

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ARTLAB SATBAYEV UNIVERSITY (2023–2024)

ArtLab является междисциплинарным образовательным и творческим структурным подразделением Satbayev University, обеспечивающим интеграцию гуманитарных, художественных и креативных практик в инженерное образование в целях развития креативного мышления, коммуникативных компетенций и гуманитарной рефлексии обучающихся.

В процессе развития ArtLab сформировался как центр креативных индустрий, действующий внутри университета и одновременно выстраивающий устойчивые связи с внешней культурной и профессиональной средой города Алматы. Деятельность ArtLab охватывает несколько взаимосвязанных направлений:

- образовательную арт-платформу, встроенную в учебные траектории студентов;
- театральное производство (студенческое и профессиональное);
- цифровое и медиа-искусство;
- экспериментальные междисциплинарные форматы, включая гастро-лабораторию (этап запуска).

2. Театр как основа формирования междисциплинарной среды

2.1. Становление и художественный эксперимент (2023)

Первый этап работы ArtLab был связан с театром как основной формой взаимодействия с университетской аудиторией. Такой выбор был обусловлен потенциалом театра как инструмента коллективного мышления, рефлексии и коммуникации, особенно актуального в среде технического вуза. Театр рассматривался не как форма досуга, а как пространство анализа, проживания опыта и осмысления профессиональной и личной идентичности.

В течение 2023 года была сформирована первая студенческая театральная группа, объединившая обучающихся разных курсов и институтов Satbayev University. Регулярные занятия по актёрскому мастерству, репетиции и лекционные форматы стали альтернативной образовательной средой, в которой развивались навыки самопрезентации, ответственности, внимания к партнёру и командного взаимодействия. Для многих студентов участие в ArtLab стало первым опытом выхода за рамки привычной инженерной роли и пробой себя в новом качестве.

Авторский спектакль «Механизм»

Первым завершённым художественным результатом работы ArtLab стал авторский спектакль «Механизм», написанный Анель Сыздыковой-Битосси, представленный в декабре 2023 года. Проект был выстроен как метафорическое исследование внутреннего мира студентов-инженеров. В коллективном сценарии герои оказываются в древнем Крите и проходят через лабиринт испытаний, сталкиваясь с личными страхами, ответственностью за выбор и необходимостью доверия друг к другу.

Работа над спектаклем имела выраженный образовательный эффект. Проект требовал высокой собранности, дисциплины и умения действовать в условиях ограниченного времени и повышенного напряжения. Студенты проявили себя не только как исполнители на сцене, но и как команда, способная выстраивать процессы за кулисами — от организации репетиций до технической подготовки и взаимной поддержки. Этот опыт способствовал формированию стрессоустойчивости, навыков

саморегуляции и ответственности, напрямую применимых в будущей профессиональной деятельности.

2.2. Расширение и профессионализация (2024)

В 2024 году деятельность ArtLab перешла в фазу активного расширения и профессионализации. Театральное направление получило развитие в форме исследовательских и профессиональных проектов.

Спектакль-исследование «Счастье в Политехе»

Одним из ключевых проектов стал спектакль «Счастье в Политехе», созданный на основе наблюдений и исследовательской работы со студентами технического университета. Проект поднимал вопросы профессиональной идентичности, ожиданий от образования и представлений о счастье в инженерной среде. Неоднозначная реакция аудитории подтвердила исследовательский характер постановки и её способность инициировать рефлексию.

Показ спектакля на сцене городского театра стал важным этапом включения студентов ArtLab в профессиональный театральный контекст и расширения присутствия лаборатории за пределами университета.

Работа с сотрудниками университета: спектакль «Хористы»

Параллельно ArtLab начал системную работу с сотрудниками университета. Итогом стал спектакль «Хористы», в котором приняли участие представители различных подразделений вуза. Проект способствовал формированию горизонтальных связей, развитию доверия и созданию новой культуры взаимодействия внутри университетского сообщества.

Репертуар

К настоящему моменту ArtLab сформировал устойчивый репертуар, насчитывающий 10 спектаклей, реализованных в различных форматах — от студенческих и исследовательских постановок до профессиональных театральных проектов. Репертуар ArtLab отражает междисциплинарный характер лаборатории и ориентирован на работу с социальными, гуманитарными и культурными темами, актуальными для университетской и городской аудитории.

В настоящее время в производственном процессе находятся два новых спектакля, находящихся на стадии репетиций. Один из проектов основан на пьесе Мухамметкали Хасенова «Пай-пай, жас жубайлар-ай» на музыку группы «Дос-Мукасан» и рассматривается как художественное высказывание, переосмысляющее культурное наследие через современный театральный язык.

Проект Offstage

Проект Offstage направлен на расширение представлений студентов о театре как индустрии. Встречи с профессионалами, работающими вне сцены, позволяют рассмотреть управленческие, организационные и производственные аспекты творческой деятельности.

Авторская лекция-перформанс «Синтезориум»

Проект «Синтезориум» представляет собой театральную лекцию, посвящённую теме редкоземельных металлов. Проект объединяет художественную форму с анализом технических, этических и социальных аспектов использования ресурсов.

В рамках расширения форматов театральной деятельности ArtLab в 2024 году было реализовано направление уличного и клоунского театра. Совместно с профессиональной цирковой династией Мутургановых был создан спектакль *«Клоун. Шкаф. Шкаф. Клоун»*, ориентированный на работу в открытых городских пространствах и фестивальном формате.

Спектакль был представлен на фестивале уличного театра в городе Астана, где получил высокую профессиональную оценку и был удостоен Гран-при. Участие в фестивале за пределами университета стало значимым этапом профессионализации деятельности ArtLab и подтвердило конкурентоспособность лаборатории в сфере уличного и клоунского театра на национальном уровне.

Клоунские и цирковые практики как педагогический инструмент

Отдельное направление в деятельности ArtLab связано с клоунскими и цирковыми форматами. Данные практики используются не ради внешнего эффекта, а как осознанный педагогический и образовательный инструмент, позволяющий студентам и сотрудникам работать с телом, уязвимостью и внутренними зажимами в безопасной и структурированной форме.

(В академической и инженерной образовательной среде студентам, как правило, не предоставляется пространство, в котором допустимы спонтанность, нелинейность и телесное исследование. Клоунский подход, напротив, создаёт условия для осознанного выхода из привычных ролей, позволяет безопасно «снять маски», исследовать собственные реакции и границы).

В рамках клоунских проектов, включая музыкальный спектакль *«Янко Круль Албанский»*, студенты получают возможность работать с телесным присутствием, вниманием и физической выразительностью. Осознанная игра, преувеличение и работа с неловкостью становятся инструментами освобождения от зажимов и восстановления контакта с собой. Процессы выстроены структурно и дисциплинированно, с акцентом на безопасность, ритм и ответственность.

3. ArtLab как открытая междисциплинарная среда и центр притяжения

Со временем ArtLab сформировался как устойчивая точка притяжения для представителей креативных индустрий города Алматы. Пространство лаборатории функционирует как открытая профессиональная среда, ориентированная на длительное присутствие специалистов, совместную проектную деятельность и системный обмен опытом.

В осенний период 2024 года был проведён фестиваль *«Где приземлиться?»*. В рамках фестиваля было задействовано индустриальное пространство университета, адаптированное под проведение культурно-образовательных мероприятий, объединяющих театральные, цифровые, музыкальные и визуальные форматы.

В рамках данного формата в ArtLab появились свои резиденты — представители цифрового искусства и современного цирка, которые принимают участие в проектах лаборатории и взаимодействуют со студентами в образовательном формате. Резиденты проводят мастер-классы, делятся профессиональным опытом и вовлекают обучающихся в процессы создания художественных и технологических решений. Это способствует формированию у студентов представления о креативных индустриях как о профессиональной сфере, требующей сочетания инженерного мышления, технологической грамотности и художественного воображения.

4. Образовательное направление: Цикл творческих дисциплин

4.1. Философские и методологические основания

Цикл творческих дисциплин ArtLab является ключевым образовательным инструментом интеграции креативных практик в техническое образование. Программа опирается на философию Bildung, ориентированную на формирование целостной личности через осмысленное образование, а также на концепцию «Толық адам», предполагающую гармоничное развитие разума, чувств и нравственных ориентиров.

В данной модели инженер рассматривается не только как носитель профессиональных знаний, но и как субъект культуры, способный принимать ответственные решения с учётом социальных, этических и человеческих последствий.

Цикл включает следующие дисциплины:

1. Актёрское мастерство и навыки коммуникации
2. Режиссура и проектное мышление
3. Основы дизайна и моды
4. Основы сценографии
5. Креативное предпринимательство

4.2. Контингент и охват

В 2025 году в Цикл творческих дисциплин были зачислены 115 студентов первого курса из различных институтов Satbayev University. Набор носил добровольный характер и имел общеуниверситетский междисциплинарный охват.

4.3. Структура обучения и проектная логика

Цикл реализуется в двухсеместровой логике:

- первый семестр направлен на освоение выбранной дисциплины и формирование индивидуального образовательного трека;
- второй семестр строится вокруг обязательной междисциплинарной проектной работы.

Ключевым методическим элементом стала установочная встреча, в ходе которой студенты сформировали «облако проблем» — карту актуальных тем, тревог и вызовов. Эти темы легли в основу всей дальнейшей проектной деятельности.

4.4. Итоговая аттестация — «Супер-Экзамен»

Финальной формой оценки является публичная аттестация в формате «Супер-Экзамена», в рамках которой студенты представляют результаты своей работы в виде спектаклей, перформансов, короткометражных фильмов, показов мод, экологических и социальных проектов. Данный формат позволяет получить осязаемый, наблюдаемый результат образовательного процесса.

5. Имплицитный эффект и социальное воздействие

Деятельность ArtLab формирует устойчивый имплицитный эффект, проявляющийся в развитии ответственности, эмпатии, коммуникативных навыков и способности к публичному высказыванию. ArtLab функционирует как эмоционально безопасное пространство, где студенты чувствуют себя услышанными и вовлечёнными в диалог.

Перспективы развития на 2026 год:

6. Экспериментальные направления: гастро-лаборатория (этап запуска)

На этапе запуска находится гастро-лаборатория ArtLab — экспериментальная платформа, исследующая взаимодействие вкуса, эмоций и технологий. Проект предполагает работу с мультисенсорным опытом, где гастрономия сочетается с цифровым искусством, роботизированными элементами и технологическими решениями, формируя новые образовательные и пользовательские форматы.

7. Международное и внешнее взаимодействие

Заключено соглашение о культурном обмене с Университетом Флоренции (UNIFI, департамент SAGAS). Весной 2026 года запускается цикл онлайн-лекций по истории театра на английском языке, также ведётся подготовка совместной театральной лаборатории Казахстан–Италия и переговоры с Итальянским институтом культуры в Алматы, которые уже заинтересовались в проекте.

Заключение

ArtLab Satbayev University утвердился как образовательная платформа и центр креативных индустрий, формирующий новый тип инженера — специалиста с развитым гуманитарным мышлением, креативностью и социальной ответственностью. Практика ArtLab демонстрирует потенциал университетских инициатив в развитии человеческого капитала и креативных индустрий страны.