

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Выставочные пространства современного искусства
(на примере государственного музейно-выставочного центра
«РОСИЗО»)**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

ИГНАТЬЕВА ЛЕОНИДА ЕВГЕНЬЕВИЧА

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023

Введение. Художественная выставка как феномен культуры охватывает широкие слои общества и имеет важное социальное значение, она является источником эстетического и познавательного опыта современного человека, средством художественного и культурного воспитания, неотъемлемой частью социальной коммуникации, из чего формируется необходимость и актуальность как теоретического, так и практического исследования разносторонних аспектов выставочной деятельности.

Выставки современного искусства являются полем пересечения разных областей – культуры, искусства, науки, образования. По художественным выставкам можно судить о состоянии художественной культуры общества, ведь, являясь синтетическим художественным пространством, выставки современного искусства выходят за рамки традиции, рождая современные творческие практики, синтезируя их и преобразуя традиционную созерцательность восприятия классического искусства в активное участие зрителя в творческом процессе. В связи с модификацией понятия «выставка», расширением ее функций возникает проблема теоретического переосмысления различных сторон экспозиционно-выставочной деятельности в области современного искусства.

В настоящее время выставка становится чем-то большим, чем просто собранные вместе отдельные предметы. В современном искусстве сложилась ситуация, когда даже опытный ценитель может запутаться, является ли тот или иной предмет частью выставки или оказался там случайно. Традиционно художник подражал природе, работая в том или ином жанре и технике, но современное искусство часто – это обретение новых смыслов, это контексты, в которые оно погружено. В актуальном искусстве все больше становится важен не сам предмет искусства, а способы его показа. Куратор выставки сегодня формирует смыслы выставочных проектов, по-особому пытается разместить и преподнести то или иное произведение зрителю.

Термин «современное искусство» можно интерпретировать по-разному, поскольку он не имеет четкого определения. Некоторые считают, что современное искусство должно быть простым и понятным, в то время как другие считают, что оно должно вызывать необычные эмоции и ощущения.

Современное искусство включает в себя произведения искусства, созданные примерно с последней трети XIX века – по настоящее время. Этот термин обычно ассоциируется с искусством, в котором традиции прошлого были отброшены, это то время, когда наступает период экспериментов. Художники экспериментировали буквально со всем, у них был новый взгляд на искусство, на его функции. Принято считать, что началось все с революционеров-импрессионистов. Тенденция от повествования, характерная для традиционного искусства, к абстракции характерна для современного искусства. Более поздние художественные произведения конца XX и начала XXI столетия часто называют постмодернистским искусством.

Одним из первых примеров выставок современного искусства является Парижский Салон де Нувель (Салон Независимых или Отверженных), который был создан в 1863 году по инициативе Наполеона III. Эта выставка была организована группой художников, которые не получили приглашение на Парижский Салон. На этой выставке художники могли показать свои работы независимо от того, были они признаны официальными инстанциями или нет. Это было одним из первых проявлений Салона Независимости, целью которого было продемонстрировать тот тип авангардного искусства, который не одобрялся официальным Салоном. Чтобы обеспечить максимальную доступность для всех форм современного искусства, в нем не было жюри по отбору, что и позволяло любому художнику участвовать в выставке за плату.

В 1884 году в знак протеста возникло Общество независимых художников, получившее от официальных властей разрешение организовывать выставки в бараке на месте сожженного коммунарами дворца Тюильри. Свои работы там выставляли Жорж Сера, Поль Синьяк и

Анри Кросс, с именами которых связывают нео- и постимпрессионизм. Эти выставки проводились каждой весной и получили название «Весенние салоны». Там вывешивались работы, написанные зимой. Впоследствии, в 1903 году, к ним добавились Осенние салоны – с летними картинами.

Современное искусство несомненно является частью музейных выставок, но также оно способно проникать в повседневную жизнь, отражая социальные проблемы и темы, актуальные в наше время. Презентации современного искусства ставят перед собой задачу не только просветительства, но и вовлечения аудитории в творческий процесс. Это требует особого подхода и организации такого рода показов-«проектов». Очень важен контекст выставки, ведь он задает определенный посыл. Организация показа произведений современных художников имеет свои особенности и определенные различия с классическим подходом.

Актуальность заявленной нами темы «Выставочные пространства современного искусства» обуславливается сложностью рассмотрения выставки современного искусства как системы взаимоотношений пространство – экспонат – человек, где необходим комплексный подход в работе с произведениями современного искусства и современными зрителями на всех стадиях – от идеи проекта до непосредственной работы на экспозиции.

На наш взгляд, вопрос восприятия является одним из центральных в современной художественной практике, так как именно визуальное, творческое восприятие формирует основные оценочные суждения и впечатления о выставке как о культурном явлении, а в случае выставки современного искусства данный вопрос стоит особенно остро. Художественная выставка является традиционным местом встречи художественных объектов различных форм и аудитории. Современное искусство имеет широкий спектр подачи художественного материала, вводит новые языки экспонирования, отсюда возникает необходимость

структурировать эти процессы и адаптировать их для человека, привычного к восприятию традиционного классического искусства.

Цель работы: изучить выставочные пространства современного искусства.

Задачи:

1. Изучить современные выставки, дать их классификацию, выявить основные тенденции в их организации и проведении.
2. Проанализировать и систематизировать пространственные решения выставок, восприятие выставочной информации.
3. Проанализировать и классифицировать аудиторию современного искусства в музейно-выставочных центрах.
4. Рассмотреть выставочные пространства государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
5. Представить выставочные проекты «РОСИЗО».
6. Рассмотреть и обобщить опыт проведения выставок современного искусства на примере «РОСИЗО».

Методологическую основу исследования составляют труды: А.Ю. Прудниковой, Л.Е. Петровой, Н.В. Порчайкиной, А.А. Ушкарева и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на *трех* конференциях:

1. Доклад «Выставочные пространства современного искусства» / XI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», 5-8 октября 2022 года.
2. Доклад «Классификации художественных выставок современного искусства / XII научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2023 года.
3. Доклад «Пространственное решение выставок и восприятие выставочной информации» / X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых

«Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, - 23-26 мая 2023 года.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе, включающей в себя два параграфа (1.1 Классификация художественных выставок и 1.2 Пространственное решение выставок и восприятие выставочной информации), рассмотрены классификации художественных выставок, выявлены основные тенденции в организации и проведении выставок современного искусства, проанализированы и систематизированы пространственные решения выставок современного искусства и восприятие выставочной информации.

Художественная выставка как феномен культуры охватывает широкие слои общества и имеет важное социальное значение, она является источником эстетического и познавательного опыта современного человека, средством художественного и культурного воспитания, неотъемлемой частью социальной коммуникации, из чего формируется необходимость и актуальность как теоретического, так и практического исследования разносторонних аспектов выставочной деятельности.

Современное искусство включает в себя произведения искусства, созданные примерно с последней трети XIX века – по настоящее время. Этот термин обычно ассоциируется с искусством, в котором традиции прошлого были отброшены, это то время, когда наступает период экспериментов. Художники экспериментировали буквально со всем, у них был новый взгляд на искусство, на его функции. Принято считать, что началось все с революционеров-импрессионистов. (Одним из первых примеров выставок современного искусства является Парижский Салон де Нувель (Салон Независимых или Отверженных), который был создан в 1863 году по инициативе Наполеона III).

В связи со сложностью восприятия такого искусства, перед музеями, галереями и прочими выставочными площадками, где экспонируется современное искусство, ставятся новые цели и задачи. Основная из них это не только организация выставочных мероприятий, но и популяризация современного искусства. Художественные выставки не ограничиваются традиционным пониманием «выставки», а расширяют свои функции и используют новые способы подачи экспозиций, которые выводят искусство на новый уровень.

Классификация художественных выставок может осуществляться по различным признакам, которые помогают понимать их особенности и организацию. Жанр, тематика, масштаб, место проведения и время проведения – все это важные признаки, которые следует учитывать при организации и посещении художественных выставок.

Художественная выставка сегодня – это нечто большее, чем просто публичный показ художественных произведений. Она включает в себя многочисленные эстетические, смысловые, концептуальные, материальные, коммерческие аспекты и апеллирует к самым разнообразным областям человеческого знания, нуждаясь в широком круге специалистов для своего обслуживания.

Восприятие современного искусства зависит от многих факторов, от способов восприятия физическими органами чувств, от степени социализации человека и адаптации в присущей ему культурной среде, от уровня личностного развития, образованности, коммуникативности, гибкости мышления, готовности принимать новое, от умения выстраивать связи между вещами и явлениями. Восприятие – это важный фактор, который влияет на то, как мы оцениваем искусство. Наши мнения и оценки могут меняться со временем в соответствии с социально-культурными нормами. Общеизвестно, что на протяжении всей человеческой истории оценка художественных стилей менялась с течением времени, что подтверждает вышеуказанное утверждение о связи между нашими мнениями и восприятием искусства.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Аудитория современного искусства в музейно-выставочных центрах и 2.2 Выставочные проекты «РОСИЗО»), рассматривается и классифицируется аудитория современного искусства в музейно-выставочных центрах, анализируется опыт проведения выставок современного искусства на примере выставочных проектов «РОСИЗО».

Посетители современных художественных выставок могут быть классифицированы на основе их поведения, что позволяет выделить три сегмента аудитории: ядро, периферия и перспектива. Анализ активности посетителей на выставках современного искусства позволяет более точно определить их принадлежность к одному из этих сегментов:

1. Ядро аудитории – это группа людей, которые являются постоянными посетителями выставок и имеют высокий уровень интереса к современному искусству.

2. Периферия аудитории – это группа людей, которые посещают выставки современного искусства реже, чем ядро, но все же имеют интерес к этому виду культуры.

3. Перспектива аудитории – это группа людей, которые редко или никогда не посещают выставки современного искусства, но могут быть заинтересованы в этом виде культуры в будущем.

Сегментация и исследование современной аудитории осуществлялось участниками проекта: «Что-то новое и необычное» Алисой Прудниковой и Ларисой Петровой. Исследование и анализ аудитории современного искусства проводился в крупных городах России. Стандартизированные интервью были проведены с 838 посетителями семнадцати площадок современного искусства в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Томске, Тюмени и Челябинске с апреля – по декабрь 2017 года. Основной вопрос, заданный участникам: «Как часто в свободное время Вы посещаете мероприятия, события, которые связаны с современным искусством?» Необходимо учесть, что в трех городах (Челябинск, Тюмень, Пермь)

длительное время работают филиалы «РОСИЗО», формирующие свою художественную среду и отношение горожан к актуальному искусству.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный музейно-выставочный центр (прежнее название – «Росизопропаганда») «РОСИЗО» – это учреждение Министерства культуры Российской Федерации. Ведет свою историю с 1959 года, когда при Министерстве культуры РСФСР была учреждена Дирекция художественных фондов и проектирования памятников. Является ведущим музейным учреждением, которое реализует выставочные проекты в партнерстве с лучшими мировыми музеями в вопросах проектирования и реализации выставочных проектов. Это учреждение осуществляет все необходимые музейные функции: от хранения и изучения до реставрации, публичной демонстрации и культурно-просветительских программ, а также международного культурного сотрудничества. Одной из главных задач «РОСИЗО» является популяризация художественного наследия России и современного российского искусства.

Социокультурные изменения последних десятилетий привели к пересмотру роли музейно-выставочных пространств и переосмыслению их отношений с аудиторией. Сегодня важнее то, как зрители выстраивают смыслы из просмотренных объектов, и они сами становятся обладателями знаний, необходимых для развития культурных институций. Новый подход включает «участие», «вовлечение», «образовательный поворот» и «медиацию», что позволяет институциям выйти на новый уровень коммуникации с аудиторией. Изучение аудитории становится ключевым фактором в развитии выставочной культуры.

В своем выпускном квалификационном исследовании мы проанализировали 4 выставки, прошедших в четырех разных локациях. Выставки современного искусства привлекают активных и творческих людей, которые не только интересуются этой областью, но и готовы критически оценивать произведения искусства. Они являются ключевым

сегментом, обеспечивающим стабильный поток посетителей, и являются важным элементом культурной жизни. Также выставки привлекают людей, которые ищут впечатления и развлечения, не обязательно углубляясь в изучение произведений. Современное искусство представляется им как атрибут современности, который необходимо понимать, чтобы быть в тренде. Ожидания от выставок включают познание, саморазвитие, расширение кругозора и получение новых эмоций. Аудитория находит в искусстве способ размышления о современных проблемах и социальном контексте. Важный мотив посещения выставок – жажда новых эмоций и впечатлений, что проявляется через потребительское отношение к искусству, ожидая постоянно чего-то нового и удивительного.

Заключение. Художественная выставка сегодня – это нечто большее, чем просто публичный показ художественных произведений. Она включает в себя многочисленные эстетические, смысловые, концептуальные, материальные, коммерческие аспекты и апеллирует к самым разнообразным областям человеческого знания. Выставки произведений современного искусства понимаются как пространства, где сталкиваются экономика, философия, искусство, социология. В связи со сложностью восприятия такого искусства, перед музеями, галереями и прочими выставочными площадками, где экспонируется современное искусство, ставятся новые цели. Основная из них это не только организация выставочных мероприятий, но и популяризация современного искусства.

Выставка современного искусства является важным социокультурным феноменом, который позволяет художникам представить свои произведения широкой аудитории, получить обратную связь от зрителей, а также обмениваться опытом и идеями с другими художниками. Выставки современного искусства отличаются от традиционных выставок тем, что они становятся все более интерактивными и мультимедийными, а также уделяют все большее внимание социальным вопросам.

Классификация художественных выставок может осуществляться по различным признакам, которые помогают понимать их особенности и организацию. Жанр, тематика, масштаб, место проведения и время проведения – все это важные признаки, которые следует учитывать при организации и посещении художественных выставок.

Выставки используют различные стратегии, чтобы затронуть свою аудиторию, установить связь с посетителями. Одна из главных задач выставки сегодня: донести искусство в актуальное место, которое имеет отношение к широкой аудитории. Восприятие современного искусства зависит от многих факторов, от способов восприятия физическими органами чувств, от степени социализации человека и адаптации в присущей ему культурной среде, от уровня личностного развития, образованности, коммуникативности, гибкости мышления, готовности принимать новое, от умения выстраивать связи между вещами и явлениями.

Выставки современного искусства привлекают активных и творческих людей, которые не только интересуются этой областью, но и готовы критически оценивать произведения искусства. Они являются ключевым сегментом, обеспечивающим стабильный поток посетителей, и являются важным элементом культурной жизни. Также выставки привлекают людей, которые ищут впечатления и развлечения, не обязательно углубляясь в изучение произведений. Современное искусство представляется им как атрибут современности, который необходимо понимать, чтобы быть в тренде. Ожидания от выставок включают познание, саморазвитие, расширение кругозора и получение новых эмоций. Аудитория находит в искусстве способ размышления о современных проблемах и социальном контексте. Важный мотив посещения выставок – жажда новых эмоций и впечатлений, что проявляется через потребительское отношение к искусству, ожидая постоянно чего-то нового и удивительного.

Социокультурные изменения последних десятилетий привели к пересмотру роли музейно-выставочных пространств и переосмыслению их

отношений с аудиторией. Сегодня важнее то, как зрители выстраивают смыслы из просмотренных объектов, и они сами становятся обладателями знаний, необходимых для развития культурных институций. Новый подход включает «участие», «вовлечение», «образовательный поворот» и «медиацию», что позволяет институциям выйти на новый уровень коммуникации с аудиторией. Изучение аудитории становится ключевым фактором в развитии выставочной культуры.

«РОСИЗО» является ведущим музейным учреждением, которое реализует выставочные проекты в партнерстве с лучшими мировыми музеями в вопросах проектирования и реализации выставочных проектов. Это учреждение осуществляет все необходимые музейные функции: от хранения и изучения до реставрации, публичной демонстрации и культурно-просветительских программ, а также международного культурного сотрудничества. Одной из главных задач РОСИЗО является популяризация художественного наследия России и современного российского искусства.

Музейно-выставочный центр «РОСИЗО» – это уникальное место, где собрана огромная коллекция, отражающая историю и культуру народов России. Центр был создан с целью сохранения и популяризации культурного наследия страны. Кроме того, музейно-выставочный центр регулярно проводит временные выставки, посвященные различным темам – от истории религии до современного искусства.