Фонд «Таволга»
делаем археологию и историю
ближе к человеку

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ:
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
К ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ «СНЫ СИБИРИ»

при поддержке партнера просветительской программы:

ПОЛЮС

«СНЫ СИБИРИ» — это многолетний передвижной проект, который рассказывает про древнее и средневековое прошлое Сибири и Дальнего Востока через археологию и современное искусство.

«Сны Сибири» — это также объединение усилий команды фонда «Таволга», принявших участие в проекте музеев и научных институтов, предоставляющих свои коллекции, скульптуру, живопись, графику, а также вольных кураторов. А еще «Сны Сибири» — это пространство эксперимента в создании экспозиции, в необычных коллаборациях и апробирования новых форматов просветительских мероприятий. И в данном издании пойдет речь о последнем.

ОТ АВТОРОВ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Задача этого издания — подумать и рассказать сразу о нескольких, как нам кажется, важных вещах в музейно-педагогической работе.

Во-первых, о том, как одна и та же сложносочинённая выставка способна по-разному раскрываться на разных территориях, в разных по типу музеях.

Во-вторых, услышать голоса музейных команд, узнать о том, как «заходящие» выставки помогают понимать что-то новое про рутинную музейную работу, про вдохновение, которое они могут дарить.

В-третьих, помочь промежуточно осмыслить довольно долгосрочный проект, чьё путешествие началось в 2023 году и завершится лишь через несколько лет, совершив полный круг по нашей большой стране, проехав по Транссибу с запада на восток и обратно. Это тоже важно, ведь в долгом пути, когда финал так отдалён, неизбежно чувство усталости, а текущие (объективные и неизбежные) организационные сложности могут заслонить свет заложенных смыслов.

В-четвёртых, межмузейная коммуникация — это чаще всего совместные проекты и общение на публичных научных и практических мероприятиях, но повседневно практически не бывает времени посмотреть: а как коллеги в другом регионе работают с той же темой? В этом часто нет необходимости, если уже есть собственные решения, так каждый погружён в свою повседневность. Компактно представляя опыт, мы можем сэкономить время музейных команд, здесь наверняка читателя встретит радость узнавания от схожих решений и появятся подсказки для тех, кто уже работает или собирается работать со схожими темами.

В общем, четыре повода – это довольно обширное основание и крепкий повод. Чтобы почувствовать сколько уже сделано организаторами и командами на местах, мы и взялись за эту работу.

Все разделы написаны на основе интервью с сотрудниками музеев, связанными с музейно-педагогическим сопровождением «Снов Сибири», кураторами и менеджерами Фонда «Таволга».

Среди ответов вы увидите формулировки, в том числе отсылающие нас к технологиям продвижения музейных выставок и программ. Нам было интересно обратить своё и ваше внимание на образовательную

составляющую и потенциал промо-роликов для социальных сетей, дизайн-решений сувениров, вариантов использования каталога.

В тексте вас встретит прямая речь, схемы, перечни, а также наши размышления на основе замеченного и услышанного – в целом мы старались сохранить интонации музеев и не быть слишком сухими.

Мы благодарим команды за открытость, готовность вспоминать «как это было», что «в сухом остатке», делиться наработками, размышлениями и сомнениями.

Мы благодарим вас, за то, что сейчас вы решили совершить с нами мысленное путешествие во Владивосток и Красноярск на выставку «Сны Сибири».

Наталья Бухарова и Ирина Прохорова!

ПЕРВАЯ ТОЧКА БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Выставка «Сны Сибири» первоначально была приурочена к 130-летию начала строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1892 г был основан Комитет Сибирской железной дороги. В 1891 г. император Александра III издал рескрипт о начале строительства Великого Сибирского пути. Зона отчуждения и наполнение коллекций музеев.

«Сны Сибири» - первая в российской музейной практике попытка осмыслить одновременно в археологическом и художественном контекстах громадное пространство российской Азии — Сибирь. И понятие это условное, так как шире традиционного пространства Сибири и, объединяет территории от уральских гор до Тихого океана.

Одновременно с этим, пространство выставки — это путешествие зрителя между мирами и культурами, многие из которых уже исчезли с лица земли, и в наследство от них нам достались лишь материальные свидетельства.

Цели создателей выставки: рассказать посетителю о многомерности окружающего его здесь пространства: культурного, географического, исторического через наиболее яркие образы древности и современности.

Археологический ландшафт выставки представляет собой архипелаг отдельных культурных традиций древнего океана под названием Сибирь, островов, различающихся по тектонике и времени жизни, по фауне и флоре, и по нравам и языку своих обитателей.

Особое противопоставление современного и археологии. А также обратить внимание на противопоставление крупной формы и маленьких объектов.

ИДЕИ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЕ

Основная идея просветительской программы в целом повторяет концепцию выставки – органично сочетать академическое и научное начало археологии с современным и экспериментальным ее продолжением. Поэтому было важно во всех форматах стараться найти точки этих пересечений, при этом оставлять “воздух” посетителю для рефлексии и самостоятельного диалога с искусством.

Если говорить о первоначальном замысле и структуре просветительской программы, то она преимущественно опирается на определенные целевые аудитории, и ее можно разделить на следующие блоки:

- Научно-популярный лекторий;
- Мероприятия для детской аудитории;
- Инклюзивные программы.

Научно-популярный лекторий в большей степени рассчитан на широкую аудиторию, нежели на профессиональное научное сообщество. Тематическая основа – археология, характерная определенным географическим зонам Сибири и Дальнего Востока. Однако, чтобы показать широкий спектр и богатство культур двух регионов, помимо сугубо “археологических” тем, в программу вошли выступления о том, как древняя сибирская культура отражается в литературе и современном искусстве, о коренных народах Сибири, как продолжателей традиций, о философских рассуждениях об «историчности» народов в целом.

Важно, что лекторий не существует изолированно от регионального научного сообщества. Задача заключается не только в привлечении ведущих ученых со всей страны, но и в вовлечении местных исследователей. Ведь кто если не они знают и понимают о культуре своего региона. Выставка стала площадкой, где они могли представить свои исследования, а также пространством для транслирования местных культурных ценностей.

Второй блок ориентирован **на детскую аудиторию**. Здесь идет речь про достаточно широкую возрастную вилку от 7 до 18 лет. Это означит, что для разработки программ, мастер-классов, арт-терапевтических

занятий и т.д., использовался широкий спектр методик, которые применяются в музейной педагогике.

Социальная миссия фонда – **делать культурное наследие доступным для разных аудиторий**. Поэтому выставка оборудована тактильными макетами и элементами застройки, которые обогащают посетительский опыт для незрячих и слабовидящих, разрабатывались тематические экскурсии и терапевтические занятия для людей с инвалидностью разных нозологий, проводились междисциплинарные лаборатории в партнерстве с региональными НКО.

Нашим опытом мы делимся с большой щедростью и радостью!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Владивосток

«Во сне возможно всё, что угодно»
Артём Чубун

Первая точка большого путешествия выставки «Сны Сибири» – Владивосток. Здесь заканчиваются пути Транссиба и начался музейно-педагогический эксперимент. Выставка развернулась в залах Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. Арсеньева – это историко-краеведческий музей с большой собственной коллекцией археологии, этнографии и искусства. Его команда отлично умеет работать с образами, выстраивать связи между глобальной историей и повседневностью горожан, жителей региона.

Подготовка к приёму выставки началась за полгода до её открытия. Просветительская команда активно работала параллельно по трем направлениям, продумывая “взрослую”, детскую и инклюзивную части общей образовательной программы. Этой задачей занимались экскурсионно-образовательный отдел, отдел музейно-образовательных программ, и отдел инклюзивных проектов.

Основная образовательная программа на старте не имела ограничений и строгих тематических рамок. Команда исходила из посыла «Во сне возможно всё, что угодно».

Цели программы:

- интерпретация по всем направлениям максимально простым способом;
- увеличение воронки вхождения – дать реализовать посетителям все виды мотивации;
- сохранить атмосферу выставки во всех используемых форматах;

- сохранить и передать голос кураторов – поддержать и раскрыть их идеи;
- очаровать и заинтересовать посетителя.

Основу образовательной программы, её костяк, составляли лекции и обзорные экскурсии. Тематических вариаций, концентрирующихся вокруг разделов или отдельных экспонатов коллеги не вводили. Они опирались на разнообразие, естественным образом возникающее в рассказах разных экскурсоводов, их способах адаптации сложного материала для разного опыта посетителей, фокусе их собственного внимания, сформированного образованием, интересами. Так же как в работе лектора, у экскурсовода в голове хранится полный объём, заложенный куратором на методической экскурсии, при этом он обогащается опытом и накопленными знаниями рассказчика, вопросами и вниманием гостей выставки. Так получается, что не бывает двух идентичных экскурсий даже от одного экскурсовода для одной группы. Выставка не требовала унификации в подаче, уже на старте кураторы и принимающая команда опирались на концепцию мифа и сна, а во сне возможно всё, что угодно, всё неповторимо.

НАУКА

Существенно тематически расширить выставку должна была лекционная программа. Тут важно сказать, что формат для музея не новый, но в то же время не особо часто применяемый. В какой-то момент команда сконцентрировалась на других формах работы, раскрывающих материальное и нематериальное наследие, сохраняемое музеем – экскурсии и экскурсионные марафоны, интерактивные занятия, лаборатории, концертные программы, театральные элементы. Массивный цикл лекций, зашедший вместе с выставкой, стал с одной стороны возможностью, а с другой – в некотором смысле испытанием. Формат предполагает свой цикл подготовки и организационные особенности, а узкотематические лекции требуют работы с иной аудиторией, её оповещением, набором. Влияет и частота проведения.

Пленённые красотой археологической темы и археоарта, довольно широким кругом специалистов, организаторы в первой точке путешествия выставки, Владивостоке, дали себе полную свободу – уплотнили лекционную программу максимально. По завершении, команда признаёт, что объективно столь часто (еженедельно) можно

было не ставить – дать публике «переварить» материал. Иногда сложно затормозить в процессе – даты уже согласованы с лекторами, которые встроили выступления в свои порой довольно плотные графики – но иногда всё-таки можно, если вы чувствуете, что что-то идёт не так.

Ещё одна сложность – наша пресыщенность цифровыми и онлайн-форматами. Результаты проведения лекционной программы показывают, что живое слово в среде желаннее и интереснее, даже если это сугубо научная лекция, сложная для погруженных в контест слушателей.

СКАЗКИ

Основная часть программы строилась на встраивании материала выставки в те форматы, которые уже были опробованы музеем на практике, а некоторые из них имеют свою постоянную аудиторию. В частности, это касается детских занятий.

Одна из самых востребованных и узнаваемых программ Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. Арсеньева — иммерсивные аудиоспектакли «Сказки с молоком». Наблюдая за живым процессом создания иллюстраций под рассказ актёра и музыкальное сопровождение, рождается настоящая магия. Сказки народов Сибири и Дальнего Востока стали органичным материалом, и аудиоспектакли на их основе отлично вписались в программу выставки.

Важная деталь — до «Снов Сибири» в залах первого этажа, куда встала выставка, в течение 12 лет располагалась основная экспозиция музея, посвященная средневековой истории Приморского края — государству Бохай. Изменение архитектуры привычного пространства стало для коллег, с одной стороны, вызовом, с другой — возможностью взглянуть на собственный музей заново.

Обживание «нового» пространства повлекло за собой эксперименты. Привычный для музея формат «Сказок с молоком» на несколько показов превратился в перфоманс-променад по выставке с актёрами и аудиосопровождением. При этом сохранилась связь с фольклором коренного населения Приморья — Удэге, с полной опорой на предметный ряд выставки. Взятые сюжеты очень легко ложились на формы и образы археологических артефактов.

ВНИМАНИЕ, СОСЕДИ

Большим преимуществом для команды стало наличие в основной экспозиции залов, посвященных археологии и этнографии Приморского края. Так получилось связать выставку «Сны Сибири» и стационарную экспозицию музея, которая уже давно знакома команде музея.

Такое «перетекание» материала позволило очень логично, пройдя всю Сибирь [выставку], оказаться на Дальнем Востоке [постоянная экспозиция], а после продолжить знакомство с коренными народами Приморского края. Совмещение выставки «Сны Сибири» и залов основной экспозиции использовалось в:

- в экскурсионных маршрутах по музею для детей, которым в помощь выдавалась рабочая тетрадь, связывающая две части — «Сны Сибири» и этнографию Приморья;
- в отдельной программе для туристов и жителей выстраивалась связь с археологической частью экспозиции.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В интервью коллеги поделились радостью от того, что выставка стала отличным поводом опробовать новый элемент – книжку-раскраску. Команда хотела создать особый путеводитель, который можно использовать и в пространстве музея, и после выставки – дома, продляя контакт с темой. При этом было были учтены сразу несколько принципиальных моментов:

Абсолютная историчность. Раскраска – чаще всего упрощение и стилизация, но для выставки была важна достоверность образов, поэтому художники, работавшие над оформлением, постарались сохранить важнейшие детали.

Многофункциональность. Картинки – тот же текст, то, что для одних – закрепление, для других – способ получения знания. Раскраску использовали и как путеводитель по выставке для малышей, которые ещё не умеют читать, дошколят, семейной аудитории. Очень понятные картинки становились визуальным разъяснением.

Унести с собой кусочек чуда. Посещение эффектной выставки – яркое впечатление, которое было доступно аудиториям Владивостока и Приморья. И если для жителей города приход на выставку ограничивался только рабоче-учебным графиком, то для тех, кто живёт довольно далеко непросто посетить выставку дважды, даже если она очень понравилась. Команда дарила раскраску школьникам из Приморского края как подарок, чтобы ребята могли снова погрузиться в мир археологии и современного искусства, вернувшись домой.

Конечно, раскраски и путеводители - не новый для музеев инструмент, но с точки зрения музейной педагогики (продлённого взаимодействия) и гостеприимства (удобства и многофункциональности) он очень хорош. Каждая новая раскраска помогает освоить его почти безграничные возможности и использовать всё виртуознее и тоньше.

В детской экскурсионной программе команда использовала привычный для себя и посетителей формат: рабочие листы, которые заполняются непосредственно во время экскурсии и помогают закрепить услышанное или в духе эвристической технологии – открыть что-то для себя. Содержание заданий основательно погружало в контекст выставки, а акценты повторяли кураторский, взрослый замысел – задания придумывались музейными педагогами для самых важных тем и ключевых экспонатов. Их задача была сделать сложное простым, поэтому был выбран органичный теме формат – полевой дневник. Важно, что дизайн листов визуально продолжал выставку, работая на целостное восприятие.

НЕ ТЕРЯЛИ, НО НАШЛИ

Неожиданное и весёлое решение нашлось, когда вдруг стало понятно, что заполнять листы, рабочие тетради и раскраски на выставке не так просто – выставочные залы ощутимо затемнены, это было важно для создания атмосферы. Решение нашлось в фонариках, которые давали дополнительный свет и помогали фокусировать внимание направлением луча. Получился игровой поисковый сюжет и совершенно особенная исследовательская атмосфера.

ИНКЛЮЗИЯ

Затемнение отличный повод поговорить о том, как строилась инклюзивная программа на выставке. У Музея имени В. К. Арсеньева есть отдел инклюзивных программ, который довольно давно начал вести системную работу с разными особыми аудиториями. К моменту открытия выставки команда установила прочные связи с адаптивными школами и садами, общественными организациями.

НЕ ВСЁ

Идея этого текста родилась из гипотезы и наблюдения: разный профиль музеев, принимавших выставку – разные площадки, разный опыт, разный запрос аудитории. Поэтому и набор форматов разный, что-то срабатывает, а что-то нет. Например, во Владивостоке художественные мастер-классы в музее исторического профиля не пользовались популярностью. Коллеги оттолкнулись от базовых материалов древности и предложили творческую практику в духе наивного искусства: роспись по гальке. Несколько занятий прошли с неполным набором групп, поэтому от них было принято решение отказаться в пользу более востребованных.

Потенциал:

- очень хотелось дискуссий про дизайн, про создание сувенирных линеек для разной аудитории, привлечение междисциплинарных специалистов для диалога;
- исторический музей может расширить форматы за счёт художественной составляющей выставки (с местными галереями/арт-пространствами), на почве концептуальности (с ресторанами), интерактивности и аттрактивности (театры, перформативные).

Но при этом могут возникать **риски:** может происходить размывание и искажение смыслов при приглашении внешних непогруженных партнёров в пространство выставки. Ощущение высокой ответственности за доверенное кураторами несение смыслов. Это критически оценивается, воспринимается очень чувствительно музейной командой.

Красноярск

В Красноярске необычным опытом для команды фонда стало проведение одной выставки в двух разных музейных пространствах — в Музейном центре «Площадь Мира» и в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова.

Такое решение обусловлено значительным увеличением объема археологической части выставки (почти в два раза по сравнению с тем, что было показано в Москве в 2022 г. и во Владивостоке — в 2024 г.). Кроме того, количество экспонируемых предметов современного искусства по сравнению с предыдущими выставками выросло в четыре раза. Новые исходные данные потребовали новых решений.

Разделение экспозиции между двумя пространствами позволило нагляднее показать взаимосвязь между образами древнего искусства с современным, которое нередко возвращается к наиболее архаичным пластам сознания человека, порождая минималистичные, но глубокие, а главное - понятные широкому зрителю образы.

Археологическая часть выставки, как и ранее, была призвана продемонстрировала культурные традиции огромной территории — от Пермского до Приморского края. Современное искусство в Красноярске было представлено, помимо скульптур Даши Намдакова, работами местных авторов из собственных собраний принимающих выставку музеев и частных коллекций. Осталось расставить акценты.

В Музейном центре «Площадь Мира» был сделан упор на показ зооморфных образов древнего искусства, на отражение окружающего мира в глазах древнего человека и человека раннего средневековья. Современное искусство в данном случае помогало раскрыть и подсветить пересекающиеся с древностью образы.

В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова, наоборот, акцент сделан на исследовании феномена неоархаики на материале произведений 1920-х — 2020-х годов. Дополнением к произведениям выдающихся Владимира Капелько, Владимира Наседкина, Натальи Баданиной и др. авторов стали разнообразные антропоморфные изображения – от «шаманских личин» до монументальных мемориальных памятников эпохи древних тюрок.

Музейный центр «Площадь Мира»

Музейный центр «Площадь Мира» — один из немногих музеев актуального искусства в стране. Центр системно поддерживает молодых художников и, помимо выставочных проектов, проводит биеннале современного искусства, постоянно экспериментирует с форматами, что является сильной стороной всей команды.

Отличительной чертой экспозиции в «Площади Мира», а мы, безусловно, при проектировании просветительских программ отталкиваемся и от смыслового наполнения и застройки выставки, стало ее продолжение в виде парной экспозиции - «Архаика современности», состоящей исключительно из коллекций музейного центра. Это «расширение» позволило разнообразить программу и снизить тревогу коллег относительно совершенно нового материала, представленного на выставке «Сны Сибири».

О НОВОМ МАТЕРИАЛЕ

Работа с археологией для музея стала настоящим вызовом! Потому что большая часть выставок в залах музейного центра имели художественный характер, а не археологический. Команда поделилась, что на момент подготовки мероприятий у них не было механик взаимодействия и интерпретации подобного материала. Их пришлось разрабатывать с нуля, в том числе и экскурсионные форматы.

При этом все равно при разработке мероприятий центр использовал понятные и давно рабочие форматы, просто масштабировав свой опыт до выставки «Сны Сибири».

ЭКСКУРСИИ

В программе была представлена широкая линейка тематических экскурсионных маршрутов. Причем такое разнообразие обусловлено не только внутренней работой музея, исходящей из проведения текущих мероприятий в музее («Ночь музеев», тематические

фестивали и т.д.), но и запросом аудитории (внешний фактор). Например, к Международному женскому дню проводились экскурсии про образ женщины в бронзе.

Еще команда центра поделилась, что экскурсии в начале и конце выставки — это совершенно разные экскурсии. Они трансформировались по мере присвоения коллективом нового материала и тому, как каждый экскурсовод пропускал через себя новый материал, по мере обрастания новым опытом, фактами и влияния новой аудитории (археологи, историки, краеведы).

Из интересных форматов хотим отметить, традиционные для центра экскурсии с фонариком. Музей специально закрывается под группу и в полной темноте следует за экскурсоводом. На примере Снов Сибири можно сказать, что условия экспонирования - влияют на привычные форматы. Несмотря на то, что выставка сама по себе очень темная, однако для пребывания человека в залах было необходимо обеспечить работу подсветки витрин и охранного оборудования, требуемого безопасностью. Поэтому по иронии - на ночной экскурсии выставка на ночных экскурсиях оказалась самым ярким и светлым участком маршрута.

ИЗМЕНЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Команда центра поделилась своими впечатлениями о выставке, которая проходила в течение шести месяцев, включая продление срока экспозиции.

Из-за особенности выставочной политики музейного центра, а именно частой сменяемости выставок с коротким сроком экспонирования, в какой-то момент «Сны Сибири» начали восприниматься коллективом как постоянная экспозиция.

За 6 месяцев команда прикипела к выставке — после было сложно переключиться на новые проекты, но это оценивается коллегами как необычный и интересный опыт проживания цикла выставки.

МЫ ВАС ВСЕГДА ЖДАЛИ

Основная целевая аудитория музейного центра — молодые люди в возрасте 26–30 лет, активная молодёжь, интересующаяся современным искусством, а также подростки. При разработке детских

программ особое внимание уделялось возрастной группе, являющейся держателям Пушкинской карты.

Поскольку одна из целей просветительской программы была привлечь новую аудиторию, в качестве нетипичных мероприятий выступили лекции. Они позволили протестировать данный формат музейных событий, а также через новый научный контекст заинтересовать новую, несвойственную музею публику. При этом основные посетители музейного центра не ассоциировали его с таким «классическим» форматом, поэтому посещаемость лекций среди молодежи была меньше, чем этого ожидали организаторы проекта в начале.

Таким образом:

- музей получил новую аудиторию более старшего возраста, их основные интересы — это краеведение, археология и история, а современное искусство в меньшей степени.
- посетители начали ассоциировать музей с выставкой «Сны Сибири», и через нее для новых посетителей происходило знакомство с другими выставками и проектами центра.

ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Новый опыт в просветительском поле связан с проведением экскурсий, программ и мастер-классов для людей с инвалидностью.

В рамках проекта фонд «Таволга» стал инициатором подготовки экскурсий на жестовом языке. Команда фонда прекрасно понимала, что, приглашая глухих и слабослышащих на выставку, важно иметь «проводника» в их сообщество, что связано с большим недоверием его ко внешнему миру. Поэтому благодаря Красноярскому отделению ВОГ мы нашли активного и инициативного глухого специалиста, Марию Синкину, которая проявила желание освоить материал по выставке и методику проведения экскурсий. В течение двух месяцев совместно с переводчиком на РЖЯ и при поддержке Ассоциации глухих гидов были разработаны маршруты по выставке, учитывающие особенности повествования на жестовом языке.

Механика подготовки экскурсии состояла из этапов:

- проведение кураторских экскурсий для Марии с переводчиком на жестовый язык. Важно, чтобы информация передавалась от первоисточника, а также переводчик мог помочь набрать первичную фактуру по жестам.
- адаптация текстов под особенности русского жестового языка. Это делал отдельный специалист, который уже имеет большой опыт в проведении экскурсий на жестовом языке, владеет методиками написания экскурсионных текстов.
- онлайн-встречи нашего специалиста с руководителем Ассоциации глухих гидов, Викторией Салий. На онлайн-встречах была возможность вживую обкатать материал, подобрать необходимые жесты (особенно в теме археологии).
- защита экскурсии глухим гидом сотрудникам музея через переводчика. Это тоже очень важный этап для подготовки приглашенного специалиста — таким образом он получает обратную связь от коллег и получает ценный опыт, а сотрудники музея уверены в компетенции и корректности подачи материала.

В одном из интервью, наш глухой гид поделилась, что многие взрослые оказались в музее впервые!

Безусловно мы расцениваем такой маленький эксперимент, как очень позитивный опыт. В городе появился специалист, способный работать с музейными институциями. Особенно ценно было услышать в интервью с коллегами, что они продолжают работать с Марией, а значит глухая аудитория в Красноярске стала больше интересоваться историей и искусством.

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

ПУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова — один из крупнейших художественных музеев Сибири, который, помимо собрания живописи и графики самого Василия Сурикова, хранит произведения выдающихся русских мастеров XVIII–XX веков, образцы западноевропейского искусства, а также значительное собрание отечественного искусства XX века.

Несмотря на то, что выставка «села» на базу художественного музея и археология для команды не является ключевым предметом исследования, музей ранее реализовывал проекты, связанные с историческим контекстом региона. В основу работы с археологическим материалом легли: во-первых, мы оцениваем художественную выразительность артефактов и заложенные в него смыслы, а во-вторых — ищем отголоски древнего в современном.

ВИЖУ ЦЕЛЬ, ЗНАЮ ПЛАН

Тут авторы не могут не выразить восхищения коллегам — вся методическая работа в музее строится на четком механизме планирования. Она же подчинена сезонности взаимодействию с аудиторией — с сентября по май. Поэтому разработка просветительской программы началась еще за 6 месяцев до старта выставки и заранее определила ее структуру:

- лекторий;
- образовательные продукты (для взрослой и подростковой аудитории);
- художественные мастер-классы;
- занятия для людей с инвалидностью.

Помимо крупных блоков просветительской программы отдельными продуктами можно считать экскурсионный маршрут по выставке, а также созданный на его базе аудиогид. На практике в музее

существовала стандартная обзорная экскурсия, но для детских групп, ребят с инвалидностью общий текст адаптировался под особенности аудитории (как правило, немного сокращался) и дополнялся мастер-классом.

Как и выставка, показывающая разнообразие сибирской культуры, так и художественные мастер-классы для самой широкой аудитории позволяли участникам попробовать поработать в разных техниках, с разными материалами по заранее заготовленным референсам.

Большим преимуществом для проекта стал тот факт, что у музея уже много лет существуют проверенные форматы, у которых есть своя постоянная аудитория. Это обеспечило устойчивость просветительской программы, также понимание, что и для кого мы делаем.

ФАКУЛЬТЕТ VC ЛЕКТОРИЙ

Так вышло, что в музее встретились два очень похожих, но принципиально разных вида мероприятий: научно-популярный лекторий и классический университетский формат с семинарскими занятиями. Первый - инициатива коллектива фонда «Таволга», второй - давняя и любимая разработка музея.

Факультет искусств

Это многолетний классический университетский формат со своей уже устоявшейся аудиторией. Процент постоянных слушателей, по оценкам коллег, составляет около 60% от общего набора участников, что доказывает, что этот формат живой и очень любим слушателями.

Обычно на сезон выбирается конкретная тема, в нашем случае это было древнее сибирское искусство. Один цикл состоит из нескольких лекций, а также семинарских занятий, где слушатели самостоятельно учатся всматриваться и анализировать искусство.

Коллеги поделились алгоритмом, который строится по принципу «от частного к общему», что в целом очень похоже на классический культурологический анализ произведений искусства:

1. Внимательно всматриваемся, обозначаем значимые детали произведения;

2. Ищем взаимосвязи или противопоставление образов в контексте;
3. Пытаемся определить сюжет;
4. Обозначаем идею/замысел произведения.

Интересно, что процесс проведения семинара схож с медиацией, где ведущий:

- не рассказывает, а задает вопросы. Ведущий помогает навести фокус на конкретные объекты или детали, которые помогут участнику начать анализировать произведение;
- не настаивает. При вольной интерпретации человеком произведения не ищет единственный верный путь трактовки, при этом все равно удерживает культурологический контекст во избежание сильных искажений смыслов.

Отличительной чертой от обычной практики музея в проведении семинаров стало то, что занятия проходили в залах или на выставке в «Площади мира». Это с одной стороны очень ценно, т. к. есть прямое воздействие предмета и атмосферы выставки, с другой — из-за затемнения сложно рассмотреть конкретные детали или часто предметы слишком маленького размера, что тоже затрудняет осмотр.

При этом «Факультет искусств» и научный лекторий стали отличным дополнением друг друга. Если в первом формате идет культурологический анализ археологии, то при выступлении археологов и историков - смещается фокус на научную ценность предметного ряда и его утилитарного значения. Оба подхода задают широкий и глубокий контекст для понимания мира человеком изучающим историю своего региона.

Образовательный курс “Арт Точка: назад в прошлое»

“Специалисты, которые работали в этом формате с подростками, знали, что придут и будут радоваться”

Ильченко Ксения

Курс был не связан с сибирским контекстом, а основывался на ключевом замысле — показать, что древнее искусство находит отражение в современности и остается актуальным по сей день. На

встречах рассматривались материальные культуры древних цивилизаций евразийского континента.

Очень ценно, что коллеги поделились своими эмоциями от проведенных занятий. Часто в гонке за показателями мы забываем, что помимо результата важен сам процесс и он должен приносить удовольствие обеим сторонам [музейщик — посетитель]. Коллеги поделились радостью от того, что подростки, пришедшие на курс, активно обсуждали и отстаивали свои позиции, что было очень интересно модерировать такие беседы. В таких разговорах и спорах было что-то очень живое.

МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ОСОБЕННЫЕ СНЫ»

для детей с РАС от 4 до 12 лет

Этот формат родился из искреннего желания команды проекта продолжить реализовывать на выставке инклюзивные программы, но поскольку выхода на целевую аудиторию в регионе у нее нет, а о состоянии социокультурной среды на месте можно судить лишь по общению с коллегами и цифровым источникам, было принято решение найти в партнеры организацию, которая уже занимается социализацией детей с РАС и будет готова к такому экспериментальному сотрудничеству.

Так, совместно с Научно-практическим центром-клиники современных когнитивных и реабилитационных технологий для развития коммуникации у детей с аутизмом «Скирт» к была разработана программа лаборатории, по итогам которой планировалось подготовить перформанс (но не обязательно).

Лаборатория опиралась на практики невербального театра, где основной принцип – это погружение в процесс (пластика/ритм/звук) и следование за групповым откликом того или иного участника или действия. Этот подход адаптивный и позволяет в максимально ненасильственной обстановке раскрыть потенциал ребенка с РАС. И почему мы изначально ставили под сомнение подготовку итоговой постановки? При таком гибком подходе, учитывая особенности ребят в приоритете всегда находился процесс, а не итоговый продукт. Важно создать условия и среду для проявления ребенка, и следовать за процессом.

Концептуально тренинги строились на идее, что современная культура общения насыщена невербальными знаками, такими как символы, жесты и пиктограммы. Это напоминает общение через наскальные

знаки древнего мира. И, несмотря на разницу в эпохах, невербальная коммуникация сближает нас.

Безусловно лаборатория была ориентирована на детей с РАС, но при разговоре с руководителем клиники СКИРТ мы выявили для себя еще одну аудиторию, которая в начале лаборатории была не очевидна — это родители. Какие изменения можно отметить:

Во-первых, регулярность занятий (они проходили каждую субботу) позволила встроить лабораторию в ритм жизни каждой участвующей семьи.
Во-вторых, родители были участниками процесса и могли наблюдать за изменениями в поведении собственного ребенка, да и сами расслабиться.

В-третьих, родители постепенно и каждый в своей мере учился принимать особенности своего ребенка.

Конечно, лаборатория стала вызовом и для музея.

Вполне понятны переживания коллег в начале о реакции детей на выставку, о сохранности экспозиции, о безопасности всех участников процесса. Но за счет регулярности занятий и возможности дать время друг к другу привыкнуть - музей ассоциирует лабораторию как свой проект, и это отличный эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕ КОНЕЦ, А НОВОЕ НАЧАЛО

Для нас было важно пообщаться с музейными командами даже спустя почти год после завершения проекта во Владивостоке и в Красноярске. Часто бывает, что проектная группа после завершения одного проекта сразу переключается на другой, и места для осмысления сделанного либо не остается, либо оно достаточно поверхностно.

Это издание — попытка посмотреть на собственные решения, касательные реализации просветительской программы, а также услышать голоса музейных команд, для которых передвижная выставка стала и вызовом, и пространством для новых открытий.

«Сны Сибири» продолжают свое кочевое будущее и в ноябре 2025 года открываются в Новосибирске и Иркутске. это значит - новые команды, новые решения.

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА:

- сайт проекта «Сны Сибири»;
- виртуальный тур по выставке;
- лекции на платформе VK видео.