Куратор как посредник: феномен арт-медиации в музейном образовании

Научный руководитель - Судас Лариса Григорьевна

Платоноф Мария Максимовна

Acпирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, Москва, Россия E-mail: spymarie@qmail.com

Представители новой музеологии, начиная со второй половины XX века, начали описывать музей как особую информационно-коммуникативную систему, производящую и транслирующую информацию [2]. Этот подход дает наглядное представление, как с помощью различных музейных объектов, выступающих в качестве «знаков» и «символов», готовится музейное сообщение и каким образом оно «читается» и «дешифруется» посетителями музеев. При этом коммуникация носит характер технологического процесса: для ее организации достаточно распределить все экспонаты по местам и снабдить их этикетками. С недавним закреплением образовательного поворота предметная коммуникация все чаще отходит на второй план и все более служит лишь фоном для разнообразия других коммуникативных практик. Иными словами, люди приходят в музей совсем не обязательно для того, чтобы увидеть экспонаты. Музей становится местом «для удовлетворения потребностей публики поддерживать контакты, участвовать, создавать» [5]. Для обозначения современных форм музейной работы с публикой было изобретено слово edutainment нечто среднее между образованием и развлечением.

С 2000-х годов происходило расширение образовательных отделов в музеях, чья деятельность перестала ограничиваться лекционными курсами и мастерскими, направленными на улучшение понимания зрителями той или иной выставки. Хоть понятие «образование» и подразумевает передачу знаний и сопряженную с ней иерархию: музей или галерея в лице своих уполномоченных представителей внушают зрителю то, что, по их мнению, зритель должен знать и принимать на веру, - но в последнее время наблюдается отход от подобной иерархии в сторону своего рода обмена знаниями, при котором посетители в диалоге с сотрудниками музеев сами высказывают идеи по поводу выставок и демонстрируемых произведений. В итоге, «образование» становится лишь одним из аспектов публичных программ художественных учреждений, и вместо этого термина все чаще используются другие, акцентирующие равноправное взаимодействие с аудиторией: «вовлеченность, «соучастие» и т.д.

Существуют разнообразные методики, с помощью которых учреждения культуры могут пригласить посетителей к соучастию, не отвлекаясь при этом от своих основных целей и системы ценностей. Одной из таких методик является арт-медиация. Основные теоретические аспекты и практическое воздействие арт-медиации обсуждались на Первом международном симпозиуме «О медиации в искусстве» в Галерее современного искусства в Лейпциге (GfZK) в октябре 2013 года. Симпозиум начался с небольшого упражнения для участников, которым было предложено записывать свои определения арт-медиации. Наиболее частые ключевые слова были: общение, процесс, включение, мост между художественным произведением и публикой [1]. Большинство участников согласились, что арт-медиация делает возможным диалог между искусством и аудиторией посредством образных, ярких дискусстий в рамках культурного события, при этом расширяя возможности преподавания искусства. Концепция арт-медиации активно использовалась при рассмотрении актуальных проблем современного искусства и эстетического воспитания.

Арт-медиация как форма активной коммуникации между произведением искусства и зрителем происходит с помощью посредника. Роль посредника чаще всего принадлежит куратору, поскольку куратор считается «опосредующим субъектом: агентом изменения, связи и преобразования» [3]. Он находится где-то посередине (middleman) и служит связующим звеном между производителями и потребителями художественных работ. В данном случае понятие опосредования подразумевает акт творческого соединения, пре-имущественно на основе коммуникации. Другими словами, куратор делает возможным коммуникативный обмен между художниками и зрителями. Директор бирмингемской галереи Ікоп Джонатан Уоткинс утверждал, что кураторство является «необходимым медиумом, посредством которого осуществляется коммуникация между искусством и публикой» [7]. Таким образом, метафора «куратор как посредник» позволяет исследовать образовательные практики кураторов в терминах коммуникативного обмена.

Художественное образование в форме волонтерских практик или лекций кураторов часто критикуют за отсутствие истинно научной основы, искусствоведческой, исторической или эстетической. Герой Жака Рансьера, учитель который учит французскому языку голландских студентов, в то время как сам не знает ни слова по-голландски, а они ни слова по-французски [4], часто упоминается в литературе по художественной педагогике в качестве аналогии к кураторским образовательным практикам. Педагогически усилия его героя сравнивают с усилиями кураторов выставок, которые пытаются объяснить современные произведения зрителю [6]. Однако, Рансьера интересует не успешный итог этого предприятия, насколько ученики овладели французским языком или поняли содержание книги, а то, что учитель исходит из допущения интеллектуального равенства между собой и своими учениками. Главное для Рансьера - не доказать, что все равны между собой по интеллекту, а выяснить, чего можно достичь при такой посылке. На смену иерархии приходит спектр потенциальных взаимоотношений, который проистекает из различных форм переговоров, адаптации и сотрудничества.

Источники и литература

- 1) Бирюкова М. В. Философия кураторства. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. С. 138.
- 2) Бонами З.А. Как читать и понимать музей. Философия музея. М.: Издательство АСТ, 2018. С. 188.
- 3) Буден Б. В сторону гетеросферы: куратор как переводчик // Мизиано В. (ред.) Сборник текстов Московской кураторской летней школы. Делать выставки политически. М.: V-A-C Press, 2016. С. 168.
- 4) Rancière J. The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. Stanford: Stanford University Press, 1991.
- 5) Rappola T. Designing for the Museum Visitor Experience. London: Routledge, 2012. P. 35.
- 6) Sheikh S. Letter to Jane (Investigation of a Function) // O'Neill P., Wilson M. (eds.). Curating and the Educational Turn. London; Amsterdam: Open Edition: De Appel, 2010. P. 61-75.
- 7) Watkins J. The Curators as Artist // Art Monthly, Notember 1987. P. 27.