

в наших семи музеях, преподавателю легче сориентироваться и сконцентрировать внимание на необходимых ему и его ученикам программах. В этом году мы уже работаем над научно-просветительной программой, посвященной 125-летию П.П. Бажова, которое будет отмечаться 28 января 2004 г.

Подводя итог нашей работе по созданию научно-просветительных программ, можно образно сравнить нашу программу «Музей и школа» с большой матрешкой, внутри которой поместилось много других — меньших по объему, но обладающих своими особенностями, своим рисунком, своим содержанием. Очень важно, что программы МПУ пользуются популярностью у наших посетителей, тем более, что их пожелания мы всегда учитываем в нашей научно-просветительной работе

Ильина Е.В., Смирных Л.Л.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

**Из практики работы Нижнетагильского музея
изобразительных искусств со студенческой молодежью в
области образовательных программ по современному искусству**

В последнее десятилетие в общественном сознании и в социокультурной системе страны наметился курс на гуманизацию общества. Отсюда произошло изменение статуса всех культурных учреждений и особенно повышение роли музеев, являющихся своеобразным микромиром, который включает все уровни общественных и культурных отношений. Именно музей сегодня «способен самостоятельно выступать в ряду других современных факторов, обеспечивающих процессы воспитания и обучения»¹. Не секрет, что сегодня многие музеи страны остаются не востребованными в полном объеме, хотя должны стать одним из решающих факторов в развитии гармоничной личности. Деятельность всякого музея можно рассматривать как миссионерскую, поскольку именно она обеспечивает поступательное движение к созданию (изменению) культурного сознания

©Е.В.Ильина, Л.Л.Смирных

движение к созданию (изменению) культурного сознания социума. Важнейшую роль в этом деле играют образовательные программы, проводимые музеями страны, в том числе и провинциальными.

Отправной точкой в реализации этих программ в Нижнетагильском музее изобразительных искусств в 1990-е годы стало формирование новой системы взаимоотношений учреждений образования и музея. Именно реструктуризация этих связей повлияла на то, что традиционная просветительская деятельность музея наполнилась иным содержанием — появлением целостных точно адресных научно-образовательных программ. Они трансформировали саму ситуацию общения зрителя с искусством и стали играть ведущую роль в просветительской деятельности музея. Осознав свою миссию, музей осознал свою сверхзадачу в области художественного образования. Интегрируя искусство в любую городскую социосреду.

Образовательная программа, проводящаяся Нижнетагильским музеем изобразительных искусств, является многоуровневой, что означает работу с самыми различными возрастными категориями — начиная с дошкольников в возрасте 3-х лет и заканчивая студентами средних специальных и высших учебных заведений. Каждая из программ, предназначенная для различных возрастных групп, имеет свои задачи, свое содержание и структуру, каждая ставит своей целью изменение общего культурного уровня данной категории и создания условий для интеграции по линии «музей-образование».

В нашем контексте разговор пойдет о направлении работы со студенческой молодежью, которое в последние годы стало основным. Еще в начале 1990-х годов Нижнетагильский музей искусств поставил вопрос о том, что в цепочке музейного образовательного процесса «дошкольники-школьники-студенты» последнее звено выпадает. В значительной степени это связано с объективными историко-социальными причинами — временем перехода от социалистического управления — когда школьники и студенты посещали музей «по разнарядке», к демократическому, когда приобщение к художественной культуре стало делом каждого индивида, но еще не стало насущной духовной потребностью.

Традиционные лектории уже не могли заполнить возникший вакуум, и музей настоятельно искал пути выхода в поисках разнообразия форм работы.

Кардинальное изменение социокультурной ситуации требовало серьезного пересмотра стратегии и конкретных способов работы с каждой возрастной категорией. Тогда на особое место выдвинулось направление работы со студентами художественных учебных заведений и молодыми художниками города. Во второй половине 1990-х годов именно для них научными сотрудниками была разработана образовательная музейная программа, ориентированная на стимулирование интереса к художественным ценностям, нацеленная на то, чтобы развить их художественное восприятие и творческое начало. Безусловно, в специальных художественных заведениях учебные циклы имеют целью не только привитие профессиональных навыков, но и выявление творческих способностей личности. Но именно комплексная программа музея дает воспитание особыми средствами, которые способствуют расширению художественной эрудиции, овладению художественным восприятием, дают опыт анализа художественного произведения. Таким образом, именно сетевая коммуникация «музей — специализированное художественное учебное заведение» способствует не только созданию платформы для качественного изменения, но главное — детерминирует сегодняшнее положение художественной ситуации в городе Нижний Тагил.

Нижнетагильский музей имеет собственный опыт в реализации комплексной образовательной программы со студенческой художественной аудиторией. Не секрет, что система взглядов на роль искусства в обществе, в том числе в художественной среде, нуждается в реконструкции и обновлении, а система образования (в широком смысле слова) не успевает за процессами реальных изменений в области художественной практики. У многих студентов не развиты, закрыты многие информационные каналы. Зона современного искусства для работы с данной аудиторией была выбрана не случайно, поскольку социально общественный потенциал «искусства современности» делает его язык общепонятным, а предлагаемая форма становится значимой, независимо от границ политических и жанровых. Современное искусство «способно стать

стимулом к переменам, бросает вызов старым взглядам, открывает новые точки зрения, предлагает оригинальную интерпретацию знакомых идей, подготавливает почву для понимания символов современного мира»². К тому же именно пространство современного искусства способно стать экспериментальной лабораторией для разработки и апробации новых технологий не только творческого, но и образовательного процесса, а студенческая молодежь — их движителем.

Работа с молодежью в нашем музее проводится как в традиционных формах — разовыми мероприятиями (выставки, семинары-коллоквиумы, встречи, лекционные циклы, музейное дело), так и комплексными проектами-программами, которые включаются в долговременную образовательную программу, концентрирующую внимание на вопросах современного искусства и предполагающую участие в ней как художников-профессионалов, так и студентов художественных факультетов высших и средних специальных учебных заведений. В конце 1990-х гг. музеем был разработан ряд проектов-программ, среди которых следует выделить три крупных образовательных проекта в области современного искусства. Их особенностью стало соединение практики и теории в единый комплекс, а также иллюстрирование обозначенной темы, подготовленной выставкой, на которой решается эстетическая проблема встречи с другим опытом (т.е. с произведениями, созданными другими художниками). Немаловажным явилось и то, что проекты-программы решено было проводить с участием крупнейших российских и зарубежных специалистов — художников и искусствоведов. Особо стоит отметить и то, что материалы проведенных мероприятий были опубликованы в изданных музеем альманахах. Серьезным партнером в проведении всех крупных проектов музея стал Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) во главе с настоящим подвижником, одним из ведущих деятелей в области современного искусства, арт-директором Леонидом Бажановым. Проведение крупных проектов стало возможным

благодаря системе грантов и привлечению спонсорских средств.

Здесь хочется коснуться предыстории и особо стоит отметить активную роль функционирующего в середине 1990-х гг. Московского Центра современного искусства (И.Алпатова, О.Румянцева), осуществившего ряд учебно-практических семинаров по современному искусству для музеев в масштабах страны. Именно они сломали (взорвали) старое мировоззрение, раскрыли новые горизонты, способствовали осознанию места и роли музеев в обществе и провоцировали их на выработку новых стратегий в работе. В случае с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств это стало решающим фактором в появлении комплексной программы по работе со студентами и молодыми художниками.

Первым проектом в этой комплексной образовательной программе стали чтения «Современное искусство: история, тенденции, перспективы развития», проведенные Нижнетагильским музеем в 1999 г. Они явились своего рода проверкой эффективности внедрения идей современного искусства в провинции. В задачи проекта входило осуществление сразу нескольких направлений, основным из которых была своего рода «ликвидация безграмотности» в сфере актуального искусства среди художественной молодежи. На чтениях наряду с озвучиванием общих проблем — история, структуры, институции, стратегии российского искусства современности, было уделено внимание и более частным вопросам современного искусства³. Воспринятая теоретическая информация помогла молодым художникам войти в пространство современного искусства, соотнести свое собственное «бытие» с общей ситуацией в современной художественной среде, наметила ориентиры для дальнейшего творчества. Интерес к семинару был достаточно широк и в нем приняли участие не только молодые художники и искусствоведы Свердловской области, но и всего уральского региона (Пермь, Курган, Челябинск, Миасс) а также представители Сургута, Калининграда. Уже с первых чтений традицией образовательных проектов стало сопровождение теоретической части выставкой произведений

современного искусства: в данном случае, ею стала выставка «АСП-2000», сформированная ГЦСИ. Резонанс от проведенного мероприятия превзошел все ожидания: чтения детерминировали не только сознание участников, но и способствовали осуществлению последующих художественных инициатив, вывели на российскую арену ряд провинциальных художников и подтвердили идею о смещении культурных пространств из центров на периферию.

Следующая образовательная проект-программа носила международный характер и была проведена в конце 2001 г. Здесь рассматривались проблемы экологии искусства в индустриальном ландшафте. Комплексный подход, предусмотренный в семинаре-пленере «Современное искусство: экология искусства в индустриальном ландшафте» включал такие направления как практическое, теоретическое, выставочное и объединял работу как студентов и начинающих художников, так и профессиональных мастеров, приглашенных из различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Практический блок заключался в работе художников с индустриальными объектами города и в создании ими конечного художественного продукта — произведения, и кроме того, в проведении мастер-классов для художественной молодежи. Приглашенные к участию художники буквально «вторглись» в техногенное пространство города, обратившись к временным, историческим и природным процессам, и попытались создать на их основе свой творческий проект. Социальная суть этих проектов состояла в том, что работа художников с производственными объектами создала экспозиционное пространство прямо на улице (а не в стенах музея) и позволила сделать искусство «возбудителем социальной динамики». Для молодых художников, с одной стороны, были созданы условия как для пассивного присутствия — наблюдения за работой профессионалов, с момента отбора материала до создания законченного произведения; с другой стороны — организованы интерактивные мастер-классы, где они сами, участвуя, создавали работы. На мастер-классах, которые проводили московские

художники Дмитрий Гутов и Аристарх Чернышев, речь шла, прежде всего, о новых технологиях в искусстве — теме, наиболее интересующей молодежь. Итогом работы мастерских стало проведение круглого стола.

Мастер-классы стали связующим звеном на семинаре- пленере между практической и теоретической частью. По сути, теоретический блок данного семинара стал вторыми в Нижнем Тагиле чтениями. Семинар по проблемам современного искусства проводился с участием ведущих искусствоведов из России, Чехии, Болгарии, Германии и позволил представить состояние современного художественного процесса, показать ряд направлений в области адаптации различных идей к техногенному ландшафту. Вторые Чтения стали следующей ступенью в проведении музеем на Урале общеобразовательной программы по вопросам современного искусства и позволили молодым художникам получить ценную практику в освоении новых технологий. Проанализировать свою личную творческую позицию в контексте состояния современного искусства⁴.

Инновационной практикой для музея стало осуществление в 2000 г. крупного выставочного проекта «Встреча дистанцированных аллюзий». Это была, собственно, большая музейная инсталляция. В проекте выразилось стремление к выявлению характера взаимоотношений произведений, разделенных временем, за которыми стоит смена мировоззрений и ценностей, а также сделана попытка рассмотреть проблему дистанцированности как типа и формы сосуществования произведений разных веков. Основной идеей проекта стала встреча двух отдаленных аллюзий — классического русского искусства XVIII — начала XX вв. и искусства сегодняшнего дня — произведений молодых художников Нижнего Тагила. Музейные сотрудники выступили генераторами идеи, кураторами и одними из создателей проекта. Молодым художникам, авторам графических и живописных работ, было предложено разместить свои произведения в пространстве зала русского дореволюционного искусства, что сделало их непосредственными участниками действия. При помощи прозрачной

кальки, отделяющей фальшстеной произведения русского искусства, зал был превращен в своеобразное белое рафинированное пространство, которое ярко расцветивалось работами тагильских художников. Этот достаточно радикальный для провинциального музея шаг позволил по-новому увидеть хорошо знакомый материал, почувствовать соотнесенность веков, создать единое художественно-пластическое пространство, объединенное прошлым и настоящим. Органичным дополнением большой музейной инсталляции стали акции, специально подготовленные и проведенные тагильскими студентами и художниками. Описанный выше проект явился еще одним шагом в освоении пространства современного искусства.

Последним по времени проведения стал семинар «Современное искусство в формате видео», организованный Нижнетагильским музеем в октябре 2002 г. В более скромном по своим масштабам семинаре приняли участие художники и искусствоведы из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Берлина. Фоном к семинару на сей раз, стала выставка молодых художников города. Предыдущий семинар обозначил особый интерес к видеоарту, одному из популярных сегодня и перспективных направлений современного искусства. На нынешнем видеосеминаре, продолжающем образовательную линию в работе со студентами художественных учебных заведений, был представлен ряд авторских программ, отдельные видеоклипы, а также показана часть программы международного Каннского видеофестиваля. Важной особенностью данного семинара стало то, что ряд видео-проектов был представлен молодыми художниками и студентами Нижнего Тагила.

Практика семинаров и городские выставки показали, что работа, проводимая музеем в области художественно-образовательных программ настолько детерминировала художественное сознание и сам художественный процесс, что многие студенты стали активно «внедряться» в область новых технологий, так темы и направления дипломных работ подтверждают, что они напрямую соотносятся с тенденциями современного искусства. Таким образом, проявленный творческой молодежью интерес к

проведению образовательных проектов музея подтверждает, что в Нижнем Тагиле имеется та своеобразная художественная среда, которая способна не только воспринимать, но и распространять идеи. А также то, что выбранное музеем направление работы верно.

В ходе реализации образовательных программ для студентов художественных учебных заведений города, музей изобразительных искусств результатом своей деятельности видит некий смысловой информационный, эмоциональный, энергетический резонанс, которой говорит о трансформации художественного пространства города. Как показывает практика, сегодня Нижнетагильский музей изобразительных искусств превратился в надежную точку опоры для инновационных творческих процессов интеграции в культурном пространстве города.

¹ Н.А. Алексеева. Обзор публикаций научно-практического центра по проблемам музейной педагогики Государственного Русского музея. //Художественный музей в образовательном процессе. С-ПБ., 1998. С. 295.

² И.А. Колесникова. О феномене музейной педагогики. //Там же. С. 9.

³ Чтения: Современное искусство: история, тенденции, перспективы развития. Альманах Нижний Тагил, 2000.

⁴ Современное искусство: экология искусства в индустриальном ландшафте. Альманах Нижний Тагил, 2002.

Узикова Н.А. Музей истории Екатеринбурга

Клуб юных знатоков Екатеринбурга

«Возможно, главная услуга, которую музей может оказать посетителям, состоит в развитии их любопытства».

Кеннет Хадсон

Уже много лет в Музее истории Екатеринбурга собираются члены Клуба знатоков города и объединения

© Н.А.Узикова

У.А. (2156)

190

**КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ МУЗЕЕВ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**