развития эффективных социальных партнерств между мастерами, учреждениями образования, туристическим бизнесом.

Исполнители проекта

Котикова Кристина – руководитель проекта, ведущая мастер-классов (магистрантка ФП ТГУ, художник, ювелир)

Контакты: Laurefin@yandex.ru

Телефон: 8-909-538-4144

Бондаренко Никита – ведущий мастер-классов (студент ТСХИ (ф) НГАУ, кузнец, ювелир, матер по работе с деревом и кожей)

Контакты: Lynx-rasamaha@yandex.ru

Телефон: 8-952-161-28-71

Широкова Любовь – ассистент,

фотограф (окончила Институт искусств и культуры Томского государственного университета, художник)

Контакты: <http://vk.com/annatartrue>

Котиков Олег – консультант проекта, председатель ТРОО «Оберег», доцент Томского института повышения квалификации работников образования.

Контакты: oberegtomsk@yandex.ru

Телефон: 8-903-915-0539

Частоколенко Яна – консультант проекта, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности Томского государственного университета.

Контакты: oberegtomsk@yandex.ru

Телефон: 8-903-954-0282

Студия ArtLines
<http://vk.com/artlines>