

Творчество в художественном музее – зачем, как и для кого?

Все мы являемся свидетелями того, как меняется отношение музеев к своей аудитории. Теперь посетитель воспринимается не как объект обучения и воспитания, а как равноправный участник коммуникативного процесса в музейной среде.

Наблюдаемый в последние годы «взрыв творческой активности», которая реализуется во множестве форм – от семейного «домашнего» hand-маida до участия в масштабных творческих акциях, большой выбор предложений на «рынке творческих услуг» приводит к тому, что музею для сохранения аудитории необходимо создавать условия для творческой реализации посетителя. По словам музеолога Натальи Копелянской, «в то время как музеи всё ещё настаивают на уникальности своего содержания, их потенциальные посетители хотели бы найти и находят альтернативные способы проявить свою оригинальность».

О том, что создание условий для творчества прочно входит в музейную практику, свидетельствует даже музейная терминология. Так, некоторые исследователи вслед за Татьяной Чуклиной среди социальных функций музея выделяют функцию по активизации творческих способностей и общественной активности музейного посетителя, названную *прокреативной*. Прокреативная функция связана с пробуждением в человеке творческих способностей на примерах образцов высокого искусства, народных традиций и технических достижений человечества. Главной целью в таком подходе становится пробуждение в человеке творческого импульса.

Свободное пространство для творчества. Что должен сделать музей для создания такого пространства? И только ли для посетителя оно создается? Попробуем ответить на эти вопросы, опираясь на опыт работы Государственного художественного музея.

Художественное творчество в музее художественного профиля – уже укоренившаяся традиция, сложно найти музей, при котором бы не работали эстетические студии или кружки. Развитием данной традиции в последние годы становятся программы, ориентированные на взрослых людей или семейное посещение, но по-прежнему основной остается детская аудитория.

Опыт студийной работы Государственного художественного музея воплотился в новом культурно-образовательном проекте «Детская академия искусств». Проект стартовал в 2018 году в рамках Десятилетия детства в России, он включает работу нескольких групп эстетического развития для детей разного возраста в Государственном художественном музее и его филиалах.

На первый взгляд может показаться, что студийные занятия в музее аналогичны занятиям в детской художественной школе, и большая часть родителей мотивирована на приобретение детьми навыков изобразительности. Однако цель занятий в музее совсем иная – это общее эстетическое развитие, направленное на знакомство с основами изобразительного искусства (СЛАЙД). Ни одна репродукция не способна передать бархатистость рисунка углем или разнообразие фактур масляной живописи. Именно поэтому обращение к подлиннику лежит в основе занятий «Детской академии искусств». На практике учащиеся закрепляют теоретические знания, полученные в экспозициях (СЛАЙД).

В данном контексте практическая изобразительность выступает лишь инструментом, а музейная студия является не столько образовательной площадкой, на которой «научат рисовать», сколько пространством, пробуждающим творческие импульсы и интерес к сфере изобразительного искусства (СЛАЙД).

Как уже было отмечено, в последние годы возросло внимание к организации семейного посещения музея. В Государственном художественном музее с 2014 года реализуется мероприятие «Музейный выходной» (СЛАЙД). Все формы мероприятия - квесты, мастер-классы, подвижные игры – разрабатываются таким образом, чтобы стимулировать творческое взаимодействие детей и взрослых (СЛАЙД). В данном случае совместное творчество в пространстве музея становится основой для развития связей между разными поколениями (СЛАЙД).

Стимулирование творческой активности может стать эффективным инструментом событийного маркетинга. Не только донести информацию, но вызвать желание раскрыть свой творческий потенциал в пространстве музея – одна из задач передвижного музейного проекта «Сокровища в палатке». Примером может служить образовательно-выставочный проект «Музейный квартал», организованный Государственным художественным музеем на шестом Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2016».

На основе внестационарной экспозиции Государственного художественного музея зрители погружались в атмосферу русского искусства XIX-XX веков. В «Салоне мод» и на «Уроке хороших манер» примеряли костюмы, сшитые по фасонам XIX века, знакомились с этикетом и даже учились танцевать полонез (СЛАЙД).

Интерактивные мини-выставки из личных коллекций «История в чемоданах» и «Бытовка первопроходцев» знакомили участников форума с бытом геологов, предоставляя возможность прикоснуться к любому экспонату (СЛАЙД). Преодоление запрета на тактильное взаимодействие с предметом является мощным стимулом его изучения и значительно обогащает восприятие.

На мастер-классах на базе выставки Елизаветы Рябцевой «Поч-Арт» посетители раскрывали свои таланты в области изобразительного искусства, а на инсталляции «Легенды русского рока» имели возможность проявить себя в исполнении песен (СЛАЙД).

Подобные выездные выставочные проекты с интерактивной программой позволяют позиционировать музей как пространство, в котором человек может реализовать свой творческий потенциал.

Рассмотрев творчество как практическую деятельность, перейдем к более широкому пониманию творчества как создания новых ценностей, новых смыслов. В этом ракурсе все формы музейной коммуникации, в первую очередь, экспозиции, должны стимулировать активное «смыслотворчество» посетителя. Для этого при формировании экспозиции применяется *«метод погружения» или субмерсия*. В основе этого метода лежит эффект погружения в атмосферу эпохи, события, вживания в художественный образ, а также включения воображения и ассоциативного мышления посетителя.

Цель такого воздействия - пробуждение живого интереса и желания не только узнать, но, главным образом, почувствовать, что и отличает метод погружения от других. Метод погружения применяется в работе над экспозициями Государственного художественного музея. Рассмотрим несколько примеров.

Экспозиционное оформление выставки «Романовы. Три века» в стилистике классицизма с применением драпировок, скульптуры, имитацией мраморных пилястр, должно было задать торжественный настрой, помочь отстраниться от обыденности (СЛАЙД). Колористическое решение выставки, определенное темно-синим цветом стен зала в сочетании

с белыми драпировками и скульптурой, вызывало ассоциации с эпохой классицизма на уровне зрительного восприятия.

Принципиально иного экспозиционного решения требовал фотопроjekt Алексея Бачурина «Улица Пионеров». Серия фотографий, запечатлевших фрагменты старинных деревенских построек, была дополнена предметным рядом (СЛАЙД). Жестяные ведра, ржавые лопаты, керосиновые лампы, которые когда-то были элементами хозяйства, превратились на выставке «Улица Пионеров» в арт-объекты. Предметы органично вписались в фотопроjekt, создав более сложный пространственный ритм, обогатив его новыми смыслами и ассоциациями, что создало условия для «многослойного» восприятия.

К специфическим приемам сугуберсивной экспозиции можно отнести театрализацию. В данном ключе прошла выставка книжных иллюстраций Виталия Воловича. Театральные мотивы в произведениях художника были поддержаны экспозиционным оформлением. Одна из частей зала была оформлена как сценическая декорация с подсветкой и драпировкой (СЛАЙД). Непосредственно театральное действие развернулось на «Шекспировском вечере». Площадка с театральным оформлением действительно превратилась в сцену, на которой артистами Ханты-Мансийского театра кукол были прочитаны отрывки из самых знаменитых пьес Шекспира. Введение красного цвета для отдельных элементов оформления выставки усиливало эмоциональность и драматичность, заложенную в черно-белой графике Воловича.

Применение технических средств в экспозиции расширяет ее пространственно-временные границы и позволяет посетителю «окунуться» в предлагаемые обстоятельства. Примером может служить экспозиционное решение выставки «Художник и море. К 200-летию Айвазовского». Одно из центральных мест в экспозиции заняло мультимедийное полотно, на котором «оживали» морские пейзажи Айвазовского из фондов Государственного художественного музея и Феодосийской картинной галереи (СЛАЙД). В сочетании со звуковым сопровождением, предметным рядом морской тематики и драпировками, отсылающими к образу паруса, такое экспозиционное решение помогало зрителям проникнуться темой выставки и подготовиться к восприятию подлинных произведений искусства.

Таким образом, экспозиционная драматургия предлагает посетителю различные образы, но общим остается одно - стремление акцентировать внимание на подлинном музейном предмете.

Экспозиции, созданные с применением «метода погружения», требуют творческой активности не только зрителя, но в первую очередь создателя-экспозиционера. И в данном аспекте оказывается, что музею необходимо стать пространством творчества для собственных сотрудников. Государственный художественный музей создает такое пространство для участников Окружного художественного фестиваля экспозиционного искусства «Музейный альянс». Знакомство с новыми современными подходами и практиками экспонирования осуществляется на лекциях и мастер-классах. Созданные участниками мастер-классов экспозиции «Прямая речь» (СЛАЙД), «Разомкнутый круг одиночников» (СЛАЙД), «Стирка памяти» (СЛАЙД), «Детство моих родителей» стали примером многомерных экспозиционных высказываний, ориентированных на широкий круг посетителей разного уровня подготовки.

Завершить разговор об экспозиции хочется словами архитектора, дизайнера Евгения Абрамовича Розенблюма: «Музейная экспозиция, как и всякое художественное произведение, не учит, а пробуждает ассоциации, рождает образы, мысли и чувства, обогащает культуру как

творцов экспозиции, так и ее посетителей... Экспозиция не иллюстрация к учебнику, а инструмент формирования и совершенствования личности».

Обобщая все вышесказанное, отметим, что в современных условиях, когда информации слишком много, а в дефиците оказываются способности к синтезу, продуктивной кооперации и порождению оригинальных идей, значимость музея как института активизации творческого потенциала личности, несомненно, возрастает.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ТВОРЧЕСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ – ЗАЧЕМ, КАК И ДЛЯ КОГО?

г. Ханты-Мансийск

2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

МУЗЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

МУЗЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

МУЗЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «УТРО-2016»

«САЛОН МОД» и «УРОК ХОРОШИХ МАНЕР»

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «УТРО-2016»

«ИСТОРИЯ В ЧЕМОДАНАХ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «УТРО-2016»

«ПОЧ-АРТ» и «ГИТАРА ПО КРУГУ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ВЫСТАВКА «РОМАНОВЫ. ТРИ ВЕКА»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ВЫСТАВКА «УЛИЦА ПИОНЕРОВ»

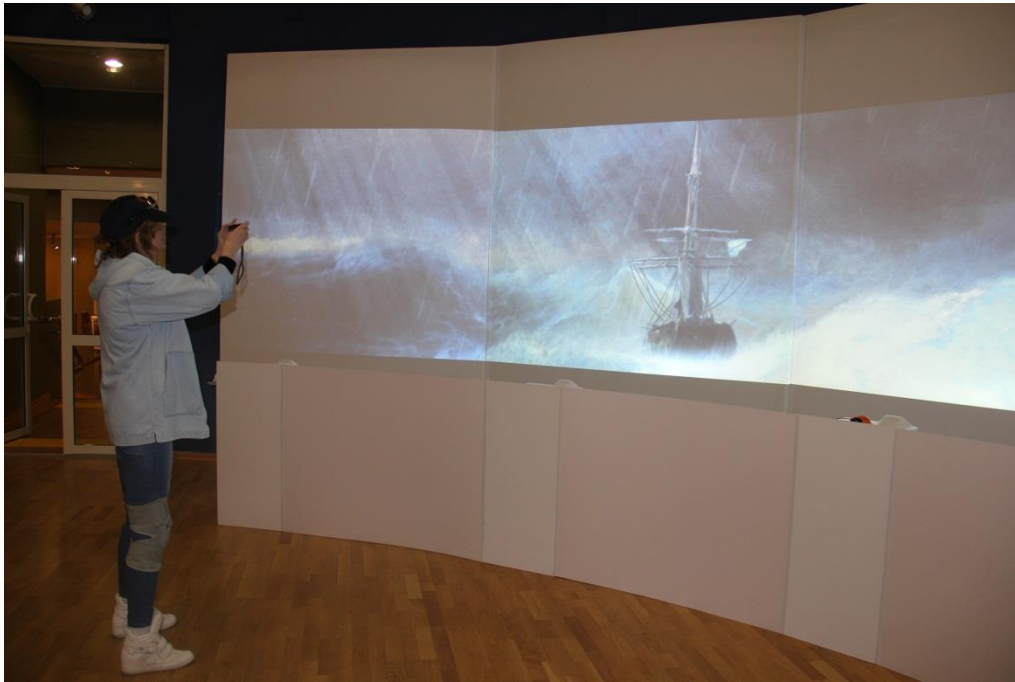

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ВЫСТАВКА КНИЖНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ВИТАЛИЯ ВОЛОВИЧА

ВЫСТАВКА «ХУДОЖНИК И МОРЕ. К 200-ЛЕТИЮ АЙВАЗОВСКОГО»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЕЙНЫЙ АЛЬЯНС»

ЭКСПО-МАСТЕРСКАЯ
«ПРЯМАЯ РЕЧЬ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЕЙНЫЙ АЛЬЯНС»

ЭКСПО-МАСТЕРСКАЯ
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ
ЕДИНОЛИЧНИКОВ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЕЙНЫЙ АЛЬЯНС»

ЭКСПО-МАСТЕРСКАЯ
«СТИРКА ПАМЯТИ»

