

МУЗЕЙ

на все времена

В 2024 году Благотворительному фонду Владимира Потанина исполнилось 25 лет. И более двадцати из них развитие музейной сферы — в числе долгосрочных приоритетов Фонда. Все эти годы Фонд выявляет актуальные тенденции развития музеев в России и в мире, формирует культуру социального проектирования, помогает повышать престиж музейных профессий и популярность музеев у разных аудиторий.

Стратегия в музейной сфере не ограничивается финансированием проектов и повышением квалификации музейных специалистов. Фонд помогает музеям разного профиля и масштаба становиться более устойчивыми, развивая управленческие компетенции и формируя целевые капиталы.

Форматы работы меняются в соответствии с вызовами времени и развития музейной отрасли. Но поддержка

проектов традиционно остается важной компонентой музейных программ Фонда. Музейные проекты становятся площадкой для эксперимента, выхода за привычные рамки и работы с новыми типами исторического, культурного, научного наследия. Многие практики, которые сегодня большинство музеев считают «азбучными», выросли из новаторских проектных инициатив. Проекты дают старт долгосрочным программам, новым партнерствам и даже новым институциям.

Именно с такими проектами мы знакомим читателей сборника «Музей на все времена». Собранный материал — отражение истории работы Фонда по развитию музеев и системных изменений, происходивших в музейной сфере.

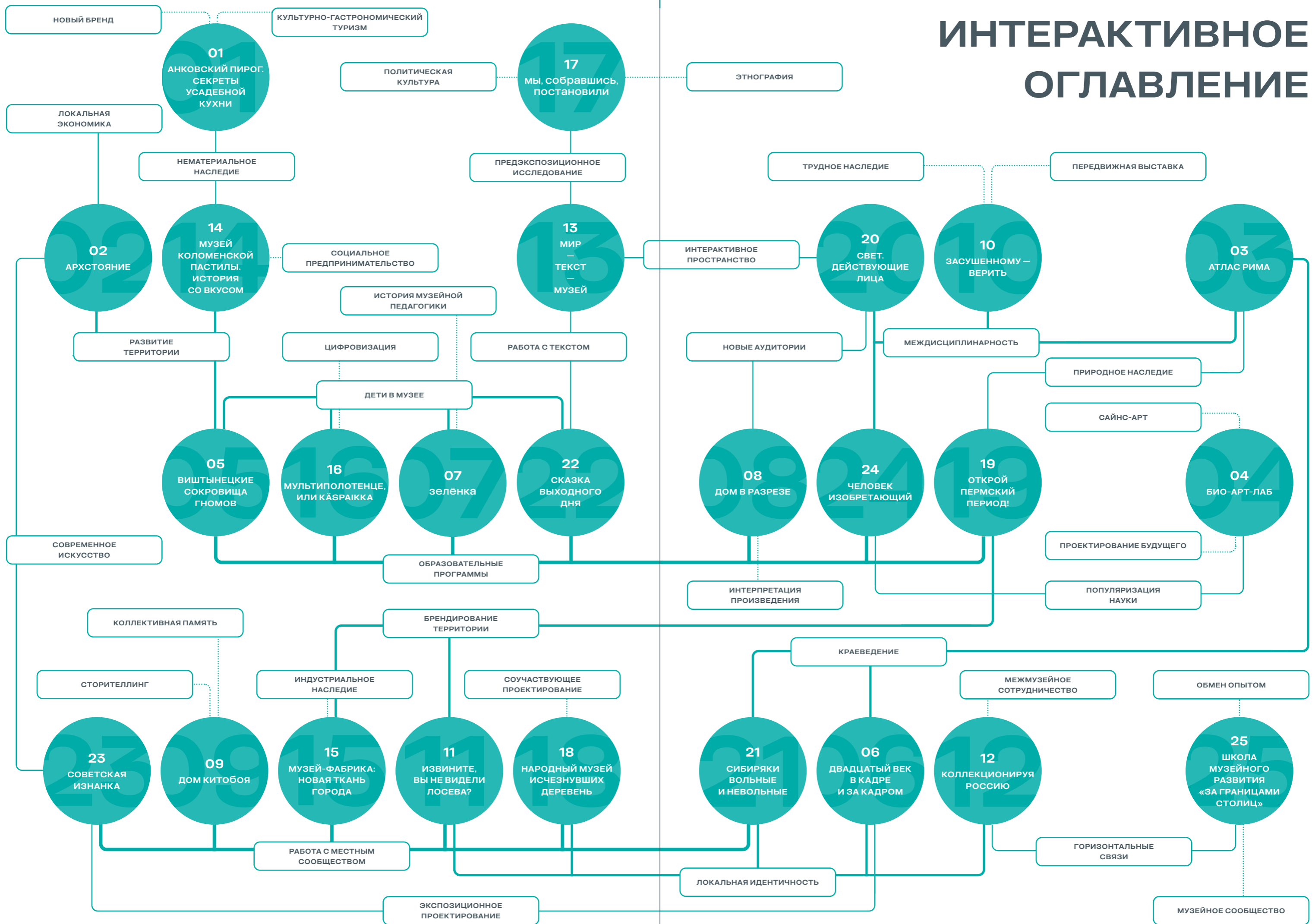
В сборнике описаны 25 музейных проектов, ставших победителями грантовых конкурсов Фонда в разные годы. Все они могут служить для

музейного сообщества примерами системного мышления и умения видеть перспективу. Многие остаются востребованными более десяти лет. Каждый проект актуализирует спектр важных для музейных профессионалов тем и смыслов.

Рубрика «Общее поле» позволяет увидеть, как связаны между собой инициативы, которые Фонд поддерживал в разных конкурсах в разные годы, продемонстрировать обширную музейную географию, показать разнообразие реализованных подходов.

Сборник будет интересен не только музейным специалистам и культурным институциям, для которых партнерство с музеями формирует новый ракурс собственного развития, но и всем, кто интересуется жизнью современных музеев, актуальной проблематикой, вопросами проектирования и творческого развития.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АНКОВСКИЙ ПИРОГ, ИЛИ СЕКРЕТЫ УСАДЕБНОЙ КУХНИ

Музей-усадьба
Л. Н. Толстого
«Ясная
Поляна»,
Тульская
область

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2012

Автор:
Юлия
Вронская

01

новый бренд
нематериальное наследие
культурно-гастрономический туризм

<https://ypmuseum.ru/tour/4?attempt=1>

МУЗЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ: РАССКАЗ О ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ УСАДЬБЫ

Музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» основан в 1921 году, а в 1986 году получил статус государственного мемориального и природного заповедника. Ясная Поляна — родовое имение писателя, где он провел большую часть своей жизни. Ежегодно этот знаменитый музей посещает более 200 000 человек.

«в середине прошлого столетия сами сотрудники называли усадьбу „бытовым музеем“. Это определение точно отражает потребность многих посетителей и в настоящее время — попав в дом писателя, узнать о жизни и быте прошлых веков, почувствовать себя причастными к атмосфере большой дворянской семьи»

Команда проекта решила разработать программу посещения музея, основанную на гастрономической культуре русской усадьбы, — как альтернативу уже имевшимся экскурсионным продуктам.

Проект «Анковский пирог, или Секреты усадебной кухни» — это комплекс мероприятий, которые раскрывают гастрономическую сторону жизни усадьбы XIX — начала XX веков.

А сам анковский пирог — лакомство, без которого в семье Толстых не обходилось ни одно торжество. Софье Андреевне Толстой рецепт достался от матери, а той — от семейного доктора Анке.

В рамках проекта был разработан гастрономический тур, посвященный кулинарным традициям и повседневной жизни семьи Толстых. Проведены мастер-классы по приготовлению блюд по рецептам Софьи Андреевны и лекции по истории русской кухни. Организовано производство и продажа пирога Анке в фирменной упаковке, переиздана «Поваренная книга С. А. Толстой» с научными пояснениями, комментариями шеф-поваров и кулинарных блогеров, разработано кулинарное приложение. Благодаря проекту для посетителей открыли ранее недоступные помещения усадьбы: комнату Софьи Андреевны Толстой, которая не входит в стандартные экскурсионные маршруты, и мемориальную кухню.

Частью кулинарно-культурологического проекта стала выставка старинных и редких кулинарных изданий, где были представлены отечественные и иностранные поваренные книги

и кулинарные словари XVIII–XX веков, а главным экспонатом стал оригинал рукописной «Поваренной книги С. А. Толстой».

Самой известной сладостью из поваренной книги Софьи Толстой угощали участников форума «Музейный гид» на международном фестивале «Интермузей» в 2014 году. А в 2022 году рецепт пирога был включен в издание «Рецепты гостеприимства» для глав дипломатических представительств зарубежных государств.

Анковский пирог стал заново открытой легендой гастрономии и одним из символов Ясной Поляны. Выходящий за рамки привычной деятельности музея-усадьбы проект способствовал расширению круга СМИ, интересующихся новостями заповедника. Гастрономический туризм и кулинарно-культурологические исследования стали новыми направлениями в работе Ясной Поляны. Сейчас экскурсия «Секреты усадебной кухни» проводится в музее на постоянной основе. А попробовать анковский пирог можно в кафе на территории заповедника. Сделать это советуют все путеводители.

общее поле:

коломенский калач

Проект Коломенского центра развития познавательного туризма «Город-Музей», направленный на возрождение старинных промыслов и традиционных технологий. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2005.

земский врач чехов

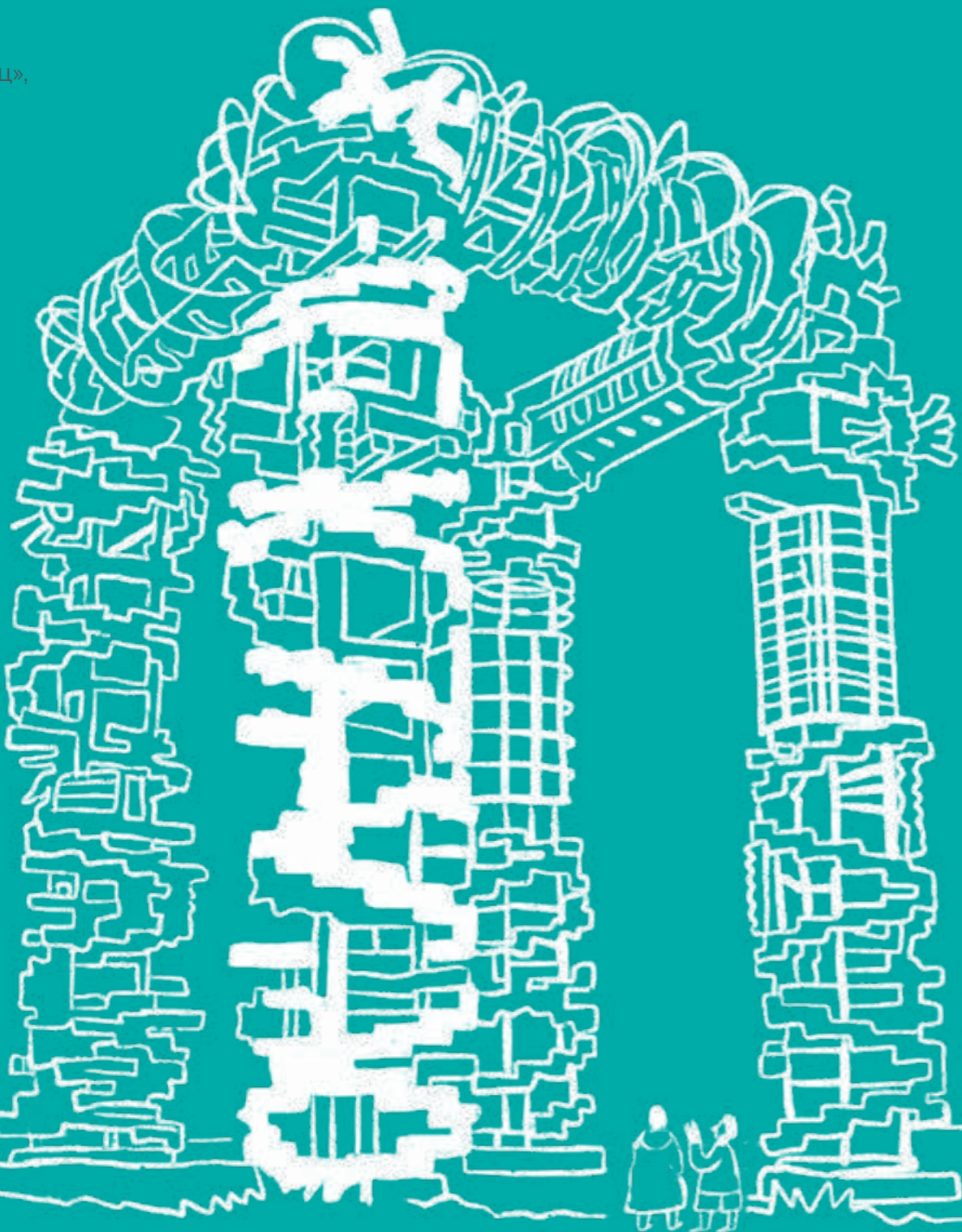
Проект Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», в рамках которого был воссоздан фельдшерский кабинет писателя, ставший действующим пунктом оказания медицинской помощи. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2005.

АРХСТОЯНИЕ

Некоммерческое партнерство «Проект Никола-Ленивец», Калужская область

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2006

Авторы: Юлия Бычкова, Иван Полицкий

02

локальная экономика
развитие территории
современное искусство

<https://www.arch.stoyanie.ru/>

ФЕСТИВАЛЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ ТЕРРИТОРИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ СТРАНЫ

«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных арт-объектов в деревне Никола-Ленивец в Дзержинском районе Калужской области. Проект реализовал идею взаимодействия с ландшафтом с помощью творческих практик и современного искусства. К каждому фестивалю приглашенные архитекторы создают арт-объекты из природных материалов: дерева, снега, сена, лозы и других.

Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержал проведение первого фестиваля в 2006 году. Среди заросших, заброшенных полей бывшего колхоза и опустевших деревень выросли 17 арт-объектов и инсталляций, положив начало коллекции арт-парка «Никола-Ленивец». Событие для двухсот пятидесяти гостей было подготовлено силами пяти человек.

Задумывая «Архстояние», команда стремилась с помощью художественных практик показать уникальность и раскрыть потенциал места, создать новый культурный и социально-экономический капитал. Фестиваль стал стабильной междисциплинарной платформой для взаимодействия российских и зарубежных авторов, которые за годы его существования реализовали более двухсот проектов в области публичного искусства, перформанса, медиаинсталляции и ландшафтного театра.

«Арт-парк участвует в популяризации современного искусства, формируя культурный ландшафт страны».

С 2006 года эта концепция дополнилась новыми смыслами, связанными с круглогодичным экспонированием объектов и развитием территории. Благодаря «Архстоянию» возник ежедневно работающий арт-парк площадью 650 гектаров, определивший развитие окружающего пространства: от сохранения ландшафта до запуска культурных и общественных проектов в окрестных деревнях и обеспечения населения работой.

Сегодня арт-парк владеет коллекцией из 49 арт-объектов и принимает до 250 000 гостей в год. С 2006 года команда проекта выросла с пяти до ста сорока человек, были привлечены значительные инвестиции на развитие территории парка.

Проект стал самостоятельной организацией, сформировавшей на своей и прилегающей территории устойчивую экономику места. Вокруг деятельности арт-парка и фестиваля появилось около тридцати некоммерческих и бизнес-инициатив, связанных с развитием туризма и также создающих рабочие места. Местные жители

трудятся в производственных мастерских, туристической инфраструктуре и сервисах «Никола-Ленивец».

Появление ежегодного фестиваля и развитие парка привело к расширению инфраструктуры. При поддержке государства была капитально отремонтирована автомобильная дорога. В деревне Никола-Ленивец появились кафе с проходимостью до 100 000 человек в год, ресепшен, инфоцентр с сувенирным магазином, туалеты и душевые.

Продолжением «Архстояния» стала регулярная насыщенная событийная программа. В 2014 году был создан фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское», в 2021 году — Школа по социокультурному проектированию.

Художественные приемы и культурные программы «Архстояния» перенимаются другими проектами. Проект влияет на повестку развития публичного искусства и социокультурного проектирования в стране. Опыт и экспертиза развития публичного искусства через местные сообщества успешно интегрированы в десяти регионах страны от Алушты до Якутии.

общее поле:

парк на один день

Однодневный фестиваль на территории усадебного комплекса «Кривякино» г. Воскресенска Московской области. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2006.

лабиринты острова Русский

Проект Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, превративший пространство форта Поспелова во Владивостоке в арт-площадку. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2007.

царская поляна. Art-гуниб

Проект Гунибского историко-краеведческого музея, арт-резиденция художников из Дагестана, Санкт-Петербурга и Москвы. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2017.

АТЛАС РИМА

Саратовский
областной
музей
краеведения,
Саратов

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2012

Автор:
Игорь
Сорокин

03

краеведение
природное наследие
междисциплинарность

http://www.comk.ru/museum/project/old/atlas_rima/

ВОДА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОЖИВИТЬ ГОРОД: МУЗЕЕФИКАЦИЯ ЗАБЫТЫХ РОДНИКОВ

Когда-то в Саратове существовал водопровод, приносивший чистой родниковую воду из источников со склонов окрестных гор. Дубовые акведуки были построены на собственные средства местным жителем, полицейским приставом Василием Гришиным, и стали достопримечательностью города — упоминались в путеводителях второй половины XIX века. Но саратовцы пользовались «правом чистой воды» недолго — меньше пятидесяти лет. Затем родниковый водопровод заменили на напорный, бравший воду из Волги.

Команда проекта «Атлас рима» решила выявить, исследовать и музеефицировать саратовские родники, имеющие историческое и художественное значение. Эксперты и волонтеры организовали более двадцати экспедиционных выездов, чтобы обследовать городские источники и попытаться установить путь, по которому проходил первый деревянный водопровод.

«слово „рим“ в названии проекта пишется с маленькой буквы. это обобщенный образ „города чистой воды“. как известно, в вечном городе можно пить из любого фонтана, поскольку там на протяжении столетий действует система самотечного

родникового водоснабжения: вода по акведукам приходит в рим с окрестных гор. подобная ситуация была и в саратове в середине XIX века. на пяти площадях находились бассейны с чистой питьевой водой, собранной в долине лысой горы»

Саратовский областной музей краеведения задался целью не только собрать и систематизировать краеведческий материал о родниках, но и привлечь внимание к состоянию природных источников, изучить стратегические запасы чистой воды и разработать комплекс мер по их охране и использованию. Были проведены архивные и полевые исследования.

Собрав обширный архивный и краеведческий материал, музей сделал семь выставок, посвященных родникам и истории местности, в которой они находятся, и затем обобщил сведения в итоговом, восьмом выставочном проекте. На выставках были представлены фотографии и документы, старинные карты, фрагменты первого саратовского деревянного водопровода и другие экспонаты из фондов музея, а также материалы экспедиций, документы и воспоминания горожан — потомков саратовцев, проживавших рядом с родниками в XIX–XX веках.

Привлечение партнеров позволило провести химический анализ воды из двадцати родников, был разработан туристический маршрут. Родники находятся на земле, связанной со знаковыми для города личностями, такими как художник Павел Кузнецов, садовод-селекционер Ольга Беркут, миллионер-мукомол и коннозаводчик Владимир Рейнеке.

Альбом-путеводитель «Атлас рима. Руководство саратовскому воздухоплову» обобщил накопленный проектом материал и представил панораму четырнадцати речных долин, входящих в состав современного Саратова. Атлас призван стать руководством к действию для специалистов: архитекторов, застройщиков, коммунальных служб. В издании описаны варианты создания парковых зон на подступах к родникам и превращения заброшенных или неэффективно используемых источников в произведения искусства.

Обратившись к теме, которая близка и понятна каждому местному жителю, музей дал новый импульс к освоению природного и исторического наследия Саратова, включил проблемы родников в дискурс горожан и заглянул в будущее, придумывая для саратовских источников новую жизнь.

общее поле:

музейный дизайн: право на город

Проект Тульского историко-архитектурного музея, актуализирующий понимание дизайна как элемента городской среды. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2016.

сохранить как

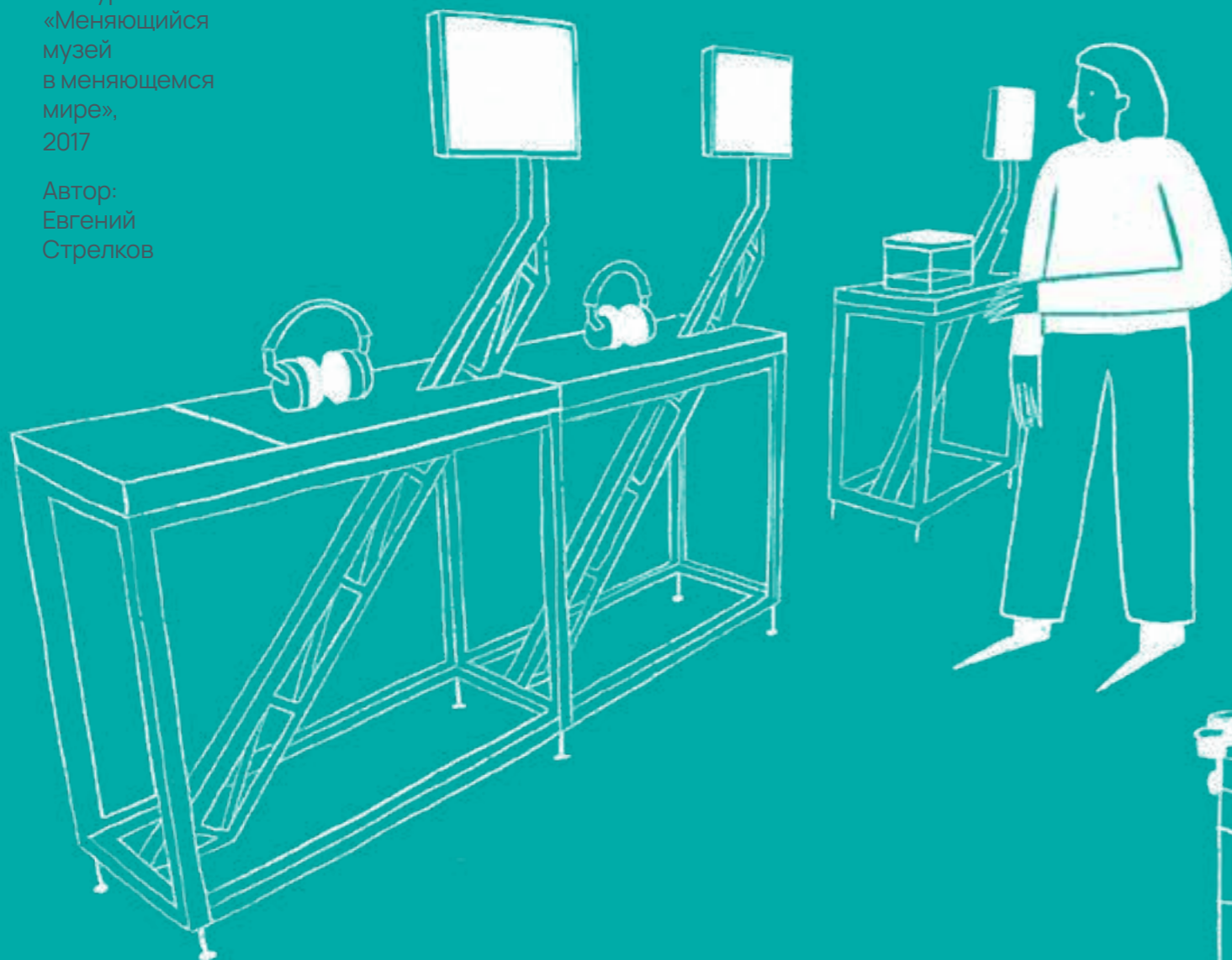
Проект Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, представляющий опыт сохранения архитектурного наследия города. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2021.

БИО-АРТ-ЛАБ: МУЗЕЙ-ПРОГНОЗ

Нижегородский
государственный
университет
им. Н. И. Лобачевского,
Нижний
Новгород

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2017

Автор:
Евгений
Стрелков

04

сайнс-арт
популяризация науки
проектирование будущего

<https://museum.unn.ru/sci-projects/bio-art-lab-muzej-prognoz/>

МУЗЕЙНАЯ ЭКСКУРСИЯ В БУДУЩЕЕ — С ПОМОЩЬЮ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Музей Нижегородского государственного университета хранит исторические, археологические, этнографические, естественнонаучные и научно-технические коллекции. Есть в музее документы и музейные экспонаты, рассказывающие об истории биологии. Команда проекта решила перекинуть мостик от прошлого к будущему и сделать музей-прогноз — экспозицию, посвященную новейшим достижениям биологии на фоне ее истории.

«вокруг нас формируется удивительный мир. нанотехнологии, синтетическая биология, генетика и нейронауки изменяют наше понимание природы, предлагают новые возможности, подчас совершенно непривычные и иногда пугающие»

Биотехнологии направлены на изменение ключевых антропологических факторов: преодоление болезней и травм, отдаление старения, устранение генетических дефектов, соединение мозга с кибернетическими системами, использование эмоций для управления механизмами и средами. Развитие науки делает неизбежными

радикальные перемены в будущем, во многом связанные со взрывным продвижением биомедицины.

Эти темы и результаты, которых добиваются отечественные ученые, вызывают естественное любопытство посетителей, так как связаны с проблемами здоровья, долголетия и выявления новых возможностей человека. А музей крупного вуза как раз обладает достаточным потенциалом, чтобы объединить историческую информацию и сведения о новейших исследованиях и разработках, воспользовавшись знаниями и компетенциями практикующих ученых, сотрудников Университета Лобачевского.

Была создана мультимедийная научно-просветительская экспозиция, посвященная новейшим достижениям биологии и биомедицины. Она состояла из музейных предметов, элементов современного биологического лабораторного оборудования и художественных произведений в области art & science (с англ. «искусство и наука»). Предметы и документы из зоологической коллекции Музея ННГУ на тему развития нервной системы у животных были дополнены семью специально

снятыми научно-популярными фильмами о новаторских исследованиях в сфере нейронаук и оптической терапии, а также историческим блоком об ученом-генетике Сергее Четверикове. Разговор о науке на языке искусства также охватывал широкий круг тем: от трансформации локомоторики дрозофил в звук до интерпретации экспонатов петербургской Кунсткамеры.

На экспозиции проходили лекции авторитетных популяризаторов науки и экскурсии. Снятые для выставки научно-популярные фильмы теперь можно посмотреть онлайн.

Сочетание в одном пространстве артефактов науки и произведений художников было важным нововведением и для университета, и для нижегородской музейной сцены. Проект вызвал интерес как у неподготовленных зрителей, так и у будущих студентов и исследователей-биологов, привлечение специалистов университетских и ведомственных естественнонаучных музеев из Перми, Тулы, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

общее поле:

язык скульптуры по Брайлю

Серия тактильных выставок в Государственной Третьяковской галерее (Новая Третьяковка), где незрячие посетители получили возможность изучить не копии, а оригиналы произведений искусства, доступные для тактильного экспонирования. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2011.

параллельные холмы и вертикальные болота. КОЛТУШСКИЙ ГОМЕОСТАЗ

Проект Музейно-выставочного центра Института физиологии им. И. П. Павлова РАН в пос. Колтуши Ленинградской области и группы художников, переосмысливший природно-исторические территории и показавший новые подходы к их развитию через приемы современного искусства. Победитель конкурса «Креативный музей», 2022.

ВИШТЫНЕЦКИЕ СОКРОВИЩА ГНОМОВ

Виштынецкий эколого-исторический музей, поселок Краснолесье, Калининградская область

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2011

Автор: Алексей Соколов

05

дети в музее
развитие территории
образовательные программы

<http://wystynez.ru/p92.htm>

СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ О РЕАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ ВИШТЫНЕЦКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

В небольшом поселке Краснолесье в Калининградской области, на границе России, Литвы и Польши, расположен Виштынецкий эколого-исторический музей, организованный группой единомышленников как региональное общественное учреждение. Он существует с 2001 года, но только в 2010 году обрел собственное здание, получив его в пользование от администрации района. Постоянная экспозиция рассказывает об истории и природе Виштынецкой возвышенности, крае озер и лесов, который отличает удивительное разнообразие горных пород — окаменелостей разных геологических эпох.

До 2011 года не существовало ни одного тура на Виштынецкую возвышенность. Команда проекта решила, что развитие познавательного туризма, появление просветительских детских и семейных программ будет способствовать возрождению поселка Краснолесье и формированию его положительного имиджа.

В результате победы в грантовом конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина была создана программа «Виштынецкие сокровища гномов». Она знакомит посетителей как с историческими, так и с природными достопримечательностями края через изучение камней. А «игровыми» персонажами, незримо сопровождающими детей и родителей в пути, стали сказочные существа — гномы, хранители камней. Вокруг них строится легенда программы, использующая волшебную фабулу как способ включения посетителя в изучение научных фактов из геологии и истории Виштынецкой возвышенности.

«участникам программы, чтобы найти дорогу к сокровищам гномов, предстоит преодолеть путь по улицам поселка и его окрестностям, разгадывая загадки и наблюдая за тем, как искусно использовался камень в давние времена. из него мостили дороги, строили дома. из камня возводили мосты и делали жернова, молотившие муку»

Программа проводится на улице и в помещении музея. После прогулки по поселку дети попадают в Подземную мастерскую гномов, где им предстоит самостоятельно зашлифовать разрезанный камень и рассмотреть его под микроскопом, а затем, по данным из музейной минералогической коллекции, определить название камня, возраст и место его происхождения.

Сейчас многие турфирмы регулярно организуют экскурсионные поездки на Виштынецкую возвышенность, включающие визит в музей. С 2011 года количество посетителей музея возросло более чем в десять раз: с 700 до 9000 человек. Аудитория существенно расширилась, и программа «Виштынецкие сокровища гномов» не теряет популярности среди жителей Калининградской области и туристов. На базе проекта музей разработал серию интерактивных занятий и экскурсий, а в 2015 году была создана экспозиция под открытым небом «Каменные истории».

Краснолесье стало узнаваемым местом Калининградской области. Музей привлек внимание регионального правительства к поселку, был проведен ремонт дорог, развивается сфера гостеприимства. В 2023 году

одна из компаний-операторов мобильной связи с помощью Big Data проанализировала самые посещаемые туристические места и маршруты с наибольшим потенциалом Калининградской области, в их число вошел и Виштынецкий эколого-исторический музей. Теперь, благодаря просветительской деятельности музея, поселок Краснолесье и маршрут «Виштынецкие сокровища гномов» будут обеспечены мобильной связью и интернетом.

Увеличившийся туристический поток способствовал взаимодействию местных жителей и туристов. В 2016 году музей стал победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» с проектом «Лесная деревня», который дает гостям возможность узнать местность, общаясь с жителями, а людям из Краснолесья и соседних поселков помогает освоить навыки взаимодействия с туристами и позволяет самостоятельно презентовать природные и культурные ресурсы своего края. В результате появилась серия мероприятий, которые создают зоны контакта между местными жителями и туристами. Сейчас можно пообщаться с лесничим, побывать в гостях у пчеловода, отправиться собирать целебные травы, приготовить овощи с грядки или даже прогуляться на коне по Роминтенской пушке вместе с теми, кто живет в этих местах. Это новый туристический опыт, который выходит за рамки традиционных экскурсионных маршрутов.

общее поле:

остров орхидей

Проект Городского музея Г.И. Шелехова в г. Шелехов Иркутской области, направленный на изучение новых видов растений — сибирских орхидей — и создание научно-туристических маршрутов. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2005.

музей на роликах

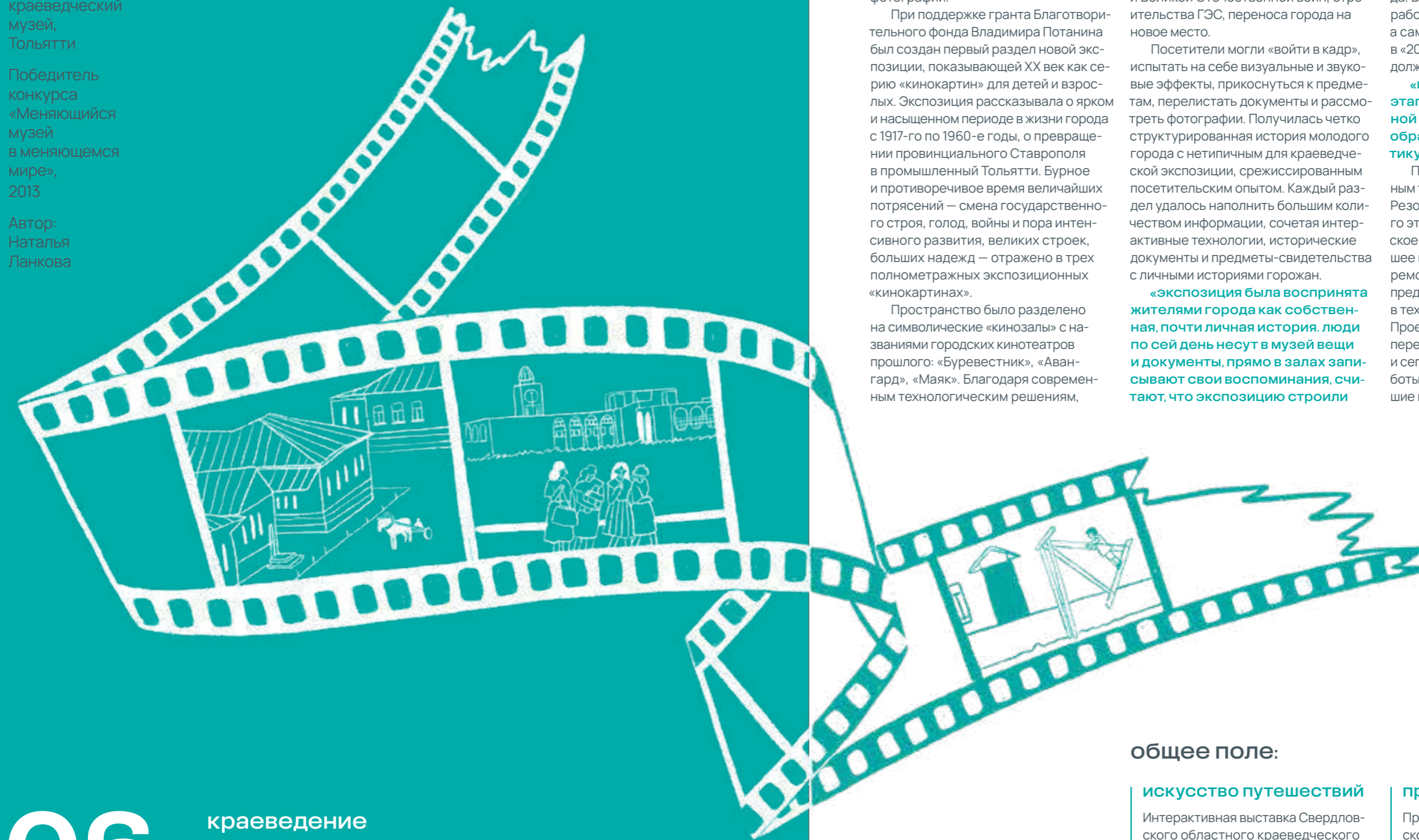
Проект Музейно-выставочного центра г. Находка, в котором музейные сотрудники вместе с подростками — скейтерами, граффитчиками, стритрейсерами — создают новые пространства для молодежи в музее. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2010.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

Тольяттинский
краеведческий
музей,
Тольятти

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2013

Автор:
Наталья
Ланкова

06

краеведение
локальная идентичность
экспозиционное проектирование

<http://www.titmuseum.ru/ru/proekty/58-proekt-20-vek-v-kadre-i-za-kadrom.html>

ЭКСПОЗИЦИЯ ОБ ИСТОРИИ ТОЛЬЯТТИ В КИНОКАРТИНАХ, ПОДРУЖИВШАЯ МУЗЕЙ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

В Тольяттинском краеведческом музее собраны материалы по истории, археологии, этнографии, культуре, экономике Ставрополя-Тольятти — всего более 73 000 предметов, документов, фотографий.

При поддержке гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина был создан первый раздел новой экспозиции, показывающей XX век как серию «кинокартин» для детей и взрослых. Экспозиция рассказывала о ярком и насыщенном периоде в жизни города с 1917-го по 1960-е годы, о превращении провинциального Ставрополя в промышленный Тольятти. Бурное и противоречивое время величайших потрясений — смена государственно-го строя, голод, войны и пора интенсивного развития, великих строек, больших надежд — отражено в трех полнометражных экспозиционных «кинокартинах».

Пространство было разделено на символические «кинозалы» с названиями городских кинотеатров прошлого: «Буревестник», «Авангард», «Маяк». Благодаря современным технологическим решениям,

медиааттракционам и «секретным» комнатам посетители становились персонажами «кинокартин», участниками важных исторических событий: Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, строительства ГЭС, переноса города на новое место.

Посетители могли «войти в кадр», испытать на себе визуальные и звуковые эффекты, прикоснуться к предметам, перелистать документы и рассмотреть фотографии. Получилась четко структурированная история молодого города с нетипичным для краеведческой экспозиции, срежиссированным посетительским опытом. Каждый раздел удалось наполнить большим количеством информации, сочетая интерактивные технологии, исторические документы и предметы-свидетельства с личными историями горожан.

«Экспозиция была воспринята жителями города как собственная, почти личная история. Люди по сей день несут в музей вещи и документы, прямо в залах записывают свои воспоминания, считают, что экспозицию строили

все вместе. горожане поверили в музей, и это доверие тут же принесло свои плоды»

«Двадцатый век в кадре и за кадром» стал визитной карточкой музея и города. В продолжение проекта были разработаны залы «Космос» и «Сатурн», а сама экспозиция переименована в «20 век: Ставрополь-Тольятти» и продолжает жить уже под этим названием.

«Получение гранта на первый этап создания новой интерактивной экспозиции полностью преобразовало сам музей, его практику и положение в городе»

Проект стал для музея своеобразным трамплином для прыжка в будущее. Резонансная реализация его первого этапа позволила привлечь городское финансирование на дальнейшее проектирование экспозиции и ремонт музейных помещений. Крупные предприятия Тольятти приняли участие в техническом оснащении выставки. Проектное сотрудничество с бизнесом переросло в постоянное партнерство, и сегодня некоторые направления работы музея ориентированы на старейшие и важнейшие предприятия города.

общее поле:

искусство путешествий

Интерактивная выставка Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера о путешествиях в XIX–XXI веках, созданная при участии жителей Екатеринбурга. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013.

право на судьбу

Проект Архитектурно-этнографического музея Вологодской области, рассказывающий о жизни северной русской деревни конца XIX века. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2016.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ «ЗЕЛЁНКА»

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, Самара

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2016

Авторы: Михаил Савченко, Ирина Свиридова

07

дети в музее
образовательные программы
история музейной педагогики

<https://samaramodern.ru/children>

МУЗЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ЧУДАКОВАТОГО АРХИТЕКТОРА

Музей модерна в составе Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина был открыт в 2012 году. Он расположен в здании-памятнике федерального значения «Усадьба Курлиных» — комплексе с особняком в стиле модерн 1903 года постройки, спроектированном архитектором и педагогом Александром Устиновичем Зеленко.

Именно идеи Зеленко легли в основу детского образовательного пространства «Зелёнка» на территории Музея модерна. «Зелёнка» помогает воспринимать природу через искусство, таким образом манифестируя одну из основных идей модерна.

«главная цель — научить ребёнка видеть красоту в обыденных вещах»

Музей похож на необычный дом вымышленного чудаковатого архитектора, многие черты характера которого списаны с самого Александра Устиновича, который не только построил несколько десятков зданий по всему миру, но в числе первых заговорил об особом отношении к детям и о том, что эстетический взгляд на окружающий мир необходимо воспитывать.

«Зелёнка» спроектирована для детей 5–10 лет, их игр и исследования окружающего мира. В музее созданы специальные комнаты для обучения и развития: «Свет и тьма», «Цвет

и форма», «Звуки и шумы», «Открытия и изобретения», «Пространство и время». В экспозиции есть подсказки для родителей о том, на что можно обратить внимание, общаясь с ребенком в музее.

«самое темное место в музее — большой, почти черный шкаф, в котором растут настоящие цветы и даже днем видно звездное небо. кухня — место для экспериментов со смешиванием красок, изучением текстур и фактур. в ванне по водопроводным трубам передается радио из глубин океана и с далеких планет»

Проект в яркой и остроумной форме сохраняет и презентует наследие Александра Зеленко, делая его имя известным далеко за пределами Самары. Команда проекта взяла за основу идеи Зеленко о создании идеального детского музея. Архитектор не только писал о принципах формирования образовательного детского пространства в научных трудах, но и построил и открыл в Москве в 1910 году «Детский клуб общества „Сетлемент“».

«Комната света и тьмы», «Комната открытий и изобретений», «Развитие чутья красоты в быту» — эти и многие другие задумки Зеленко из области педагогики нашли воплощение в детском центре, в стенах созданного им здания.

Музей модерна, изначально ориентированный преимущественно на взрослых, благодаря «Зелёнке» начал работать с семейной и детской аудиторией. Теперь педагоги разрабатывают образовательные программы для детей к каждой выставке Музея модерна. А сама «Зелёнка» сегодня — это отдельное пространство с собственными сотрудниками и стратегией развития и бренд, который привлекает свою аудиторию. Большинство посетителей приходят в детский музей неоднократно. Музейный двор с «Зелёной» и кофейней стали в Самаре популярным общественным местом, где проводят время родители с детьми.

Благодаря тому, что пространство «Зелёнки» работает с различными каналами чувственного восприятия, проект задал один из новых векторов развития музея: экспозиция стала местом для проведения экскурсий и занятий с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья. В планах команды — разработка программ для инвалидов по зрению.

Проект получил профессиональное признание. Сегодня к опыту «Зелёнки» при проектировании детских пространств обращаются музеи из разных городов России.

общее поле:

страна гайдарика

Проект Музея политической истории России в Санкт-Петербурге, экскурсия-игра и интерактивное музейно-педагогическое пространство, рассказывающие современным детям об их сверстниках 1930-х годов. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2010.

путешествие в науку. наука в путешествии

Проект Музея Института морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, межмузейный маршрут, включающий детско-родительскую аудиторию в исследование окружающей среды. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2015.

ДОМ В РАЗРЕЗЕ

Ярославский художественный музей, Ярославль

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013

Авторы: Марина Польвяная, Алла Хатюхина

08

новые аудитории образовательные программы интерпретация произведения

<http://domvrazreze.ru/>

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВСЕЛЕННОЙ ОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ярославский художественный музей — это пять памятников архитектуры в трех населенных пунктах и более 80 000 произведений в коллекции. Из своего огромного собрания музей выбрал для проекта одну картину, задавшись амбициозной целью сделать ее точкой входа в художественную жизнь начала XX века и посвятить целый цикл занятий этому произведению.

В 1931 году художницы филоновской школы Татьяна Глебова и Алиса Порет совместно написали полотно «Дом в разрезе», показав свой реальный дом и населив его друзьями. Среди изображенных на картине друзей и гостей дома — Даниил Хармс, Александр Введенский, Павел Филонов, Самуил Маршак.

«полифонизм картины отсылает к искусству авангарда, литературе обэриутов, музыкальной культуре и реалиям жизни 1920–1930-х гг. Это своеобразный „портал“ в XX век»

Работая с художественной тканью и нематериальным наследием, используя комментирование и соединение различных видов искусства, музей создал досугово-образовательную программу для взрослой аудитории в формате «сериала» из музейных

встреч. Специально разработанные сайт и приложение погружают зрителей в мир картины и транслируют собранные в рамках исследования материалы.

Сюжет каждой музейной «серии» — встречи основан на реальных историях и легендах, свидетельствах авторов и их современников о своем времени и его культуре, сохраненных в литературных, музыкальных и художественных произведениях. Встреча всегда заканчивается интригой-зацепкой, вдохновляющей посетителей вернуться, чтобы узнать продолжение в следующей «серии» и обнаружить новые детали, скрытые в картине. Внедрив новую форму работы с молодыми взрослыми посетителями, музей значительно расширил аудиторию и увеличил ее лояльность.

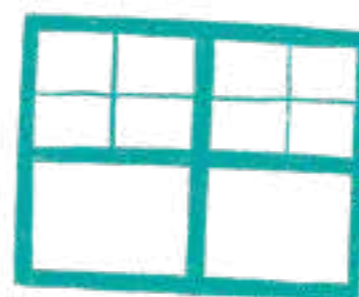
Проект усилил внимание к музейному предмету, сделал картину более заметной для исследователей, коллекционеров, писателей, художников. Многие откликнулись на призыв к интерпретации классического полотна: посвящения художников в виде мэйл-арта, записей перформансов и видео образовали отдельный раздел на сайте проекта.

«технологии проекта высвободили огромную энергию, которая заложена в картине, в истории ее обретения, в многообразии сюжетов и смыслов»

Были изданы записки Алисы Порет. Полотно «Дом в разрезе» показали на выставках «До востребования II» в Москве и «К 100-летию „Черного квадрата“» в Белграде. Музей расширил контакты с исследователями истории и искусства 1920–30-х годов, обрел друзей среди последователей филоновской школы и получил в дар несколько произведений, редкие издания, воспоминания учеников Глебовой и Порет.

Для демонстрации проекта на международном фестивале «Интермузей», в рамках форума «Музейный гид» Благотворительного фонда Владимира Потанина, была создана инсталляция, посвященная картине, которая затем побывала в музеях Ростова, Костромы, на фестивале «Ленинград Алисы Порет» в Санкт-Петербурге.

Проект продолжается в виде новых программ, уже не только для взрослой, но и для школьной аудитории. А материалы сайта «Дома в разрезе» остаются ценным источником для историков и исследователей искусства.

общее поле:

исконный свет салафиила. светоживопись павла голубятникова

Проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств, междисциплинарный художественно-научный опыт и исследование творческой идеи малоизвестного художника русского авангарда. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2011.

строим покровский собор вместе

Образовательное занятие в Государственном историческом музее в Москве, анализирующее архитектурный шедевр. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2012.

ДОМ КИТОБОЯ

АНО
«Музей
городской
жизни»,
Калининград

Победитель
конкурса
«Музей 4.0»,
2018

Автор
проекта:
Александр
Быченко

09

сторителлинг
коллективная память
работа с местным сообществом

<https://domkitoboya.ru/>

МУЗЕЙ-КВАРТИРА ВЫМЫШЛЕННОГО ГЕРОЯ — ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСЧЕЗАЮЩЕЙ, НО КОГДА-ТО ВАЖНОЙ ДЛЯ ГОРОДА ПРОФЕССИИ

«вы спросите, почему это дом китобоя, а не космонавта или ученого? в послевоенном калининграде, городе моряков и рыбаков, профессия китобоя считалась самой героической и загадочной. так, по крайней мере, говорят местные жители...»

Дом китобоя открылся для посетителей в 2021 году. Экспозиция музея воспроизводит советский коммунальный быт 1960–80-х годов. Коммунальная квартира, где «проживает» семья китобоя вместе с соседом, наполнена типичными для своего времени предметами, которые разрешено трогать. Аудиоспектакль, сопровождающий зрителя в пространстве музея, берет за основу 200-часовой аудиоархив личных историй и воспоминаний горожан, заставших доперестроечные времена.

Эти записи были сделаны в процессе исследовательской работы и вошли в проект «Народный архив: повседневность Калининграда 1960–80-х гг.», также инициированный создателями музея.

Проект, находящийся на стыке музея и театра, работает с локальной идентичностью и с помощью сторителлинга актуализирует частные коллекции. Калининградцы подарили музею 98% экспонатов. Коллекцию раритетных вещей собирали в течение пяти лет.

«настоящее сердце музея — это не столько экспонаты, подаренные калининградцами, сколько созданная летопись "коллективной памяти", основанная на живых рассказах жителей области о недалеком прошлом».

Дом китобоя — естественное продолжение темы другого проекта команды, Altes Haus (с нем. «старый дом»). Один музей рассказывает историю довоенного кенигсбергского быта, второй — показывает жизнь послевоенного времени. Оба музея превратились в локальный бренд. Дом китобоя стал точкой притяжения для туристов и заслужил признание горожан, уверенно войдя в список обязательных к посещению мест, которые местные жители рекомендуют всем, кто приезжает в Калининград.

Проект продолжает развиваться, и в 2023 году вышел в городское пространство, представив аудиоспектакль-променад «Открытие из города К.» — мюкьюментари-историю об Иосифе Бродском и его командировке в Калининград.

общее поле:

коммунальная одиссея

Проект Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», аудиоспектакль-променад по Коломне 1960-х годов, основанный на материалах «Городского архива личных воспоминаний» коломенцев. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2015.

шахтеры. жизнь после

Выставка в Губахинском городском историко-краеведческом музее, в создании которой приняли участие шахтеры разных поколений, представив для выставки свои личные вещи, фотографии и воспоминания. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2017.

ЗАСУШЕННОМУ — ВЕРИТЬ

Государственный
биологический
музей
им. К. А. Тимирязева,
Москва

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2017

Автор:
Надежда
Пантюлина

10

трудное наследие
междисциплинарность
передвижная выставка

<http://zasushennye.ru/>

ВЫСТАВКА ОБ ИСТОРИИ СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ, ГДЕ ЭКСПОНАТАМИ И СВИДЕТЕЛЯМИ ИСТОРИИ СТАЛИ РАСТЕНИЯ И ТРАВЫ, НАЙДЕННЫЕ ВОЗЛЕ РАЗРУШЕННЫХ БАРАКОВ

**«ЭТО ИСТОРИЯ О ПАМЯТИ, ХРУПКОСТИ
И НЕЯВНЫХ СЛЕДАХ. ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ,
ЧТО ЭТО СЛЕДЫ, ВЗГЛЯД ПРОСКАЛЬ-
ЗЫВАЕТ МИМО»**

Выставка «Засушенному — верить» начинается с истории о травах, перенесенных на тысячи километров и проросших возле лагерных барачков. Эти травы были обнаружены и собраны в гербарии ботаником Московского университета Владимиром Веховым.

**«ДЛЯ БОТАНИКА РАСТЕНИЕ — ТЕКСТ.
ГОЛОСА РАСТЕНИЙ — СПУТНИКОВ ЗА-
КЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА — ТИХИ И СЛЫШНЫ
ТОЛЬКО ПОНИМАЮЩИМ ИХ»**

Обращаясь к образу хрупких растений, музей выразительно и достоверно предьявляет в экспозиции результаты сложной экспедиционной и архивной работы. Исторические документы и фотографии дополняются на выставке листами гербария и естественнонаучными документами.

**«И НЕТ УЖЕ НИ ЛЮДЕЙ, НИ ТРАВ,
НО СОХРАНЕНЫ ЛИСТЫ ГЕБРАРИЯ,
ОНИ — ДОКУМЕНТ»**

Миссия Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева —

рассказывать живые истории о живой природе. Проект «Засушенному — верить» предлагает междисциплинарный подход к сложной теме на стыке гуманитарного и естественнонаучного знания, выходя за рамки традиционных для музея компетенций. Важная составляющая проекта — большое количество партнеров. В выставке участвуют гербарии Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева, Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН и частного собрания ботаника и краеведа Марины Трифоновой, документы и фотоматериалы Центрального архива ФСБ России, Национального архива Республики Карелия, Национального музея Республики Карелия, Государственного архива Российской Федерации, Администрации Беломорско-Балтийского канала, Государственного архива Вологодской области, Музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» и других.

Выставка передвижная, ее особенность в том, что каждый принимающий

музей обращается к своей локальной истории и собирает гербарий в знаковых для себя местах. Таким образом проект становится сайт-специфичным для каждого музея, где представлен, и его невозможно реализовать без участия местного сообщества, биологов, музейщиков и исследователей.

Сценография выставки соединяет архивные документы, листы гербария, воспоминания и научные исследования и дает заглянуть в трудное прошлое — не для обид и обвинений, а для понимания нас сегодняшних. Важной частью проекта являются также работы современных художников.

За время, прошедшее с начала проекта, выставка была открыта девять раз в разных городах страны: Москве, Перми, Норильске, Казани, Зеленограде, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Заречном (Пензенская область) и Ижевске. Сайт «Засушенному — верить» превратился в справочник и архив, куда попадают все результаты исследований, а продолжением проекта стала еще одна «путешествующая» выставка «Почему я человек».

общее поле:

детство земли

Проект Музея-заповедника «Дивногорье» в Воронежской области, дающий зрителю возможность считывать следы далекого прошлого в современном ландшафте. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2014.

возвращение в селиксу

Проект Музейно-выставочного центра г. Заречного Пензенской области, дающий ключи к прочтению исторического ландшафта — территории, связанной с забытыми эпизодами военной истории. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2016.

ИЗВИНИТЕ, ВЫ НЕ ВИДЕЛИ ЛОСЕВА?

АНО
«Институт
региональной
экономики
и социального
проектирования»,
Волгоград

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2016

Автор:
Дмитрий
Грушевский

11

локальная идентичность
брендинг территории
работа с местным сообществом

<http://losevfest.info/>

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ, ВЫРОСШИЙ ИЗ ОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖЕСТА

Волгоград — город воинской славы, и многие городские мероприятия и праздники посвящены событиям, связанным со Второй мировой войной и Сталинградской битвой. Команда проекта «Извините, вы не видели Лосева?» нашла в прошлом города актуальную и одновременно романтическую историю, которая позволила создать фестиваль, наполненный новыми смыслами и обращенный в будущее.

«это история о том, как городская легенда стала основой для изменения имиджа города, изменения отношения к нему у местных жителей и туристов»

Художник Виктор Лосев в советские годы писал своеобразную летопись Волгограда и окрестностей: пейзажи, портреты, зарисовки бытовых сцен. Весной 1969 года вандалы сожгли более трехсот его работ. История вызвала резонанс: Лосев получил почти пять тысяч писем поддержки от граждан всех республик СССР. Момент гибели полотен стал в его творчестве переломным. Художник начал дарить свои произведения горожанам, считая, что так они вероятнее сохранятся.

«живопись виктора лосева — об истории мирного города, который отстраивался заново»

Лосев творил на улицах Волгограда еще двадцать шесть лет. В семьях горожан хранится более трех тысяч его работ. Так родилась лосевская модель социального служения искусству и городу. Художник стал местной достопримечательностью, и если он долго не появлялся на пленэре, жители города, привыкшие видеть его на набережной, начинали спрашивать друг друга: «Извините, вы не видели Лосева?».

Была собрана народная коллекция работ Виктора Лосева — около четырехсот оцифрованных произведений, — и создана база данных владельцев его картин, записаны истории встреч горожан с художником, организованы выставки. Первый фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» задумывался как выставка найденных картин. Однако в процессе подготовки местные художники предложили, как Лосев, выйти на улицы и писать прохожих. Так родилась ежегодная художественная акция: в мае, в день пожара, погубившего произведения Лосева, художники выходят на улицы Волгограда, чтобы создавать произведения в пространстве города, развивая лосевскую модель служения. Проходят мастер-классы для горожан и пленэры учащихся художественных

школ и вузов. Сначала в фестивале принимали участие художники из разных городов России, а в 2019 году он стал международным.

Проект отвечал запросу горожан на новый тип праздника, не связанного с военной тематикой. Несмотря на отсутствие регулярного финансирования, событие стало ежегодным — во многом благодаря поддержке, в том числе финансовой, семи тысяч горожан и бывших волгоградцев.

С 2016 года проведено семь фестивалей. Проект дал импульс развитию в регионе нового туристического направления — арт-туризма. Фестиваль стал точкой притяжения для художников и любителей искусства из разных городов России. В Волгоградском художественном музее появился раздел постоянной экспозиции, посвященный Лосеву, вышла книга о художнике и альбом с репродукциями его работ. Имя Виктора Лосева вошло в городской нарратив, был открыт памятник художнику на центральной набережной Волгограда.

В 2019 году, как продолжение фестиваля, появился проект — арт-резиденция «Изобретение мира», в которой работали художники из городов-побратимов и партнеров Волгограда.

общее поле:

**«я надеюсь, что это пригодится...»
(д.г.бурылин)**

Проект Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина, восстанавливающий в виртуальном формате целостность коллекций основателя Музея промышленности и искусства в г. Иваново-Вознесенске Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2010.

**ниже
нижнего**

Проект Приволжского филиала ГЦСИ (с 2020 года — Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина), передвижная музейная выставка по пяти городам Поволжья, игровое переосмысление стереотипов краеведческого нарратива. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2014.

**саратовская крепость:
рассредоточенный
музей истории города**

Проект Саратовского областного музея краеведения, превративший часть городского пространства в своеобразный музей под открытым небом, зрителями, хранителями и владельцами которого стали сами жители. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2015.

КОЛЛЕКЦИОНИРУЯ РОССИЮ

Государственный
объединенный
музей-заповедник
истории
Дальнего
Востока
имени
В. К. Арсеньева,
Владивосток

Победитель
конкурса
«Музейный
десант»,
2016

Автор:
Виктор
Шалай

12

горизонтальные связи
локальная идентичность
межмузейное сотрудничество

<http://arseniev.org/events/10301/>

КОЛЛЕКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ, ПОМОГАЮЩИЕ РАСШИФРОВАТЬ КУЛЬТУРНЫЙ КОД СТРАНЫ

Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева — первый краеведческий музей Приморья и крупнейший федеральный музей Дальнего Востока. Сейчас в его состав входят четыре площадки во Владивостоке и еще пять — в городах и селах Приморского края.

Дальневосточный регион вошел в состав России относительно недавно.

«Этот регион к 1917 году только начинал формироваться. в большинстве местных советских книг по истории событиям до 1917 года посвящены первые пять-десять страниц»

Музей всерьез и масштабно занимается вопросом преодоления «островного синдрома» и видит одной из своих задач дать возможность жителям Приморья осознать свое место в жизни большой страны и значение истории страны в своей жизни. Проект «Коллекционируя Россию» стал первым шагом на этом пути. С помощью масштабных выставок из музеев Муром, Перми, Великого Новгорода он показывает дальневосточникам, откуда пришли традиции и самобытность России, объясняет, как формировалась культура, помогает осознать причастность к тысячелетней истории. Важной

частью проекта стало сотрудничество с региональными музеями: Муромским историко-художественным музеем, Новгородским музеем-заповедником, Пермской государственной художественной галереей.

«за пределами двух больших центральных музеев, третьяковки и Эрмитажа, в других музеях, в частности, региональных, хранятся подлинные сокровища, которые являются полноценной частью „культурного кода“, о котором так много и подробно говорится в последнее время»

На выставках 2016–2018 годов во Владивостоке и Хабаровске была представлена — впервые на Дальнем Востоке — коллекция новгородских берестяных грамот XI–XV веков и другие экспонаты, рассказывающие о прошлом Великого Новгорода и его жителей, пермская деревянная скульптура, а также предметы русской национальной одежды разных губерний России XVII–XIX веков из коллекции Муромского историко-художественного музея. Помещение экспонатов в иной региональный контекст потребовало их особой расшифровки и интерпретации. В результате совместной работы сотрудников музеев к каждой выставке были разработаны не только

сопроводительные тексты, но и программа для посетителей, включавшая тематические экскурсии, маршрутные листы для семейной аудитории, детские занятия.

В 2019 году проект продолжила выставка текстиля из коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурлыгина «Коллекционируя Россию. 100% Иваново». А в 2022 году музей запустил проект «Коллекционируя Россию 2.0» — серию экспедиций для дальневосточников по старорусским местам. Его цель — познакомить участников с культурным наследием и архитектурными традициями, дать возможность увидеть памятники монументальной живописи и зодчества, которые невозможно привезти во Владивосток. В поездке группы сопровождают руководители региональных музеев и хранители фондов. В маршрут вошли Рыбинск, Учма, Ярославль, Ростов Великий, Кострома, Переславль-Залесский и другие исторические города. Участниками первой экспедиции стали сотрудники Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и руководители подразделений Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

общее поле:

Реставрационная школа № 1

Проект Новгородского музея-заповедника, практические занятия для студентов-реставраторов на базе самой большой в стране коллекции фрагментов фресок из храмов Новгорода и других древнерусских городов. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013.

Море возможностей

Проект Пермской государственной художественной галереи, экскурсионный маршрут по местам, которые могли бы стать новым «домом» для музея. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2015.

Сентиментальное путешествие

Проект Муромского историко-художественного музея, включивший забытые исторические места города в культурный и туристический контекст. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2016.

МИР – ТЕКСТ – МУЗЕЙ

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, Самара

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2012

Автор: Андрей Рымарь

13

работа с текстом
интерактивное пространство
предэкспозиционное исследование

<https://rutube.ru/video/1d5857e6879b1b09bf8ba73e0d91ceb7/>

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ПРЕДМЕТ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

Самарский литературно-мемориальный музей располагается в усадьбе, где в 1899–1901 годах жил будущий писатель Алексей Толстой. Его жизни и творчеству посвящена основная экспозиция. Со дня основания музей собирал информацию о литераторах XX века, имеющих отношение к Самаре и Поволжью. В состав музея входит также выставочное пространство «Горький Центр».

Проект «Мир – текст – музей» посвящен разработке и реализации нового метода представления литературы в музее и вырос из вопроса: как показать в музее именно литературу, а не ее «оболочку» из документов, черновиков и личных вещей писателя? Команда проекта, считая, что литературный музей должен говорить с современным человеком о его проблемах на его языке, обозначила трудности музеефикации и представления современной литературы. Как и многие другие литературные музеи, Самарский литературно-мемориальный музей испытывал дефицит методик показа художественного текста в музейном пространстве.

Почти год участники проекта вместе с поэтами и художниками в разных формах исследовали литературный процесс последних пятидесяти лет и пытались разобраться в том, что авторы видят в окружающей реальности и каким образом превращают увиденное в текст. Были проведены: семинар по изучению литературы в контексте проблем современной цивилизации «Антропология поэтического опыта», проблемный семинар «Литература

в музее: музеефикация смысла» и открытая мастерская визуализации литературы, где совместными усилиями музейных экспертов, дизайнеров, архитекторов, самих литераторов создавалась выставка «Мир. Текст: 5 способов выйти на свободу».

Экспозиция, размещенная на открытой площадке музея-усадьбы, стала главным событием проекта и первой в России выставкой, системно рассказывающей о разных течениях в современной поэзии. Экспозиционные пространства – пять «Поэтических машин», «Стена между поэтом и народом» и «Черная комната» – позволяли взглянуть на мир глазами представителей той или иной поэтической школы и опробовать творческие методы Пригова, Рубинштейна, Некрасова, Холина, Сапгира, Родионова и других современных поэтов. В каждой из «машин» посетитель мог стать автором и испытать методы производства текста выбранного поэтического направления. Смысл этой игры – в понимании, как поэзия меняет картину мира, какие способы присвоить и освоить реальность она нам предоставляет.

«находя скрытые связи между словами, овладевая техниками коллажирования, «ощупывая фактуру» необработанных слов и вещей, посетители могли применить к своей жизни главное послание современной литературы: этот мир еще не закончен. каждая простая вещь может стать источником вдохновения и поводом для творчества»

Последнее пространство выставки – «Черная комната», – место возвращения из позиции «автора» в позицию читателя, созерцателя и слушателя произведений представленных на выставке поэтов.

«как мы сейчас можем использовать оптики неформальной литературы 1970–1990-х годов? один из ответов, в сторону которых мы толкали посетителей, – что это истории про свободу в широком смысле слова, то есть про свободу выбирать, как я обращаюсь с той или иной ситуацией. если, например, вокруг меня какая-то мрачная, грустная и неуютная городская жизнь, то я могу тем не менее смотреть на нее как художник, как на любую другую фактуру»

Экспозиция была ориентирована на две аудитории: во-первых, на профессионалов – музейщиков, литераторов и филологов; во-вторых, на молодежь с запросом на интеллектуальный досуг.

Проект поднял актуальные для литературных музеев вопросы: можно ли языком экспозиции, а не словами экскурсовода, рассказать о композиции и стиле того или иного литературного произведения, можно ли экспозиционными средствами показать, как тот или иной художник видит окружающий мир и что он делает с увиденным. «Мир – текст – музей» утвердительно ответил на оба вопроса и принципиально повлиял на рассказ о литературе в музеях страны.

общее поле:

голод пространства, или комната велимира

Проект Дома-музея Велимира Хлебникова в Астрахани, позволяющий посетителю самостоятельно совершать виртуальное путешествие в пространство творчества Хлебникова. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013.

слеги за языком

Выставка в Ярославском музее-заповеднике, посвященная необычному ярославскому говору как новому культурному бренду Ярославля. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2019.

МУЗЕЙ КОЛОМЕНСКОЙ ПАСТИЛЫ. ИСТОРИЯ СО ВКУСОМ

Коломенский центр развития познавательного туризма «Город-Музей», Коломна, Московская область

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2008

Авторы: Елена Дмитриева, Наталья Никитина

14

развитие территории
нематериальное наследие
социальное предпринимательство

<https://kolomnapastila.ru/?ysclid=lvqjZp13tm618740285>

МУЗЕЙ, СОХРАНЯЮЩИЙ И ПРЕДЪЯВЛЯЮЩИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Уникальный рецепт коломенской пастилы появился в XVI веке, и очень скоро это лакомство прославил Коломну на всю страну. Но после революции 1917 года фабрики закрылись, рецепты были утеряны, а к началу 2000-х годов от коломенской пастилы остались только воспоминания. Возрождение старинного рецепта и технологии производства, а также музейное представление связанного с пастилой нематериального наследия стали первыми шагами к созданию в тихом городе большого творческого кластера и началом настоящего туристического бума.

«коломенская пастила, ее образ и вкус были собраны по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы»

Частный музей был открыт в 2009 году благодаря гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина. Команда проекта изучила историю пастилы, реконструировала облик коломенской пастильницы, отыскала старинную рецептуру и получила сам продукт — пастилу, — а также воссоздала технологию изготовления и производственный цикл от начала до конца.

Музей расположен в гостевом флигеле усадьбы купцов Сурановых, в самом сердце Коломенского посада. Побывать в музее можно на театрализованной экскурсии или на одном из

многочисленных праздников. Посетители попадают на чай к хозяйке дома, которая подает разные сорта пастилы и делится преданиями старины: о древних садах Коломны, забавах на посаде Ивана Грозного, масонах, что тайно собирались в гостиной дома Сурановых. Не забывают здесь и о знаменитых соседях музея — писателях Иване Лажечникове и Борисе Пильняке.

Открытие музея «Коломенская пастила» запустило процесс реновации, вдохнуло жизнь в историческую часть города. Через два года при музее появилась собственная фабрика в историческом здании конфектно-пастильного заведения Петра Чуприкова на Полянской улице. Сейчас там производится несколько десятков сортов пастилы — целая коллекция исчезнувших вкусов, каждый со своей особенной историей. При музее работает летнее кафе «Вкусные истории» и постоянно действующая «Садовая школа» для местных жителей, которая знакомит с историей и практикой садовой культуры, основами ландшафтного дизайна и садоводства.

Сейчас пастила является главным брендом Коломны и представлена в «Гастрономе № 1» (ГУМ) на Красной площади как национальный продукт России. Лимитированные линейки пастилы выпускаются для Государственной Третьяковской галереи,

музеев-заповедников «Кижи» и «Царицыно», театра «Геликон-Опера», Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге.

Ежегодно музей «Коломенская пастила» посещают более 60 000 гостей. В 2012 году на международном конкурсе «Лучший европейский музей года» он был удостоен специального приза «За пионеринг в работе с культурным наследием в России».

Некоммерческая организация «Коломенский центр развития познавательного туризма „Город-Музей“» (с 2015 года — АНО «Коломенский посад»), начав с Музея пастилы, создала в городе целый творческий кластер, куда входят уже пять музеев и три музейных производства. Благодаря деятельности кластера общий туристический поток в Коломну увеличился втрое. Помимо новых рабочих мест для жителей города непосредственно в организациях кластера, компетентная и стратегически выстроенная работа с культурным наследием принесла Коломне развитие сопутствующей туристической инфраструктуры, где также трудоустроено местное население. Творческий кластер стал одной из градообразующих организаций и вдохновением для других местных культурных инициатив и проектов.

общее поле:

БАЖОВ. ОГОРОД

Проект Объединенного музея писателей Урала, реализованный на подворье Дома-музея П. П. Бажова в Сысерти, воссоздающий типичный огород XIX века с сельскохозяйственной инфраструктурой и образовательными программами для детей и взрослых. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2020.

МАТИЦА: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ДЕРЕВЯННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

Проект Северного морского музея в Архангельске, который объединяет практиков, любителей и экспертов, занимающихся изучением, сохранением и реставрацией объектов деревянного судостроения. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2020.

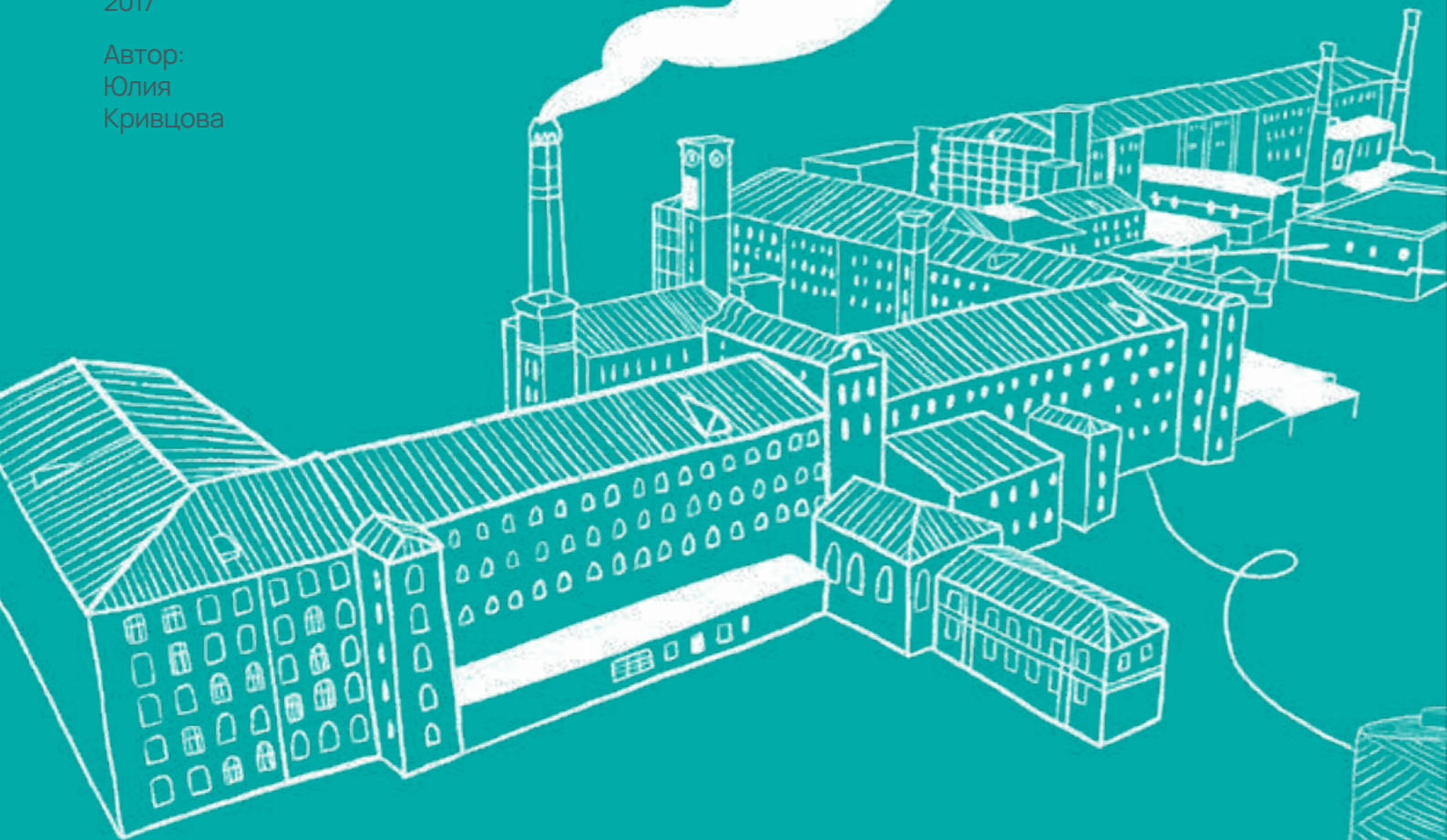

МУЗЕЙ-ФАБРИКА: НОВАЯ ТКАНЬ ГОРОДА

АНО
«Региональное
агентство
творческих
инициатив»,
Ярославль

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2017

Автор:
Юлия
Кривцова

15

индустриальное наследие
брендинг территории
работа с местным сообществом

<https://txtl.space/projects/tkan-goroda>

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Экспозиция располагается в бывшем зале паровых машин Ярославской Большой мануфактуры, сегодня известной как комбинат технических тканей «Красный Перекоп», и дает посетителям уникальную возможность попасть на территорию старейшего действующего текстильного предприятия страны.

«удивительная архитектура и атмосфера завода, наполненная 200-летней историей и массой необыкновенных сюжетов и событий, позволяют иначе взглянуть на историю ярославля, не только ощутить мощь промышленного прошлого, но и задуматься, нащупать почву и потенциал для его не менее амбициозного будущего»

В 2013 году в Ярославле появилась новая культурная институция — Региональное агентство творческих инициатив, — которая занимается исследованием, актуализацией и популяризацией индустриального наследия и видит свою миссию в том, чтобы дать новую жизнь фабричному району, связать его с городом и горожанами, открыть туристам.

В центре внимания проектной инициативы действующей фабрики и частной институции находилась не сфера производства, а человеческая жизнь.

Проектирование происходило в 2018–2019 годах, была описана существующая коллекция музея предприя-

тия, отреставрирована часть экспонатов, а затем подготовлена экспозиция, основой которой стали новые собранные материалы: обнаруженные архивные документы, полученные в дар предметы (102 экспоната), найденные на производстве старинные механизмы и детали оборудования.

Команде удалось решить задачу «консервации времени», соединив архитектуру и воспоминания, эстетизировать пространство и сделать его доступным и открытым для художественных инициатив. Проект стал смелой попыткой привнести в традиционный образ Ярославля — города древней истории — новый тип наследия, близкий современному горожанину.

Сегодня на территории фабрики соседствуют индустриальное текстильное производство и постиндустриальное креативное пространство Textil с музеем и целым календарем культурных событий. Команда проекта уверена, что фабрика производит не только ткани, здесь рождается особый тип человека, утверждается кодекс ценностей предпринимателя. Поэтому важной частью музейного нарратива являются размышления о труде и предназначении человека.

«главный вопрос: в чем смысл труда? смотрим, каким он был в XVIII, XIX, XX веках, и на то, что мы думаем об этом сейчас»

Экспозиция «Музей-Фабрика» существует в поп-ап-формате, открываясь на время мероприятий. Проект дал импульс многим другим инициативам: так в 2022–2023 годах команда Textil подключила к процессу исследования и популяризации индустриального наследия творческих профессионалов из разных городов России. В результате появились выставки «Между фабрикой и музеем» и «Резервы производства», аудиоспектакль «Голос цеха» и другие музейные продукты.

Изменилось отношение к фабричному району: жители Ярославля начали воспринимать его как новую достопримечательность, которую показывают гостям и туристам. Неподалеку стали открываться кофейни, втрое увеличилось количество авторских экскурсий вокруг мануфактуры, а ее история стала чаще привлекать внимание студентов и становиться объектом исторических исследований.

Проанализировав опыт этого и аналогичных проектов, Благотворительный фонд Владимира Потанина в 2021 году инициировал конкурс «Индустриальный эксперимент», который помогает выявлять и продвигать лучшие практики трансформации индустриального наследия, формируя современные точки роста и социально-экономического развития территорий.

общее поле:

музей ижевска: новые смыслы «промзоны»

Проект Музея города Ижевска, рассматривающий феномен города-завода в междисциплинарном поле. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2014.

НИТИ X НИТИ: музейный проект на суконной фабрике

Открытие арт-пространства в ткацком цехе Арамилской суконной фабрики, реализуется Музеем города Арамил. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2022.

МУЛЬТИПОЛОТЕНЦЕ, ИЛИ KÄSPRAIKKA

Музей
изобразительных
искусств
Республики
Карелия,
Петрозаводск

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2009

Автор:
Екатерина
Рычкова

16

дети в музее
цифровизация
образовательные программы

<https://artmuseum.karelia.ru/programma-multipolotentse/>

ИНТЕРАКТИВНАЯ МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММА ПО ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНОГО ИСКУССТВА КАРЕЛИИ

Музей изобразительных искусств Карелии, главный художественный музей в республике, хранит уникальную коллекцию карельского искусства, включая работы современных художников, а также произведения иконописи XV–XIX веков, отечественного и западноевропейского искусства. Есть в музее и богатейшая коллекция традиционных карельских полотенец — Käsraikka (с фин. «рукотворное полотенце»).

Сегодня для музеев актуальна проблема презентации музейного предмета детям 6–12 лет, которые свободно ориентируются в цифровых технологиях и поэтому ищут современной, адекватной подачи информации и такого же впечатляющего визуального ряда. Команда проекта задалась целью ознакомить школьников с коллекцией музея на языке современных технологий.

Так появилась образовательная мультимедиапрограмма «Мультиполотенце», и цифровые технологии были внедрены в работу постоянной экспозиции. Программа выстроена в виде интерактивной игры — настоящего космического путешествия. В ней есть оригинальные видео, звук, анимация, а каждое занятие организовано в формате полета на одну из планет «Галактики народного искусства»: «Рождение образа», «От образа к воплощению», «Полотенце в обрядах». Специально для программы в зале народного искусства музея предусмотрена возможность мобильной трансформации пространства в интерьер «космического корабля».

«первая планета, ближняя к нам, это мотивы и сюжеты карельской вышивки. на этой планете есть возможность выбрать отдельные группы персонажей, которые населяют эту планету <...> на этом этапе путешествия мы рассматриваем геометрический орнамент, группу солярных знаков, другие виды узоров»

Дети узнают о сюжетах, орнаментальных мотивах, техниках карельской вышивки, особенностях применения полотенец в свадебном, крестильном и погребальном обрядах, а затем на мастер-классах создают свое авторское полотенце.

«старинное полотенце — это гораздо больше, чем кусок ткани, которым вытирают руки или лицо. это настоящий носитель информации, как сейчас флеш-карта или компакт-диск»

Полотенце было выбрано объектом познавательной игры как предмет близкий и понятный каждому человеку и обладающий целым спектром культурных смыслов. Через полотенце музей рассказывает об истории края, традициях, символике орнаментов, красоте и значимости народного искусства, его тесной связи с природой и образом жизни в XIX–XX веках.

«чтобы читать полотенце, нужно знать особую азбуку. каждый крестик и треугольник в этом узоре наполнен смыслом. и если сложить всё вместе, получится красивая история о вечном»

В мультимедиа-программу входит электронный каталог двухсот вышитых полотенец из коллекции музея (всего в фонде около пятисот вышитых изделий), который интересен не только участникам игры, но и специалистам.

«Мультиполотенце» — первая самостоятельная образовательная программа Музея изобразительных искусств Республики Карелия, за которой последовали другие программы и проекты. В 2011 году начала работу студия по обучению вышивке для детей 10–16 лет. В 2022 году идея получила развитие в проекте «Заонежская вышивка. Медиапортал», одержавшем победу в конкурсе «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Нестандартное раскрытие художественного образа и новая оригинальная форма интерпретации народного искусства Карелии XIX–XX веков принесли программе «Мультиполотенце» популярность и признание. Только за первый год было проведено более 400 занятий, с программой ознакомились более 5 000 человек, музей создал 25 постоянно действующих абонементов для школьных групп. Проект продолжает существовать, он был отмечен призами АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии) и на форуме музейных программ «Детские дни в Петербурге».

общее поле:

на самом деле рыба — белая и пушистая

Образовательная программа Музея изобразительных искусств г. Комсомольска-на-Амуре, посвященная обычаям и традициям коренных народов Приамурья. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2011.

се вид отечества, лубок

Проект-исследование Вологодского музея-заповедника о русском лубке. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2012.

изобретая моду: биеннале инновационного текстиля

Проект Всероссийского музея декоративного искусства, связавший вопросы эволюции в технологии производства тканей с процессами развития текстильной промышленности и дизайна. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2014.

МЫ, СОБРАВШИСЬ, ПОСТАНОВИЛИ...

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области, деревня Семёново, Вологодская область

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2012

Автор: Дмитрий Мухин

17

этнография
политическая культура
предэкспозиционное исследование

<https://www.semenkovo.ru/ru/project/my-sobravshis-postanovili>

ЭКСПОЗИЦИЯ О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВЕКОВ

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области — музей под открытым небом, где на территории в 12,7 гектаров расположены памятники деревянного зодчества середины XIX — начала XX веков из разных районов Вологодчины.

«тема системы власти, в том числе и сельской, востребована обществом. существуют музеи, связанные с политической историей; экспозиции, посвященные отдельным представителям сельской власти, их биографиям, достижениям, но музеев, комплексно демонстрирующих структуру сельской власти и отношения самих крестьян к власти в дореволюционной России, не было»

Команда проекта, считая, что политическая культура рубежа XIX–XX веков не менее интересна, чем народный костюм или фольклор, создала экспозицию, посвященную функционированию институтов прямой демократии в виде системы общественного крестьянского управления того времени. Посетителям предлагается стать участниками ролевой игры — пройти путь сельского должностного лица и даже принять некоторые важные решения.

Крестьянское самоуправление являлось неотъемлемой частью повседневной жизни деревни. «Мы, собравшись, постановили...» — это сокращенная формула приговоров сельских сходов. В названии проекта заложен основной принцип крестьянского об-

щественного управления — крестьяне на сходах самостоятельно принимали важные решения, непосредственно влиявшие на дальнейшую жизнь. Из-за большого количества выборных должностей представители каждой крестьянской семьи Вологодского уезда должны были служить не реже, чем раз в три-четыре года; сходы восьми типов проводились регулярно.

Интерактивная экспозиция построена на богатом историко-этнографическом материале и ввела в научный оборот более тысячи документов о крестьянстве: прошений, объяснений должностных лиц, приговоров сходов и т.д. Яркие, эмоциональные документы, в которых люди описывали свою жизненную ситуацию, помогли создать драматургию экспозиции и максимально точно передать образы крестьян, их отношение к происходящему, показать истории реальных людей. В рамках проекта также был создан цикл видеосюжетов, посвященных вопросам крестьянской полицейской службы.

Экспозиция разместилась в доме Храповых, памятнике архитектуры XIX века, перевезенном в Семёново из деревни Бор. Бывший владелец дома Осип Храпов — яркий представитель системы крестьянского управления конца XIX века — занимал должности сельского старосты, волостного старшины, гласного уездной земской управы, попечителя Богоявленской народной библиотеки и заведующего Тотемским почтовым трактом.

В число задач проекта входило создание площадки для обществен-

ного диалога — обсуждения вопросов, связанных не только с традиционной политической культурой, но и с современным этапом развития политической системы и гражданского общества. Поэтому в процессе подготовки проект был представлен и вынесен на общественные слушания в Законодательном собрании Вологодской области. А после реализации проект приезжали изучать представители местного самоуправления.

Команда проекта обратилась к серьезной проблематике и получила опыт интерпретации новых тем, ранее не входивших в сферу интересов этнографических музеев. Это повлияло на концепцию дальнейшего развития музея и способствовало формированию его нового имиджа.

Экспозиция «Мы, собравшись, постановили...» продолжает существовать, а разработанные экскурсионные продукты, опыт, материалы и подходы музей использовал в следующих проектах. В 2016–2017 годах при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина был реализован проект «Право на судьбу» — о судьбах крестьян, живших в вологодской деревне рубежа XIX–XX веков. Появилась «Школа музейной интерпретации» для людей, проявляющих интерес к традиционной народной культуре. А музейные спектакли документального театра стали одним из поводов для введения новой номинации «Музей + театр» в грантовом конкурсе «Музей 4.0».

общее поле:

ИЖЕВСКИЙ ДЕКАЛОГ

Выставка в Музее города Ижевска, представляющая историю Ижевского восстания 1918 года через воспоминания потомков участников тех исторических событий. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2017.

БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ. ИСТОРИИ ДЕРЕВЕНСКИХ МУЖЧИН

Театрально-музейная постановка Музея судьбы русской деревни в Учме, основанная на интервью с мужчинами Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2021.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕРЕВЕНЬ

АНО
«Творческое
объединение
„Рыба
Морзе —
КАМА
рекордз“»,
Нижний
Новгород

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2016

Автор:
Александр
Юминов

18

локальная идентичность
работа с местным сообществом
соучаствующее проектирование

<https://vk.com/sepnmid>

МУЗЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СЕМИ ИСЧЕЗНУВШИМ ДЕРЕВНЯМ И СОЗДАННЫЙ СИЛАМИ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Семь деревень, расположенных вокруг деревни Сеп Игринского района в Удмуртии, прекратили свое существование по разным причинам в разное время. Создание «Народного музея исчезнувших деревень» на базе мемориальной сельской библиотеки — попытка осмыслить, пережить большую социальную и культурную травму, связанную с переломным моментом в коллективной памяти целого поколения. Музей сохраняет идентичность места и объединяет жителей исчезнувших деревень и их потомков, создавая музейные образы территории через интерпретацию предметов, документов, свидетельств и воспоминаний.

«при создании музея за основу была взята не коллекция, а желание активной части жителей деревни заниматься выбранной темой»

Результатом системной историко-краеведческой работы стала не только экспозиция, над которой трудились сами жители деревни, но и новые компетенции, которые они приобрели. Для проекта были собраны исторические документы, в том числе около 470 фотографий, предметы, свидетельства очевидцев, воспоминания, личные истории, фольклорный материал. Был проведен цикл обучающих занятий по методологии полевых исследований и работе с историческими документами, организованы выезды в семь заброшенных деревень, а также серия экспедиций для сбора песенного фольклора, записаны интершумы деревни.

В проекте приняли участие 157 человек — половина жителей деревни.

После открытия музея они сами проводят экскурсии и мастер-классы, ведут краеведческую работу. Сложилось стойкое местное сообщество, заинтересованное в дальнейшей работе музея и пополнении экспозиции.

Партнерами проекта выступили Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, Волго-Вятский филиал Музейно-выставочного центра РОСИЗО и Самарский государственный технический университет. В разработке дизайн-концепции музея принимали участие студенты кафедры инновационного проектирования СамГТУ. Было предложено несколько решений, из которых участники проекта и администрация района выбрали проект «Италмас», в основе которого — образ распускающегося цветка италмас, символа Удмуртии. Семь исчезнувших деревень, как семь лепестков, образуют соцветие — общую историю региона. Посетитель музея, оказываясь внутри, становится частью цветка, его сердцевинкой. Была создана гибкая экспозиционная форма, в которой сменяемость и мобильность представляемого материала не нарушает целостности экспозиции. Библиотека является частью пространства музея.

«затронутая тема оказалась настолько глубокой по содержанию и эмоциональной по настроению, что каждый из нас, работая над проектом, снова и снова переживал свой опыт, связанный с потерей, исчезновением»

Собирая материал, участники проекта столкнулись с необходимостью

переосмысления судьбы отдельного человека, семьи, целого поколения. Музей предложил способ зафиксировать то, что осталось у людей в памяти, еще раз прожить всем вместе и радостные, и тяжелые моменты.

Изучить опыт проектирования и воплощения «Народного музея исчезнувших деревень» можно с помощью печатного издания Museum Box Set, в которое входят каталог музея, методические рекомендации по работе с историческими документами, книги-воспоминания, CD-диск.

Музей стал не только способом сохранения памяти, но и эффективным инструментом преобразования территории. Стратегический партнер проекта — Администрация Игринского района — провел капитальный ремонт здания будущего музея, а после открытия отремонтировал участок дороги до деревни Сеп и обеспечил постройку вышки сотовой связи.

Музей стал заметной туристической точкой Удмуртии, многие экскурсионные бюро предлагают поездки в Сеп. Правительство Республики включило музей в карту инвестиционно-привлекательных объектов Удмуртии и выделило дополнительное финансирование. Жители деревни Сеп продолжают сотрудничать с творческим объединением «Рыба Морзе — КАМА рекордз». В 2023–2024 годах новый совместный проект «Здравствуй, дорогая Клаву!» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

общее поле:

ДОМ СО ЛЬВОМ

Проект Музея народной монументальной живописи «Дом со львом», превративший в музей деревянный дом в селе Поповка Саратовской области. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2012.

ШКОЛА НАРОДНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

Проект Волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва», который обращается к ценности бытовых вещей, хранящих семейную память, — через изучение домашних предметов, архивов и получение навыков по их сохранению. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2012.

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР

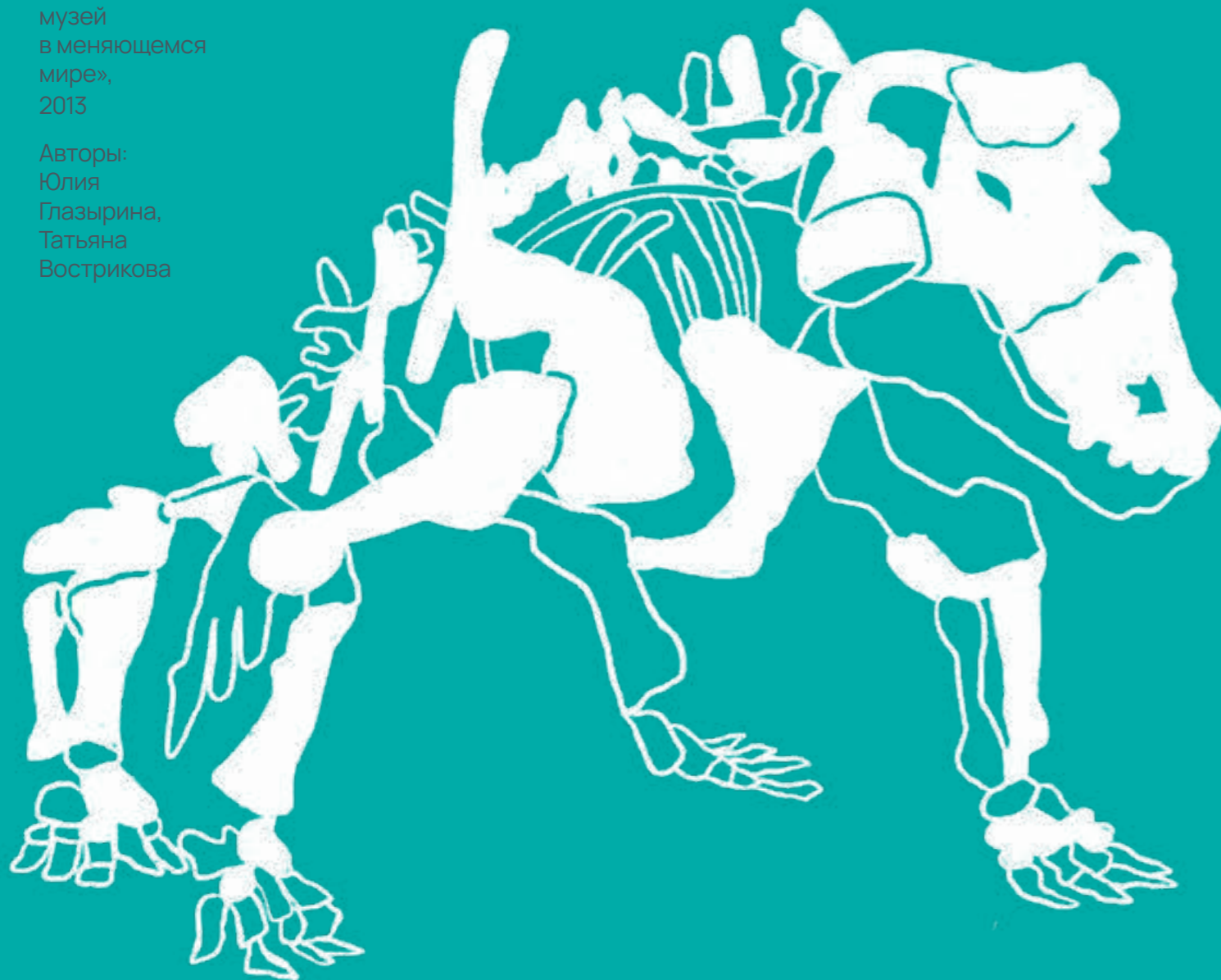
Проект Ярославского музея-заповедника, в котором отдельные экспонаты стали героями встреч-обсуждений в формате междисциплинарной дискуссии. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2014.

ОТКРОЙ ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД!

Пермский краеведческий музей, Пермь

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013

Авторы: Юлия Глазырина, Татьяна Вострикова

19

природное наследие
брендирование территории
образовательные программы

<https://museumperm.ru/project/1>

МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ, ДАВШИЙ СТАРТ НОВОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ БРЕНДУ

Пермский краеведческий музей — один из крупнейших региональных музеев России. В музее десять филиалов, его коллекции насчитывают более 628 000 единиц хранения, с которыми работают более двухсот сотрудников. В 2010 году в его составе появился филиал, посвященный пермскому периоду, — Музей пермских древностей.

Пермский период (299–251 млн. лет назад) — единственный геологический период в истории Земли, открытый на территории России и имеющий русское название. Коллекции, собранные на территории Пермского края, когда-то стали мировой научной сенсацией, а сейчас хранятся в музеях Перми, Москвы, Екатеринбурга и других городов. Объекты геологического и палеонтологического наследия окружают жителей Пермского края и в повседневной жизни: на улицах городов, где в облицовочной плитке из известняка запечатлено древнее пермское море, в туристических походах — камни-останцы на уральских реках и таких известных туристических объектах, как Кунгурская ледяная пещера.

«проект „открой пермский период!“ одним из первых в России

стал работать с символическим пространством региона далеко за пределами музейных стен»

Для того чтобы «предъявить» пермский период, были подготовлены экскурсионные маршруты по территории Пермского края и создан мультимедийный гид-путеводитель для планшетов и смартфонов. На момент создания мобильное приложение «Открой пермский период!» было новаторским с точки зрения применения принципов соучаствующего проектирования и IT-технологий. Оно представило единый зонтичный бренд «Пермский период», выявило связь между событиями геологической истории и современностью.

Приложение существовало и обновлялось до 2017 года, запустив цепочку трансформаций в музее. Пермский краеведческий музей обозначил и закрепил свою экспертную роль как научного популяризатора в области геологии и палеонтологии. Для профессионального музейного сообщества, испытывающего дефицит естественнонаучных кадров, он стал методическим центром по изучению и интерпретации геонаследия. В 2021 году музей начал работать над

концепцией филиала «Пермский период», полностью посвященного этому времени в истории Земли.

Проект «Открой пермский период!» заметно повлиял на брендирование территории — тема геонаследия стала титульной для музеев и региональных властей, к пермскому периоду перестали относиться негативно:

«что это за время — пермский период — когда „все вымерло!“

Проект стал визионерским для края и запустил серию изменений в местном сообществе: на деньги инвесторов был установлен памятник Пермскому морю в городе Губаха; в Ботаническом саду университета открылась экспозиция, посвященная пермскому периоду; сформировался пул экскурсоводов, знакомых с темой; турфирмы стали включать в услуги маршруты о пермском периоде. В 2018 году Министерство туризма края разработало мобильное приложение «Открой Пермский край», а в 2021 году включило межрегиональные палео-маршруты в «Стратегию развития туризма до 2035 года».

общее поле:

птицы. технология совершенства

Интерактивная образовательная выставка Государственного Дарвиновского музея, рассказывающая о девяти «суперсвойствах» птиц. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2014.

Ab ovo! от яйца!

Интерактивная экспозиция в Калининградском зоопарке, рассказывающая о животных, размножающихся с помощью яиц. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2017.

СВЕТ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Музей «Огни Москвы», Москва

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2009

Автор: Наталья Поталова

20

новые аудитории
междисциплинарность
интерактивное пространство

<http://www.ognimos.ru/>

ЭКСПОЗИЦИЯ, ГДЕ ГЛАВНЫМ МУЗЕЙНЫМ ЭКСПОНАТОМ СТАЛ СВЕТ

Музей «Огни Москвы» создавался в 1980 году при предприятии «Мосгорсвет» — к 250-летию юбилею уличного освещения столицы. В 2004 году музей стал негосударственным учреждением культуры и с тех пор финансирует себя сам. В его коллекции — предметы, связанные с развитием осветительной техники. А расположился музей в палатах XVII века в древнейшей части Москвы, в пределах Белого города.

Музей рассказывает об освещении столицы, а значит, и о том, как выглядели прежде московские дома и улицы. В 2009 году была создана новая интерактивная экспозиция «Свет. Действующие лица», основная идея которой — представить в роли музейных экспонатов не только лампы и фонари, но и свет.

«при знакомстве с осветительными приборами посетителям важно не только изучить их техническое устройство, рассмотреть внешний вид, интересно увидеть прибор в действии, посмотреть, сколько он дает света».

Сотрудники музея «Огни Москвы» вместе со студентами и преподавателями кафедры светотехники НИУ «МЭИ» провели исследование: осуществили замеры освещенности пламенных источников света и собрали историческую информацию об их силе света и коррелированной цветовой температуре. В результате пришли к выводу, что наиболее точно имитировать свет старинных осветительных приборов

можно с помощью маломощных ламп накаливания, которые установили в представленных в экспозиции осветительных приборах XVIII–XIX веков. Для управления освещением внедрили систему DALI, благодаря которой у экскурсовода появилась возможность зажигать поочередно несколько фонарей. Индивидуальные посетители также могут взять при входе в экспозицию пульты управления освещением и включать осветительные приборы самостоятельно.

Посещение музея проходит по сценарию «Волшебно-фантастической пьесы в шести картинах». Постепенно продвигаясь по экспозиции и «прогуливаясь» по старинным московским улицам разных столетий, можно ощутить себя запоздалым пешеходом, который пытается разглядеть дорогу при свете тусклого масляного фонаря. Предметный ряд дополнен звуковым сопровождением.

Музей ставил перед собой задачу изменить целевую аудиторию и увеличить время посещения, так как с 1980 по 2009 годы принимал в основном организованные экскурсионные группы, а немногочисленные индивидуальные посетители проводили на экспозиции в среднем лишь пять-десять минут. После реализации проекта количество индивидуальных посетителей увеличилось в пять раз, а время осмотра экспозиции стало составлять от получаса до двух часов.

Благодаря новой экспозиции музей расширил образовательную деятельность, появились интерактивные программы. В 2014 году был реализован проект «Копилка светлых идей», в основе которого — создание художественного образа с помощью света и тени. Через год в рамках «Копилки» на базе музея был создан ресурсный центр световых решений. Обратившись сюда, музейные сотрудники могут получить консультации по световому дизайну, научиться пользоваться инструментами, с которыми работает художник по свету, ознакомиться со световыми решениями разных музеев мира.

Музей получил экспертный статус как в области световых экспозиционных решений, так и в сфере инклюзии. С 2004 года сотрудники музея «Огни Москвы» постоянно работают с незрячими и слабовидящими посетителями. В 2016 году был реализован научно-технический проект «Изобретатели», где с помощью разноцветных столов, имеющих разную температуру на поверхности, была сделана попытка объяснить незрячим людям, что такое свет. В рамках проекта «Увидеть невидимое!» благодаря слабовидящим экспертам удалось выявить ошибки, которые встречаются при постановке света, и пространство музея «Огни Москвы» было адаптировано для слабовидящих посетителей.

общее поле:

феерия света

Проект Егорьевского историко-художественного музея, представляющий интерактивную экспозицию стекла с применением музейных световых технологий. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2006.

спор о бороде

Мультимедийная выставка Ярославского художественного музея, где проводниками являются голос рассказчика и световой дизайн. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2017.

барочный оркестр

Проект Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, интерактивная игровая инсталляция, представляющая звуки барочных инструментов. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2021.

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

Томский областной краеведческий музей имени М. Б. Шатилова, Томск

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013

Авторы: Святослав Перехожев, Татьяна Назаренко

21

краеведение
локальная идентичность
работа с местным сообществом

<https://xn--90anbaj9ad0j.xn--80asehdb/>

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СИБИРЯКОВ

Большая часть современных жителей Сибири — потомки переселенцев. С конца XVI века из европейской России в Сибирь переезжали люди разных национальностей, сословий и религий. Кто-то переселялся сам, кто-то — при поддержке государства. Существовали и невольные переселенцы: с XVII по XX столетия Сибирь была местом ссылки.

«переселение, даже добровольное, — это всегда большой риск, испытание на прочность, работоспособность, смекалку»

Какими были отважные люди, нашедшие в Сибири новый дом, что ими двигало, с какими трудностями они сталкивались, какой жизнью жили и как связаны с нами? История Сибири и всей нашей большой страны складывается из историй людей. Музей, стремясь соотнести частные события, субъективные воспоминания и оценки с масштабными историческими процессами, обратился к изучению территории через исследование и публичное представление семейной и локальной истории.

Томский областной краеведческий музей — центр разветвленного музейного объединения. Три его отдела дей-

ствуют в Томске: Томский планетарий, Музей науки и техники «Точка гравитации», Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». Еще пять отделов расположены в Томской области: Асиновский краеведческий музей, Колпашевский краеведческий музей, Нарымский музей политической ссылки, Музей кулайской культуры. Краеведение занимает важное место в их деятельности. Проект позволил сделать шаг от традиционного краеведческого музея к музею партиципаторному. Команда не просто собирала и фиксировала устные свидетельства потомков переселенцев, а создала механизм для самостоятельного представления историй сибиряками, дав импульс волне интереса к краеведческим и генеалогическим исследованиям.

Были спроектированы стационарная и мобильная выставки из музейных предметов, мультимедийных объектов и собранных сибиряками материалов. Появился сайт, где каждый может рассказать о связи своих предков с Сибирью и историей ее заселения:

«площадка, на которой равное право голоса имеют специалисты-историки, работники музеев

и архивов, краеведы и любой человек, чья семья жила или живет в Сибири»

На сайте накоплен значительный массив данных — более 900 историй: исследования, документы, фотографии, художественные произведения, исторические справки. Вокруг музея и проекта сформировалась сообщество краеведов-любителей, для которых портал стал местом общения, а музей — методическим центром, где можно получить информацию об инструментах ведения исследовательской деятельности, представить и обсудить с единомышленниками результаты своих поисков.

Проект положил начало музейной коллекции устных исторических свидетельств, привлек новые аудитории, в том числе студентов и жителей малых населенных пунктов. Сайт «сибиряки.онлайн» продолжает пополняться. Дочерние проекты появились в отделах музея в Асине и Колпашеве, а в 2021 году в Томске открылась выставка-сиквел «Новая жизнь. Сибиряки вольные и невольные».

общее поле:

белый путь, или русская одиссея

Проект Музея Е. А. Боратынского, филиала Национального музея Республики Татарстан, о судьбах жителей Казани и эмиграции периода Гражданской войны. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2006.

солдаты – soldiers – soldaten. посвящается солдатам второй мировой

Проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств, представляющий судьбы простых солдат, вовлеченных в трагедию Второй мировой войны. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2010.

чаинское крестьянское восстание (опыт документального театра в музее)

Проект Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова, продолжение проекта «Сибиряки вольные и невольные» в форме документального спектакля с дискуссиями. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2017.

СКАЗКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Москва

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2011

Автор: Ксения Белькевич

22

дети в музее
работа с текстом
образовательные программы

https://goslitmuz.ru/children/arka_marka/programs_5_10/15618/

ИГРА В КНИГУ, ИЗМЕНИВШАЯ СТАТУС РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В БОЛЬШОМ МУЗЕЕ

Коллекция Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля составляет более 500 000 единиц хранения, что позволило создать более десяти мемориальных экспозиций: Дом-музей М. Ю. Лермонтова, Дом-музей А. И. Герцена, Музейный центр „Московский дом Достоевского“, Дом-музей А. П. Чехова, Музей Серебряного века, Музей-квартиру А. Н. Толстого, Дом-музей М. М. Пришвина в деревне Дунино, Дом-музей К. И. Чуковского и Дом-музей Б. Л. Пастернака в поселке Переделкино, Информационно-культурный центр «Музей А. И. Солженицына» в Кисловодске. Также в составе музея — две выставочные площадки.

До проекта «Сказка выходного дня» большой музей ориентировался на взрослую аудиторию и практически не работал с детьми. «Сказка выходного дня» — студия, где в игровой форме детей знакомят с литературой, — стала для музея поворотным событием, изменившим подход к детско-родительской аудитории, запустившим значимое и масштабное направление деятельности. Сейчас работа с детьми ведется на всех двенадцати площадках ГМИРЛИ имени В. И. Даля, в десяти из которых помимо экскурсий появились собственные программы: абонементы, курсы, мастер-классы, концерты.

Первый годовой абонемент «Сказки» был создан в рамках гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина и включал 6 выставок детской литературы и 24 вида занятий. В 2011 году в студии занимались 90 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Наглядно показывая, что чтение — это интересно и весело, проект отвечал запросу детей и родителей на совместный досуг, наполненный смыслом, знаниями и эмоциональными впечатлениями.

«... подобно Алисе, надкусившей волшебный пирожок, проект вырос в большую литературную студию. у нас появились программы для подростков и занятия для малышей, мы открыли мультстудию, инклюзивную группу, организовали ежегодный конкурс молодых профессиональных иллюстраторов и запустили абонемент, с которым вы посещаете другие дома-музеи государственного музея истории российской литературы имени в. и. даля»

Из «Сказки выходного дня» вырос центр для детей и подростков от 3 до 16 лет «Арка Марка», в котором сейчас около 550 держателей годовых абонементов. Благодаря сформировавшейся внутри музея поддержке детского направления центр обзавелся на двух площадках музея собственными

выставочными пространствами, мастерскими и удобными аудиториями для занятий. За годы существования команда «Арки Марка» сделала более сорока выставок, получивших признание профессионального сообщества, сотрудников центра приглашают как кураторов детских проектов в другие музеи и на фестивали.

С 2018 года в «Сказке» работает инклюзивная группа для детей различных нозологических групп, с 2022 года — группа для взрослых с ментальными особенностями. В 2019–2021 годах появился книжный клуб «Только не я» для подростков 11–15 лет, дающий возможность детям, родителям и учителям увидеть проблему буллинга с разных сторон и вместе отыскать способы ее решения.

Выпускники «Сказки» приходят на взрослые программы музея, участвуют в инклюзивных проектах в качестве волонтеров. В 2022 году музей запустил книжный клуб для взрослых, чьи дети посещают занятия центра. Огромные структурные изменения, начавшиеся со «Сказки выходного дня», привели к расширению аудитории и трансформации музейного бренда. Многочисленные новые программы и проекты для разных возрастов базируются на методических наработках и опыте первой детской литературной игровой студии.

общее поле:

средиземье. картина мира и карта местности

Проект Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, пространство с функциями читального зала и музейной экспозиции, представляющее основные темы, топосы и мотивы иркутской детской литературы. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2022.

молодежный фестиваль «толстой без бороды»

Проект Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», переосмысляющий творческое наследие писателя в контексте современных видов искусства. Победитель конкурса «Креативный музей», 2022.

СОВЕТСКАЯ ИЗНАНКА

Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск

Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2016

Авторы: Мария Букова, Сергей Ковалевский

23

современное искусство
работа с местным сообществом
экспозиционное проектирование

<https://mira1.ru/exhibitions/492#p2>

ВЫСТАВКА О СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ НА ИЗНАНКЕ ЭКСПОЗИЦИИ ОБ ИДЕОЛОГИИ

Современное название музея — «Площадь Мира» — появилось в 2015 году. Оно отсылает к географическому расположению в Красноярске по адресу Площадь Мира, 1 и также объясняется философией и миссией музея — знакомить с современным искусством со всего мира, быть пространством для изучения и презентации актуальных произведений. Но изначально музей создавался в 1987 году как 13-й (и последний в СССР) филиал Центрального музея В. И. Ленина. В это же время появилась экспозиция в Красных залах, посвященная советской истории 1917–1924 годов, и долго оставалась в неизменном виде. В 2017 году музей разработал новую экспозицию «В заторах идеологии», сфокусированную на поиске места отдельного человека в официальной истории. А в технических коридорах за Красными залами музей задумал сделать выставку о повседневной жизни и быте советского человека.

«изобрели метафору, что есть первый уровень — официальный слой, который все видели и к которому привыкли, а есть некая невидимая изнанка...»

Созданная в рамках проекта выставка «Советская изнанка» — это тотальная инсталляция, которая разместилась на изнанке экспозиции «В заторах идеологии» и соединена с ней многочисленными входами-выходами, темами и измерениями.

Пространство буквально забито вещами, внутри зависших над полом шкафов и стенок находятся артефакты эпохи. Музей обратился к многоголосию, личным свидетельствам — вместо одной, общепринятой истории.

«принципиально важным было отказаться от желания заставить зрителя поностальгировать, порадоваться советским предметам — гораздо более важно было создать среду, внутри которой посетитель может получить разный опыт погружения в пространство, самостоятельно определить тональность историй»

В экспозиции 1987 года в Красных залах не было подлинных предметов и документов. Тринадцать филиалов, в число которых входил и музей в Красноярске, получали из Центрального музея Ленина копийный материал. Основной фонд музея на Площади Мира составили 17 000 копий, рассказывавших о советской эпохе. «Советская изнанка» стала поводом для работы с местным сообществом, музей обратился к своим посетителям, чтобы собрать подлинные вещи и свидетельства — и работать над новой экспозицией уже с этим материалом. Более двухсот дарителей предоставили около 5 000 предметов и 300 фотографий, а также рассказали истории, связанные с этими артефактами. В результате музейный центр расширил свою миссию и существенно пополнил коллек-

цию, а в дальнейшем эта работа легла в основу концепции комплектования фондов.

«мы сохраняем историю, а не переписываем ее»

Принципами построения нарратива экспозиции стали отсутствие назидательного подхода и использование современных визуальных кодов. Проект на стыке художественного высказывания и антропологии стал программным для музея и привлек к нему внимание профессионального сообщества.

«Советская изнанка» была номинирована на государственную премию в области современного искусства «Инновация», премии Европейской музейной академии — ЕМА и Европейский музей года — ЕМУА. Фрагменты выставки были представлены на стенде Благотворительного фонда Владимира Потанина на международном фестивале «Интермузей» в Москве.

«Советская изнанка» — одна из самых посещаемых экспозиций музея. Вместе с проектом «В заторах идеологии» она составляет раздел «Музей революции», который периодически дополняется работами красноярских фотографов, проектами молодых художников и художников с мировым именем. Разработаны тематические экскурсии по экспозиции, ролевая игра, аудио-экскурсия с помощью голосового помощника «Яндекса» и виртуальный тур.

общее поле:

липецк в воспоминаниях. век 20-й

Постоянная экспозиция Липецкого историко-культурного музея, позволяющая перенестись в мир повседневной жизни Липецка второй половины XX века. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2013.

уралмаш: производство будущего

Проект Музея истории Екатеринбурга об истории и будущем самого известного района города. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2015.

ЧЕЛОВЕК ИЗОБРЕТАЮЩИЙ

Ростовский
областной
музей
изобразительных
искусств,
Ростов-на-Дону

Победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в меняющемся
мире»,
2010

Автор:
Михаил
Клецкий

24

популяризация науки
междисциплинарность
образовательные программы

https://vk.com/homo_creativus

МУЗЕЙНЫЕ ЛЕКЦИИ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

«Человек изобретающий» — совместный проект трех ростовских музеев: Ростовского областного музея изобразительных искусств, Ростовского областного музея краеведения и Естественнонаучного музея Южного федерального университета. Образовательная программа воссоздает историко-культурный контекст великих инноваций, раскрывает их научную природу, объясняет «творческую кухню» каждого изобретения, ориентирует молодежь на решение изобретательских задач. Три музея объединили свои усилия, чтобы продемонстрировать единство разных видов творчества: искусства, техники и науки.

Любая вещь рассматривается с точки зрения человека, который ее придумал. Проект рассказывает о творчестве в разных сферах: в парфюмерии и создании одежды, в медицине и гигиене, в керамическом и стекольном производствах, в пищевой индустрии и в изготовлении современных материалов. Лектор и автор проекта Михаил Клецкий рассказывает о науке максимально доходчиво и без формул, доступным научно-популярным языком, представляя окружающий мир полным увлекательных загадок и неограниченных возможностей для творческого самовыражения.

«самое важное — показать, как рождается идея. как у человечества появилась та или иная задача или как родилось то или иное изобретение, каковы его истоки»

В рамках проекта был разработан и проведен цикл интерактивных обучающих встреч на базе коллекций Естественнонаучного музея ЮФУ, Ростовского областного музея краеведения и Ростовского областного музея изобразительных искусств. Созданы учебные пособия «Изобретение света» и «Познаем Наномир». А затем проект вышел за рамки музейных стен, и лекции были организованы в средних и высших учебных заведениях, а также бизнес-центрах Ростова-на-Дону.

Сейчас проект «Человек изобретающий» включает в себя интерактивно-обучающие занятия для детей, лекции для взрослых, видеофильмы, книги и небольшие видеоролики.

Программа востребована вузами и школами юга России, видео и учебные пособия проекта используются в качестве дополнительных учебно-методических материалов. В 2015 году «Человек изобретающий» вошел в программу педагогического образования бакалавров и магистров Южного федерального университета, в программы повышения квалификации педагогов

Ростовской области и в модуль университетской академической мобильности. В 2015 году проект занял первое место по цитируемости в СМИ в Южном федеральном округе и получил Почетную грамоту Министерства образования России.

Аудитория лекций постоянно расширяется, и есть слушатели, которые приходят регулярно в течение пяти и более лет. Для вузов, где слушателями лекций становятся студенты как научно-технических, так и гуманитарных специальностей, содержание лекций адаптируется под аудиторию.

В период пандемии проект временно перешел в онлайн-формат, было подготовлено и размещено в интернете более 50 образовательных видео. А сейчас «Человек изобретающий» снова собирает большие аудитории на любой площадке — как в музеях, так и вовне. Михаил Клецкий читает лекции в формате разговора взрослого со взрослым. Разнообразие тем — от покорения атомной энергии до истории создания духов «Шанель № 5» и «Красная Москва» — не только вдохновляет на творчество и пробуждает интерес к устройству простых вещей, но и формирует у слушателей умение видеть развитие цивилизации в ее целостности.

общее поле:

уроки леонардо

Образовательная технология Волгоградского музея изобразительных искусств, прокладывающая путь к художественному произведению через естественно-научные дисциплины. Победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 2005.

почему я человек

Проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева и Музея Москвы, раскрывающий гуманитарное знание через естественнонаучные направления. Победитель конкурса «Музей 4.0», 2020.

ШКОЛА МУЗЕЙНОГО РАЗВИТИЯ «ЗА ГРАНИЦАМИ СТОЛИЦ»

Тотемское музейное объединение, Тотма, Вологодская область

Победитель конкурса «Музейный десант», 2016

Авторы: Алексей Новосёлов, Мария Правдина

25

обмен опытом
музейное сообщество
горизонтальные связи

http://totmamuz.ru/portfolio/school_museum/

ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ МУЗЕЙЩИКОВ ИЗ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

Тотма — значимый культурный центр Русского севера, исторический город в Вологодской области с населением около 9 000 человек. Здесь расположена одна из крупнейших музейных организаций Северо-Западного федерального округа — Тотемское музейное объединение, в которое входят восемь музеев: краеведческий, церковной старины, мореходов, дом-музей И. А. Кускова, открытое хранение фондов в комплексе Спасо-Суморина монастыря, музейно-выставочный центр в бывшем храме Воскресения, мемориальный музей Н. М. Рубцова в селе Никольском, музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и музей одного стихотворения «Русский огонек».

Сотрудники объединения хорошо представляют потребности и проблемы музейщиков из отдаленных регионов. Команда проекта решила, что музейщикам из малых городов и сел нужна площадка для общения, повышения квалификации и обмена опытом, ориентированная на реалии региональных музеев — «за границами столиц».

Первая Школа музейного развития «За границами столиц» состоялась при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в 2016 году

и представляла собой пятидневный образовательный семинар-практикум из восьми обучающих модулей. Первый опыт оказался положительным, и Школа стала ежегодной. В программе много практических занятий, которые ведут авторитетные музейные эксперты из разных городов России. Каждый год выделяется несколько тематических направлений. Тотемское музейное объединение сотрудничает с Вологодским институтом развития образования, поэтому участники Школы получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Широкий круг актуальных тем делает Школу интересной для представителей разных музейных специальностей. В программу входят такие темы, как хранение и работа с фондами, вопросы управления и стратегии, конструирование образовательных программ, выставочная деятельность и экспозиционное проектирование, взаимодействие с аудиторией и музейная педагогика, вопросы корпоративной культуры, проблемы личного выгорания и многие другие. Некоторые темы включаются в программу по запросам участников. По статистике, 30% музейщиков, побывавших на семинаре, приезжают повторно.

С 2020 года в Школе появился заочный формат участия, которым уже воспользовались специалисты из сорока семи регионов России.

Школа получила профессиональное признание, став победителем конкурсной программы международного фестиваля «Интермузей-2019» в номинации «Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие».

На базе первой Школы в рамках реализации гранта на создание Центров социальных инноваций при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина был организован Центр развития музеев малых городов и сел «Лоция», а также появился Фонд развития общественных инициатив Тотемского района «Соль земли».

Тотемское музейное объединение приобрело авторитет как методический центр для музеев региона и консультирует коллег из соседних районов. Ведущие вузы страны — СПбГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ — теперь организуют в городе свои летние практики. Продолжением проекта стало создание летнего музееологического лагеря в партнерстве с РГГУ, ВоГУ, СПбГИК, а также Школы «Молодые реставраторы — малым музеям» при участии Союза реставраторов России, МХАГИ им. В. И. Сурикова и СПбГХПА им. А. Л. Штиглица.

общее поле:

ЦСИ «Музейный опыт»

Проект Некоммерческого партнерства «Центр развития музейного дела», Санкт-Петербург, направленный на развитие компетенций сотрудников музеев и их партнерств с другими культурными институциями. Победитель конкурса «Центры социальных инноваций в сфере культуры», 2005.

история карелии: хх век

Проект Национального музея Республики Карелия, экспертно-образовательная программа, направленная на повышение профессиональных компетенций специалистов-экспозиционеров музеев Республики Карелия. Победитель конкурса «Музейный десант», 2022.

ФОНД — МУЗЕЯМ

повышение компетенций музейных профессионалов

- Стажировки авторов лучших проектов в Великобритании (2005–2008)
- «Целевые капиталы: стратегия роста» (2012–2021)
- «Музейный десант»: индивидуальные стажировки в России и за рубежом (2015–2022)
- Групповые стажировки для директоров музеев (2015–2018)
- Групповые стажировки для молодых музейщиков (2016–2018)
- Групповые стажировки во Франции и Испании (2016, 2018)
- Профиль «Музейное дело» Политехнического музея в НИУ ВШЭ (2015–2018)
- «Cultural Skills Academy» (2018)
- «Школа музейного лидерства» (2019–2021)
- «Профессиональное развитие» (с 2023)

распространение лучших музейных практик

- «Лучший реализованный проект» (2005–2017)
- «Первая публикация» (2007–2015)
- Форум «Музейный гид» (с 2011)
- Конкурс для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол» (с 2016)
- «Музейный флагман» (2018)
- Фотоконкурс «Музей. Диалог» с ГМВЦ «РОСИЗО» и Международным советом музеев ИКОМ России (2017)
- Цикл документальных фильмов «Музеи без границ» на ТК «Россия-Культура» (2022)
- «#Фондпотанина25» (2023)
- Фильм «Мануфактура культуры» с Центром поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» и кинокомпанией Red Pepper Film (2024)

развитие культуры социального проектирования

- «Меняющийся музей в меняющемся мире» (2003–2017)
- «Музейный гид» (2015–2018)
- «Музейный десант»: поддержка программ межмузейного сотрудничества (2015–2018)
- «Музей 4.0» (с 2018)
- «Музей. Сила места» (2018–2019)
- «Индустриальный эксперимент» (с 2021)
- «Креативный музей» (с 2021)

повышение устойчивости музеев

- Государственного Эрмитажа:
 - Проекты развития (с 2005)
 - Профессиональная мобильность специалистов (с 2010)
 - Фильм к 250-летию «Открывая Эрмитаж» (2015)
 - Пополнение целевого капитала (2011–2022)
- Государственной Третьяковской галереи:
 - «Культурное лидерство в современном мире» (2016–2018)
 - Гостиная Новой Третьяковки и Arzamas.academy (2018)
 - Пополнение целевого капитала (2019, 2021)
 - «Добрый музей» (2024)
- Музея Антропологии и этнографии им. Петра Великого (2014–2016)

- «Общее дело», номинация «Музеи. Культура. Новая форма» (2020–2021)
- «Центры социальных инноваций в сфере культуры» (2018–2024)
- «Центры знаний по социальной поддержке» (с 2023)
- Взносы в целевые капиталы музеев:
 - Музея-заповедника «Петергоф» (2014)
 - Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля (2017)
 - Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова (2019)
 - Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова (2019)
 - Приморской государственной картинной галереи (2021)
 - Чувашского национального музея (2023)
 - Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (2023)

пополнение музейных коллекций

- «Черный квадрат» Казимира Малевича для Министерства культуры РФ (2002)
- Коллекция русского нонконформистского искусства для Центра Помпиду в Париже (2016)
- «Картина и зрители» Эрика Булатова для Государственной Третьяковской галереи (2017)
- «Аврора» Ансельма Кифера и «Море безмолвия» Билла Виолы для Государственного Эрмитажа (2018)

популяризация современного искусства

- Книга «Россия, XX век» со Школой дизайнера НИУ ВШЭ (2016)
- «КОЛЛЕКЦИЯ! Современное искусство в СССР и России 1950–2000 годов» в Центре Помпиду в Париже (2016)
- «Путешествия русского авангарда» с Arzamas.academy и ГМВЦ «РОСИЗО» (2017)
- «Культура как предприятие» с Уральской индустриальной биеннале современного искусства» (2017–2019)
- «Немосква» с ГМВЦ «РОСИЗО» и Центром изобразительных искусств «BOZAR» в Брюсселе (2017–2022)
- Международная стипендия в сфере сохранения современного искусства с Музеем Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке (2019–2022)

продвижение российского искусства за рубежом

- Выставка «Париж–Санкт-Петербург. 1800–1830. Когда Россия говорила по-французски...» в Париже в честь 300-летия Санкт-Петербурга (2003)
- Выставка «RUSSIA!» в Музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке (2005)
- «Год Франции в России и Год России во Франции» в Государственном Эрмитаже (2010)
- «Русская гостиная» в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне (2011)

развитие межсекторных партнерств музеев

- «Коллекционируя Россию» (2016–2018)
- «ТНЕАТРУМ» с Институтом театра, образовательным проектом Фестиваля «Золотая Маска» (2019–2022)
- «Пространство соучастия» (2019–2024) и «Студенты – "Общему делу"» (2022) с Центром цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ
- «Культура движения. Проект о культуре, спорте и образе жизни» с Российским этнографическим музеем (с 2023)

развитие волонтерства в музеях

- Номинация «Музейный волонтер» на фестивале «Интермузей» (2015–2020)
- «Музейный волонтер» (2019–2021)
- «Школа фонда»: волонтерские лагеря в музеях- заповедниках для стипендиатов и преподавателей магистратуры (с 2022)

© Благотворительный фонд Владимира Потанина, 2024

Над изданием работали:

Благотворительный фонд Владимира Потанина:

Оксана Орачева
Юлия Грозовская
Анна Добрынина
Ирина Лапидус
Оксана Фодина

Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ»:

Елена Коловская
Татьяна Быковская
Екатерина Карпова
Анастасия Толстая

Иллюстрации: София Коловская

В издании приведены цитаты из интервью с авторами и руководителями проектов, авторская орфография и пунктуация сохранены.

Ссылки на сайты музеев и проектов актуальны на дату публикации (15.09.2024).

Другие публикации, аналитические материалы и исследования доступны на сайте фонда <https://fondpotanin.ru/library>