*в данной статье, говоря о «миссии музея», я объединяю в слово «музей» всех людей, которые состоят в организации того или иного музея (или всех вместе).

о миссии музея.

после нашего обсуждения выставки в Гараже на паре в моей голове появилось много мыслей. я в целом в последнее время стала гораздо больше думать о музеях, потому что поняла, что пространство музея привлекает меня значительно сильнее, чем кинотеатр, к которому я могу быть привязана исходя из сферы своей деятельности. с различий этих двух пространств я и начну свое эссе. хочу отметить, что я буду писать, основываясь на своем опыте посещения музеев (в основном Российских). за границей я была в основном в крупных музеях, поэтому не могу с точностью говорить о методах экспонирования в маленьких галлереях где-то не в России.

разница между кинотеатром и пространством музея.

цели и методы в экспонировании кино и современного искусства довольно далеко друг от друга. казалось бы – всё это искусство, могут ли быть сильные различия? да, безусловно, они есть. кино до сих пор показывается в кинотеатрах, за редким исключением. время от времени можно увидеть авторский фильм в музейном пространстве, но, скорее всего, это будет что-то вне киноформата (я имею в виду не то кино, которое продается массово), что-то близкое к видео-арту или что-то из документалистики, например. у музеев нет цели и интереса показывать кино, потому что в музее зритель сам распоряжается своим временем и своим правом смотреть или не смотреть на то или иное произведение искусства. да и у киноиндустрия не собирается перемещаться в пространство музея. конечно, если мы не говорим о тех людях, которые совмещают кино и современное искусство в своих работах. в кинотеатр люди приходят и смотрят фильм от начала до конца, так было всегда. зритель не может прийти в кинотеатр в любой момент и так же в любой момент не может из него уйти, если хочет узнать всю историю, которую показывают на сеансе (опять же, в кино зритель приходит на сеанс, который длится конкретное, заранее объявленное, время; а музей предлагает посещение и указывает лишь часы своей работы, зритель может прийти в любое время). в музей можно прийти, сделать одно фото и уйти. можно посмотреть всю выставку от начала до конца, а можно от конца до начала. музейное пространство до сих пор чаще всего обустроено таким образом, что зритель в любой момент может пойти в любое место. естественно, существуют исключения. существуют, например, таймлинии, которые используют кураторы для выстраивания повествования/для того, чтобы проиллюстрировать хронологическую последовательность создания произведения или, например, чтобы показать линию жизни художника (и так далее, таймлиния может использоваться совершенно поразному). в общем, линейные выставки существуют, но они скорее в меньшинстве. если говорить о больших музеях, которые экспонируют разных художников и, в частности, музеи с постоянной экспозицией, то они отказываются от линейности. в них зритель может пойти в любой зал в любое время. и на этом, повторяюсь, в большинстве своем основывается «политика» заполнения музейного пространства.

покидая кинотеатр во время сеанса, зритель лишает себя возможности полностью погрузиться в произведение. зритель не может уйти и вернуться, например, через час. ну, фактически, может, но в этом не будет никакого смысла с точки зрения просмотра кино. в музее же зритель уходит от работы или даже с выставки с возможностью вернуться к ней позже. в музее зритель не привязан ко времени.

размер важен?

большие музеи в Москве стали все чаще показывать современное искусство. я сейчас говорю о таких музеях как Пушкинский и Третьяковская галлерея. В этих музеях всегда проходят масштабные выставки. К примеру, Louis Vuitton Foundation в Пушкинском. большое количество художников, много залов, несколько этажей. почти все работы выполнены в разных техниках — фотография, видео, документальный фильм, неоновые вывески, картины, коллажи и ещё, ещё, ещё. В Третьяковской галлерее на Крымском валу тоже всегда большие выставки, часто даже экспозиция растянута на несколько этажей и может даже совмещать в себе несколько разных выставок. Гараж и МАММ тоже показывают очень много работ, в МАММе вообще всегда несколько выставок одновременно.. также упомяну МоМА и МАРС. МоМА отличается от вышеперечисленных музеев тем, что у него несколько зданий по центру Москвы. в основном в отделениях музея показываются целостные выставки, но они, чаще всего, тоже довольно крупные, хотя меньше, чем в остальных больших музеях. и МАРС — это отдельная тема, к которой я хочу вернуться позже, потому что мне кажется, что этот музей сложно поставить в одну линию с другими.

вернусь к размерам выставок. мне кажется, что масштаб и очень большие экспозиции сильно влияют на восприятие работ. да, люди привыкли к тому, чтобы потреблять огромное количество информации каждую минуту, в интернете, но вот что в реальной жизни? неужели мы движемся к тому, чтобы воспринимать искусство так же, как ленту в инстаграме? когда я прохожу 6 этажей в МАММе у меня перестает работать мозг. я не могу вчитываться в каждый кураторский текст и пометки художников, потому что информация в голове смешивается. то же самое, например, с Гаражом. приходя туда (сужу по последним выставкам: экология, триеннале, компьютерная игра), я вижу работы огромного количества художников, при этом в последний раз была также возможность посетить дополнительную выставку с незаконченными работами. то есть это уже две выставки сразу! на то, чтобы потребить такое количество информации качественно (то есть запомнить, прочитать, рассмотреть, пожить с работами в пространстве) требуется по несколько часов, и то, с перерывами. про Гараж скажу, что на последней выставке мне нужно было около четырех-пяти часов, но я провела там только около трех, потому что после этого я уже не могла читать. здесь нельзя не

упомянуть о том, что сейчас в музеях все больше видео-работ. это прекрасно! я обожаю видео-работы, но какой процент людей посмотрит работу на 45-50 минут на такой огромной выставке, как те, что проходят в Гараже, целиком? я сама, человек, который обожает видео, не могу смотреть все видео-работы на выставке. я хожу от одного экспоната к другому, довольно быстро перемещаюсь в пространстве, а потом резко сажусь смотреть и долго просидеть, правда, очень сложно. чтобы посмотреть всю выставку, человек непроизвольно начинает ускоряться (может быть, так происходит не со всеми, но я уверена, что со многими). и посещение выставки постепенно превращается в щелканье орешков. я стала замечать, что редко возникает желание провести у одной статичной работы несколько минут. то есть постоять минут пять, посмотреть, походить вокруг. потому что мне страшно не успеть. я хочу все посмотреть, я же заплатила деньги за вход, я же сюда пришла, я же молодец.

если у человека свободен не весь день, но он хочет посмотреть всю выставку за раз, получается, ему бегать по ней придется! это очень интересно. получается, музей превращается в такое место, куда нужно приходить на полдня или даже на весь день. опять же, Гараж. пришел на выставку. походил. устал. пошел в кафе, поел, попил. потом можно закончить смотреть выставку. а после и в книжный зайти, и еще по коктейлю выпить. большой музей в своем роде сейчас – это место для отдыха; это не только выставка, но и кафе, магазин и прочее (опционально). с МАММом та же история. туда вообще по-хорошему надо приходить на весь день. чтобы прям правда все подробно посмотреть, прочитать и записать. либо несколько раз приходить, что звучит не очень привлекательно. зачем покупать билеты в один и тот же музей на несколько раз? когда все выставки совмещены и можно за раз их вприпрыжку пробежать. в Третьяковской галлерее (на Крымском валу) тоже выставки огромные, я всегда, когда заканчиваю смотреть, валюсь с ног. и то, я у большого количества работ даже не останавливаюсь, смотрю краем глаза. вот, например, история с выставкой Кабакова, там же было столько всего, что глаза разбегались! и зал с книжками, в каждой из которых по много страниц, и чертежи, и черновые рисунки, и скульптуры, и редимейды, и картины. удивительно, но... больше половины я даже не помню.

казалось бы, в таких больших музееях показывают столько всего! создаются огромные временные выставки, это правда интересно, но часть точно проходит мимо осознанного (что важно, есть ведь люди, которые приходят в музей посмотреть не на искусство, о чем я напишу в следующем разделе) зрителя просто по той причине, что человек не может воспринимать за раз такой огромный поток информации. как бы интересно ему это ни было. особенно сейчас, в эпоху развития интернета, социальных сетей и с ускорением восприятия и потребления информации. сложно долго удерживать внимание зрителей (чаще молодых) на чем-то одном. а нужно ли это? есть ли у музея цель действительно просветить зрителя и сделать так, чтобы он запомнил то, что он видит? или, может быть, музей — это сейчас про другое? место для того, чтобы хорошо провести время, для того, чтобы посмотреть на красивые работы и пойти дальше... честно, не думаю, что у кураторов это в голове. может быть, кураторы,

которые создают большие выставки, сами видят так много работ, что не осознают, что зрителю будет сложно потреблять сразу так много всего? я не знаю, для меня этот вопрос открытый, но при этом, он меня очень сильно волнует, потому что я чувствую, что это действительно очень влияет на восприятие искусства.

омассовление искусства.

искусство действительно стало интересно большему количеству людей. молодые ребята стали часто ходить на выставки. про выставки появляется больше информации в социальных сетях, многие выставляют фотографии и видео из музеев и таким образом повышается посещаемость. на искусство начинает смотреть больше людей. для музеев это очень хорошо: больше людей — больше денег, грубо говоря. хорошая посещаемость подтверждает «качество» музея, тем самым давая понять, что музей отвечает целям просветить как можно больше людей (что, должно быть, важно для сферы образования). но вот мой вопрос — действительно ли музеи сейчас просвещают большие массы?

многие на самом деле приходят в музей за красивым фото. в большом количестве проектов видно, что визуальная составляющая играет огромную роль. на большие выставки в Гараже, например, отбирают работы, которые выглядят очень эстетично и интересно. то есть, как бы это ни было прискорбно, это те работы, с которыми можно сделать красивое фото или видео. естественно, я не считаю, что это единственное и самое главное, на что при отборе работ обращают внимание. но факт того, что это сейчас важно, остается фактом. в каком-то музее даже был скандал из-за того, что популярные тикток-блогеры приходили снимать видео в музей, а потом работы просто кто-то начал трогать. музей воспринимается молодежью как красивая локация для нового поста в социальной сети. то есть музей повышает возможность набрать лайки. все это превращается в коммерческую историю. чем эстетичнее и ярче работа, тем больше с ней будет фотографий, тем известнее она будет в интернете и тем больше других людей про нее узнает и придет посмотреть и тоже сделать фото. да я даже вижу, что люди на сайтах знакомств выкладывают фотографии из музея, чтобы выставить себя в лучшем свете, это, конечно, все здорово, повышает количество посещений музея, не знаю, повышает ли качество этих посещений, но... часто нельзя подойти к работе, потому что с ней рядом кто-то фотографируется. это очень отвлекает. к сожалению или к счастью, но мы живем в мире технологий и сейчас красивая картинка в интернете гораздо важнее многих других вещей.

закончить этот раздел я хочу упоминанием музея MAPC. это, конечно, очень интересное место. музей-аттракцион, для посещения которого нужно потратить много денег. последняя выставка меня просто поразила. это выставка истории жизни Мироновой (a.k.a. music video monster) – клипмейкерши, которая снимала клипы половине русской эстрады. смешно то, что это не выставка современного искусства, а в чистом виде реклама студии Мироновой (а я спешу напомнить, что МАРС – это

именно центр современного искусства). на выставке показаны клипы Мироновой и ее школы, развешены ее цитаты и фотографии бекстейджа разных съемок. также в зале лежат всякие разные журналы, книги и катушки с пленкой, на стенах расположены старые предметы со съемок, которые Миронова сама привезла в музей. то есть эта выставка про ее жизнь и развитие ее карьеры. есть отдельное место для селфи и можно поставить специальный хештэг в инстаграме, чтобы отметить выставку. тут даже лишних слов не требуется. и стоит это удовольствие, кажется, 600 рублей. но фотографии там и правда можно сделать красивые. и кстати, 600 рублей – только за посещение выставки, а там еще есть отдельные залы с движущимися работами, куда нужно записываться на сеансы и платить отдельные деньги.

заключение.

в своем эссе я писала исключительно про большие Московские музеи. маленькие галлереи я целенаправлено обхожу стороной. я считаю, что маленькие выставки – это отдельная тема для анализа. мне кажется, что миссию музея можно сформулировать в зависимости от целей, если цель музея – чтобы больше людей пришли в музей и посмотрели экспозицию (упор на количество зрителей, а не на качество потребления информации), то музеи, в целом, делают все правильно. на выставках много интересного – не нравится одно, можно посмотреть на другое. то, что работ много, снижает важность и ценность каждой из них (к сожалению, это так, просто из-за концентрации внимания). это позволяет зрителю смотреть быстро и не волноваться, что он что-то упустил. посмотрел много – молодец! но, если же музей все-таки хочет действительно просветить большее количество людей и вывести искусство в массы качественным путем, то, думаю, методы экспонирования каким-то образом должны меняться. я сама не могу сформулировать, что именно должно происходить, но, мне кажется, лучшая фраза, которую я могу тут применить – это «идти от обратного». мне кажется, что, возможно, это миссия музея, который действительно хочет давать. но, возможно, это слишком жертвенно с точки зрения политики и экономики. думаю, перемены будут происходить естественно и со временем станет понятно, что важнее для крупных музеев в современном мире и как им достигать желаемого результата.

пащенко ксюша