

Анонсы событий форума и биографии экспертов

Мастер-классы

Любовь Ванюшкина, Анна Соколова. Стратегия визуальной коммуникации как приглашение к диалогу в пространстве культуры

Природа музея как «мира вещей» предполагает, что посетитель готов и способен вступать в диалог с музейными объектами, какого бы рода они ни были: картины и произведения декоративно-прикладного искусства, объекты коллекций естественнонаучного характера или разнообразные механизмы и приборы. Общим для их освоения является наличие у зрителя опыта непосредственного взаимодействия с артефактами. Многочисленные исследования свидетельствуют, что подобный опыт имеется лишь у очень небольшой группы посетителей музеев. Независимо от возраста, профессии и образования, большинство посетителей находятся на уровне «начинающего зрителя», испытывающего, в большей или меньшей степени, дискомфорт, а иногда и страх самостоятельного общения с памятниками культурного наследия без посредника (экскурсовода, музейного специалиста, учителя). Инструментом, способным создавать условия для формирования опыта визуальной коммуникации, позволяющей посетителю быть полноценным зрителем, выступает стратегия визуальной коммуникации «Образ и мысль» (разработанная на основе американской методики Visual Thinking Strategy (стратегия визуального мышления)). В ходе мастер-класса будут представлены методические основы этой стратегии, проведены практические занятия по освоению ее методов и приемов.

Любовь Максимовна Ванюшкина – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой культурологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Докторская степень присуждена за разработку методологии внеаудиторного образования, основы создания и реализации инновационных культурно-образовательных программ. Член авторского коллектива по разработке программы курса «Мировая художественная культура» и комплекса учебно-методических пособий. С

1992 г. деятельность была связана с системой постдипломного педагогического образования, а также методики преподавания художественной культуры в образовательных учреждениях и педагогики музейной деятельности. Автор более 130 научных публикаций. E-mail: lm31551@ya.ru

Анна Александровна Соколова – заместитель директора Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, автор и соавтор программ развивающего обучения, среди которых программа с методическими рекомендациями для дошкольных учреждений «Кругозор», программа «Образ и мысль» для начальных классов, инновационный учебно-методический комплекс «Пространственные искусства». E-mail: annasokolova2008@gmail.com

Анна Петрова. Современное краеведение: музей и город вокруг него

Как правило, здание музея исторически связано с окружающим его городским пространством, и музеи в своих образовательных и досуговых программах все чаще выходят за границы собственных стен, предлагая городские экскурсии, маршруты, путеводители – и детям, и взрослым. Где найти, как проверить и как интересно интерпретировать сведения о домах, что окружают музей, и ближайших кварталах? Какие источники – архивы, базы данных, справочные ресурсы – позволят реконструировать исторический контекст двадцатилетней или столетней давности? Как связать экспозицию внутри музея с пространством за его стенами? Как работают и чем могут быть полезны музейным профессионалам сообщества любителей городской истории и интернет-ресурсы, которые они создают и пополняют? Как заинтересовать историей города и вовлечь в краеведческое исследование детей и подростков? Своим опытом поделится редактор-составитель петербургского краеведческого журнала «Квартальный надзиратель» (kn.sobaka.ru) Анна Петрова.

Анна Валерьевна Петрова – музыковед, историк города, редактор. Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по специальности «История зарубежной музыки» и Европейский университет в Санкт-Петербурге (факультет истории искусств). Стажировалась в Ecole Pratique des Hautes Etudes (Париж) и во Французской Национальной библиотеке (2006–2010). В 2000–2002 работала в отделе культуры газеты «Коммерсантъ», в 2002–2004 – шеф-редактор журнала «Time Out Петербург». Имеет опыт работы экскурсоводом в Государственном Эрмитаже. С 2004 по настоящий момент – редактор-составитель ежемесячного

краеведческого журнала «Квартальный надзиратель». Автор путеводителя по Зимнему дворцу Петра I для «Музейного гида» 2013. Научные интересы: история Санкт-Петербурга, франко-русские музыкальные контакты. E-mail: apetrova@sobaka.ru

Ольга Синицына. Открытые вопросы и трудные темы в детских программах. Говорят ли об этом музеи с детьми?

Как сделать музей интересным и привлекательным для детей? Какие коллекции сложнее всего показывать детям? В какой тональности говорит и с какой позиции выступает музейщик? О чем и каким языком музей разговаривает с детьми? Какие подходы и приемы предлагают лучшие европейские музеи для игр и увлекательного познания? Есть ли среди них трудные взрослые темы и вопросы без ответа? Нужны ли музею детские ответы на недетские вопросы и зачем? Нравится ли это детям или лучше слушать экскурсовода? Какие темы остаются для наших музейных педагогов сложными для разговора с детьми? Что с этим делать? Эти и некоторые другие вопросы участники обсудят в рамках мастер-класса, опираясь на собственный опыт, а также примеры из работы музеев Великобритании, Ирландии, Голландии, Германии и России.

Ольга Валентиновна Синицына – искусствовед, независимый эксперт по музейному и библиотечному развитию, член Экспертного совета Фонда Михаила Прохорова, член президиума АДИТ (НП «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»), национальный представитель секции ИКОМ по образовательным программам в музеях (SECA), эксперт конкурса «Культурная мозаика» Фонда Тимченко, эксперт-консультант по развитию Музея-заповедника «Поленово», сопредседатель жюри Премии имени Алексея Комеча «За общественно-значимую

гражданскую позицию в защите и сохранении культурного наследия», член Экспертного совета Национальной премии «Культурное наследие», эксперт Благотворительного фонда Владимира Потанина и член жюри конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (2003–2013), эксперт-консультант Департамента культуры Правительства Москвы, член Ассоциации менеджеров культуры, ведущий проектных и аналитических семинаров и тренингов для работников сферы культуры. До марта 2013 года – заместитель директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. E-mail: olgas0510@gmail.com

Нана Жвितिшвили. Роль музеев в поддержании физического и психического здоровья людей

Роль музеев в поддержании физического и психического здоровья детей и взрослых через систему социальных интервенций является одной из наиболее важных тем в музейном секторе сегодня. Вопросы глобальных демографических изменений, фактор стареющего населения планеты, современный стиль жизни с нарастающими проблемами физического и психического характера, стратегии социальной ответственности музеев – все это ведет к беспрецедентной по масштабу потребности в развитии сервисов и программ для работы с сообществами в

холистическом ключе. (Холистический подход предполагает целостное отношение к здоровью и благополучию человека).

Вопросы для обсуждения: Какова социальная значимость музеев сегодня? Каков терапевтический потенциал музеев для физического и психического здоровья людей? Какие доказательства существуют для утверждения, что музеи играют важную роль в оптимизации жизни людей? Кто и как поддерживает такие проекты? Участники мастер-класса узнают о наиболее успешных европейских и российских проектах, познакомятся с последними исследованиями и узнают о формах оценки такого рода деятельности.

Нана Жвитиашвили – руководитель психологической службы Харли стрит клиник, Лондон, координатор группы «Арт-терапия и музеи» Британской ассоциации арт-терапевтов, искусствовед, арт-терапевт, куратор, кандидат психологических наук, лауреат Государственной премии РФ. Будучи ведущим научным сотрудником образовательного отдела Государственного Русского музея в 1990-е годы, была одним из авторов первой отечественной музейной программы для детей с ограниченными возможностями. В рамках программы «Шаг навстречу» была разработана методика работы с людьми с особыми потребностями, созданы арт-терапевтическая студия и интерактивные занятия в музее. Автор публикаций по арт-терапии, музейной педагогике и современному искусству. В настоящее время живет и работает в Лондоне. Член Консультативного совета Пушкинского дома (центра русской культуры в Лондоне). E-mail: nanita_gv@mail.ru

Борис Павлович. Работа с вниманием подростка: как искусство становится интересным

Существует театральная педагогика как обучение театру. Это театральные кружки, студийные театры, институты и академии театрального искусства. Но существует и другая театральная педагогика – обучение театром, то есть с помощью театра. Простейшие драматические элементы делают общение с аудиторией увлекательным приключением. О базовых принципах театральной педагогики – режиссер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова и куратор социально-просветительских проектов театра Борис Павлович.

Борис Дмитриевич Павлович, режиссер, драматург, педагог. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2003–2006 гг. – режиссер Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге под руководством н.а. России В. Э. Рецперта. В 2004–2006 гг. – преподаватель основ актерского мастерства кафедры режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального

искусства. В качестве режиссера осуществил постановку спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Таллинне, Хабаровске, Шарыпово, Кирове. 2006–2013 – художественный руководитель Кировского государственного «Театра на Спасской». В 2009 году номинировался на Высшую национальную премию в области театрального искусства «Золотая маска». 2012–2013 – советник по культуре Губернатора Кировской области. В настоящий момент – режиссер-постановщик и куратор социально-просветительских программ БДТ им. Г. А. Товстоногова.

E-mail: faustus1980@mail.ru

Сепаке Ангиама. «Образование – суть Манифесты»

Образовательная программа европейской бьеннале современного искусства «Манифеста-10» запущена для того, чтобы приобщить аудиторию одного из самых знаменитых музеев мира – Государственного Эрмитажа – к экспериментальным формам подачи современного искусства. В течение последних 50 лет образовательные методики в Эрмитаже не менялись. Музей видит, что миллионы посетителей проходят через него из года в год; экскурсии, лекции, семинары заполнены до предела. Отношение к современному искусству более консервативное, но профессор Пиотровский знал, что необходимо внедрить новые стратегии, новые методы вовлечения, чтобы представить современное искусство жителям Санкт-Петербурга. Можно даже сказать, что приглашение Манифесты в музей само по себе уже имело большое образовательное значение. Так как можно по-новому знакомить аудиторию с современным искусством?

За последние семь лет Манифеста разработала метод «медиации». Планирование образовательной программы, которая позволила бы воплотить стратегии и методики, созданные Манифестой, учитывая при этом, что бьеннале проходит в одном из самых престижных музеев мира, стало вызовом для образовательной команды. Манифеста-10 имела дело с несколькими факторами, которые в настоящий момент влияют на повседневную жизнь россиян. В течение последнего года команда была вынуждена работать именно с тем, как современное искусство ставит локальные темы в широкий геополитический контекст. Пока планировалась и проходила Манифеста, было принято много новых законов, связанных с запретом пропаганды гомосексуализма или нетрадиционных отношений, эти законы, как и недавняя аннексия Крыма – стали темой для острых дискуссий. У Биеннале не было другого выбора, как взяться за эти проблемы, и художники, вовлеченные в проект, тоже не стали уклоняться от острых тем, поэтому медиация стала самым важным образовательным инструментом, который позволил работать с различиями во мнениях между российской и международной аудиториями.

Было очевидно, что современной культуре России брошен вызов, т.к. молодежь проявила к событию наибольший интерес. Образовательная команда сотрудничала с Молодежным центром Эрмитажа, который разработал программы, отражающие стремление студентов знакомиться с современным искусством. Совместно с Эрмитажем и ведущими экспертами мы подготовили и обучили команду из 20 медиаторов. Внедряя «медиацию» в качестве музейной методики, мы инвестируем в будущее поколение, и надеемся оставить опыт и знания о том, как можно привлекать новую аудиторию к современному искусству. Медиация используется в ходе всей

программы, чтобы привлекать внимание новой аудитории к современному искусству и создавать новые темы для дискуссий в рамках уже сложившейся аудитории. Образовательный отдел перевел на русский язык учебник Манифесты, содержащий информацию о практиках «медиации», подготовленную специалистами со всей Европы. Мы будем работать с Государственным Эрмитажем, чтобы дополнить учебник главой о России и учесть российский специфический социокультурный контекст.

Образовательная программа провоцирует дискуссию, чтобы больше заинтересовать аудиторию современным искусством и сделать опыт зрителя более глубоким. Образовательное направление включает в себя программу на базе музея с медиацией и мастер-классами, а также лекции и семинары в университетах и программы по знакомству с современным искусством в общеобразовательных школах, которые проходят при участии местных художников.

Более 35 тысяч человек приняли участие именно в образовательных программах, 15 000 участвовали в экскурсиях с медиацией. Так что, возможно, инновации в музеях нужно начинать с аудитории.

Сепаке Ангиама является руководителем департамента образования международного фонда «Манифеста», в котором она ведет работу по разработке образовательных стратегий для бьеннале.

Сфера профессиональных интересов С. Ангиама как куратора и педагога лежит в области дискурсивных практик и социальной структуры. Это способствовало развитию сотрудничества с теми художниками, которые посредством своего творчества исследуют различные аспекты социальной сферы в актерской игре, дизайне, танцах и архитектуре. С. Ангиама работала с режиссером Джоном Смитом («Горизонт», 2012), а также с компанией Siobhan Davies Dance и танцовщиком Матиасом Сперлингом («В руку», 2013).

Среди ее проектов «Пространство между» на Фестивале фотографии в Маргейте (Великобритания, 2011), фестиваль Photo Fringe Open (Брайтон, 2011), «Чего мы можем достичь вместе» (2009-2012), совместный проект с одной из брюссельских школ (2010) и другие.

С 2004 по 2007 Сепаке работала координатором программ в галерее Хейворд. В 2008 году получила приз Моника Беудерт. В 2012 была членом жюри фотоконкурса Google, проводимого совместно с галереей Саатчи. В 2010-2013 являлась куратором программ в галерее Turner Contemporary (Маргейт), где организовала премию «Платформа» в области искусства для выпускников.

Анастасия Митюшина. «Большой Ух». Мастер-класс по задаванию вопросов

Как задать вопрос слушателю так, чтобы при этом и поделиться с ним информацией, и мотивировать его высказать собственное мнение об увиденном произведении? В качестве кейсов будет проанализирован опыт общения с детско-семейной аудиторией (на примере курса «По следам современного искусства» и карты-квеста к выставке Джона Балдессари 2013 года) и подростковой аудиторией (на примере проекта «Молодежная команда “Гаража”»).

Анастасия Митюшина – историк искусства, куратор, руководитель образовательного отдела Музея современного искусства «Гараж». Возглавив отдел в 2010 году, инициировала создание ряда проектов и курсов для творческого взаимодействия с семейной и профессиональной аудиториями, включая издательскую программу и систему профессиональных мастер-классов. Образовательные программы ориентированы на аудиторию всех возрастов (начиная с 3-х лет) и различных профессиональных уровней, от широкой аудитории до музейщиков и кураторов, повышающих квалификацию на спецсеминарах и мастер-классах, и привлекают до 35 000 посетителей в год. Автор идеи и сокуратор проекта для подростков «Молодежная команда “Гаража”»,

совмещающего получение теоретических знаний с элементами профориентации через включение в деятельность музея. Один из авторов детской игры по современному искусству «КАРТЫ». С 2003 года – автор текстов для журналов «ХЖ», «Артхроника», «Афиша» и других. Окончила отделение истории искусства Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. E-mail: ce@garageccc.com

Юлия Глазырина. «Музей не играет в прятки»: выходы на новые аудитории

Многие музеи хотели бы открывать двери новым аудиториям и новому опыту. И часто действуют довольно смело, разрабатывая PR-кампании, способные пронять самых «толстокожих», когда «непосетителей» (а также прессу) заманивает в музей симпатичная собака с гигантской костью динозавра в зубах, яркий плакат в электричке на рабочей окраине или гигантский хрустальный башмачок в королевских покоях. Иногда музей в желании понравиться действует на грани эпатажа. В то же время музеи целенаправленно и умно работают с «непрофильными» темами, используя междисциплинарные подходы и расширяя, тем самым, свои символические и пространственные границы, а значит, вовлекая новые сообщества.

Как впустить в музей новые аудитории? Может ли музей оказаться «вне себя» и при этом не потерять свою сущность? Как новые посетители и местные сообщества могут способствовать музейному обновлению? Какие технологии музеи используют, чтобы их заметили и включили в свой жизненный круг «непосетители»? В рамках экспресс-лаборатории на примере актуальных музейных практик и «рискованного» опыта других культурных институций Великобритании, Франции, Швейцарии и России мы обсудим технологии и приемы коммуникации, которые позволяют музеям и аудиториям найти друг друга, не играя в прятки.

Юлия Владимировна Глазырина – заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, куратор Музея пермских древностей. Куратор ежегодной Детской палеонтологической конференции и лекторка «Ученые – детям» (Пермь). Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства за реализацию проекта «Музей пермских древностей» (2010). Образовательный центр Музея пермских древностей награжден Гран-при международного фестиваля «Интермузей – 2013». Автор более 30 публикаций в профессиональных журналах («Музей», «Справочник руководителя учреждений культуры»), научно-популярных и периодических изданиях. Волонтер и переводчик сценариев для Международного кинофестиваля документального экологического кино «ЭкоЧашка», преподаватель Зимней

Пущинской школы 2013 (курсы «Палео-мифология» и «Urban Ecology»). В 2014 году прошла стажировку в Летней музейной школе Университетского колледжа Лондона / Британского Совета. В настоящее время руководит работой над проектом «Открой пермский период!», разрабатываемым в духе культуры участия (проект-победитель X грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина, 2013).

E-mail: glazyrina_yuliya@mail.ru

Марина Мацкевич, Елена Медведева. Музей – школа – семья. «Урок в музее» – с чем его едят учителя и с чем родители?

«Кого будем воспитывать?» – любые реформы образования начинаются с ответа именно на этот вопрос. При их проведении само воспитание зачастую рассматривается как самодостаточное

явление, словно ребенок существует только для того, чтобы быть «встроенным» в какую-либо систему. Грешат этим и новые Федеральные государственные образовательные стандарты, в основном «заточенные» на сдачу ЕГЭ. Мастер-класс, построенный на опыте осуществления проекта «Урок в музее», инициированного совместно двумя московскими Департаментами – культуры и образования, предлагает посмотреть на современные требования к образовательному музейному занятию глазами умных и заботливых родителей. Во время мастер-класса роль родителей примерят на себя музейные педагоги.

Марина Владимировна Мацкевич – искусствовед, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник

Московского центра музейного развития, эксперт музейно-образовательного проекта «Семейное путешествие. Всей семьей в музей» (Москва). Научная специализация: музейная педагогика, арт-терапия. Автор более 60 публикаций по музейной педагогике и популяризации изобразительного искусства, в том числе четырех книг. Автор музейно-образовательных программ для старших дошкольников «Войди в мир искусства» и «Воспитание чувств» (Государственная Третьяковская галерея). Автор ряда музейно-образовательных проектов, руководитель российских и международных семинаров по проблемам музейного образования. E-mail: kazievamv@mail.ru

Елена Борисовна Медведева – историк-музеевед, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Московского центра музейного развития, главный редактор журнала «Музей». Научная специализация: культурно-образовательная деятельность музеев, детский музей. Автор многочисленных публикаций, автор музейно-образовательных программ для младших школьников «Путешествие в мир искусства» и «Предметный мир культуры» (в соавторстве). В течение многих лет – руководитель творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела АПРИКТ. E-mail: med-elena1@yandex.ru

Сергей Каменский. Создание зон участия на музейных выставках и вовлечение подростковой и молодежной аудитории в процесс разработки музейных проектов.

В ходе мастер-класса мы будем обсуждать и «примерять на себя» возможные алгоритмы и принципы реализации так называемых партисипативных проектов (проектов с содержательным участием аудитории, разработанных в духе культуры участия).

На примерах из современной отечественной и зарубежной музейной практики мы проанализируем цели и социокультурный контекст проектов 2.0, особенности разных форматов вовлечения аудитории, мотивацию участников, механизмы создания и поддержки зон участия на временных выставках, формирования ситуативных сообществ, а также критерии оценки эффективности и формы мониторинга такого рода проектов.

Участники мастер-класса попробуют самостоятельно разработать несколько партисипативных зон и выработать идеи, которые могут привести к созданию выставок 2.0 в их собственных музеях.

Сергей Юрьевич Каменский – кандидат культурологии (тема

диссертации: «Актуализация археологического наследия в современных социально-культурных практиках»). Руководитель музейного исследовательского проекта «Искусство путешествий» Свердловского областного краеведческого музея (проект-победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина). Старший преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета (Екатеринбург), доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета. E-mail: skam81@yandex.ru

Софья Пантюлина. Игровой тренинг «Морковка для трех зайцев»

Как выстраивать взаимоотношения трёх главных участников музейного занятия для семьи: ребенка, взрослого, а также... музейного предмета? Как угодить им всем, уделяя должное внимание каждому и вовлекая их в равной степени в процесс общения друг с другом? В центре нашего разговора будет универсальное средство – игра. Мы поиграем в игры, которые не требуют ни специальной подготовки, ни какого-либо реквизита, которые могут быть включены как в семейное занятие, так и в программу, предназначенную только для детей, которые подходят в том числе и для музеев, где все предметы «смотрят» на посетителя из-за витринного стекла. Многие игры, казалось бы, очень просты, но именно с их помощью зачастую завязывается прелюбопытнейший «разговор» с музейными экспонатами.

Софья Анатольевна Пантюлина – зав. отделом внешних коммуникаций Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, координатор межмузейного проекта «Семейное путешествие. Всей семьёй в музей!» (Москва), ведущий координатор конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина. Сфера деятельности: разработка детских игровых путеводителей, листов активности, интерактивных занятий и программ, создание интерактивных выставок. E-mail: sofia.pantyulina@gmail.com

Петр Идзяк. Интерпретации культурного наследия для юной аудитории как творческий процесс

Для музейных работников интерпретация наследия представляет собой творческую задачу и командный творческий процесс. Результатом этого процесса становится создание музейной программы. Работа по методике творческой интерпретации, разработанной группой «Динамика экспозиции», помогает музейной команде вырабатывать решения, которые делают содержание наследия доступным для той или иной аудитории. Методика включает теоретическую базу и ряд

практических инструментов, помогающих разрабатывать выставки, образовательные программы, стратегии продвижения, интернет-сервисы и мобильные приложения. Процесс интерпретации начинается с анализа аудитории и содержания музея и затем подводит к составлению описания тематической модели музейной программы. В конце процесса команда генерирует конкретные решения для выставочной или образовательной деятельности, а также для продвижения программ. Благодаря проведенному процессу интерпретации, решения надежно «заземлены» в возможностях музея, его содержании и потребностях его аудитории. Петр Идзяк представит методику творческой интерпретации как способ описания потребностей юной аудитории, создания соответствующих решений и моделирование контекстов, которые делают содержание интересным и увлекательным для нее. Основная идея – показать, как процесс интерпретации помогает музейной команде обеспечить доступность намеченного содержания для восприятия определенной целевой аудиторией. Участники сессии смогут познакомиться с такими основными инструментами методики как «портрет посетителя», «тематизация», «актуализация» и «анализ

семантического поля», обыграть их, прикладывая к собственной ситуации и проанализировать результаты.

Петр Идзяк – культурный антрополог, социолог, социальный аниматор. Работает в Малопольском институте культуры, является членом команды, реализующей проект «Динамика экспозиции» (Dynamics of Exhibition), консультирует музеи в качестве эксперта по интерпретации местного наследия. Является автором выставок в музеях и под открытым небом, маршрутов по объектам наследия, полевых и настольных игр. Модератор креативной командной работы, коуч (наставник) по использованию методики творческой интерпретации наследия.
E-mail: idziak@mik.krakow.pl