

Петербургский
благотворительный фонд
культуры и искусства
«ПРО АРТЕ»
Отчет: июль 2018 – июнь 2019

www.proarte.ru

ВСТУПЛЕНИЕ	3
БИЕННАЛЕ МУЗЕЙНОГО ДИЗАЙНА	5
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА	22
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА	34
МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН	36
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ	39
КУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА	42
ПРОЕКТЫ С ЭРМИТАЖЕМ	47
ШКОЛА МУЗЕЙНОГО ЛИДЕРСТВА	49
ФОРУМ МУЗЕЙНЫЙ ГИД	52
СУБГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ	54
ИЗДАНИЯ	55
СТАТИСТИКА УПОМИНАНИЙ В ПРЕССЕ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ	56
БЛАГОДАРНОСТИ	57
ПРАВЛЕНИЕ	60
ПРЕПОДАВАТЕЛИ	61
СОТРУДНИКИ	66
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	67

Уважаемые коллеги, друзья!

Представляем вашему вниманию ежегодный отчет о деятельности Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ» за период с июля 2018 по июнь 2019 года.

Осенью 2018 года мы завершили инклюзивный проект **«Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих»**. Театральная лаборатория, где незрячие актеры занимались вместе со зрячими профессиональными актерами и режиссерами, возникла в Петербурге по инициативе Фонда «ПРО АРТЕ» летом 2017 года. В течение полутора лет во время еженедельных репетиций участники лаборатории занимались актерским мастерством, проходили тренинги по работе со звуком и пространством, восприятию цвета и формы, а также знакомились с современным театром и ходили в музеи. Итогом проекта стал **спектакль «Не зря»**, премьера которого состоялась на Новой сцене Александринского театра 28 ноября 2018 года. Проект «Особый театр» был поддержан Фондом Президентских грантов, Комитетом по культуре и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

Выставки **3-ей «Петербургской биеннале музейного дизайна»** прошли в музеях Петербурга с сентября 2018 по март 2019. Это совместный проект Фонда «ПРО АРТЕ» и Государственного Эрмитажа, который поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга и Фондом Михаила Прохорова. Партнеры биеннале в 2018 году – дизайн-бюро Ральфа Аппельбаума (США) и студия Varnbrook (Великобритания). Российские и зарубежные дизайнеры и архитекторы работали над выставками в ГМЗ «Петергоф», Музее театрального и музыкального искусства, Центральном музее связи, Доме-музее Ф.И. Шаляпина, Музее В.В. Набокова, Музее истории фотографии. В Лектории Главного штаба Эрмитажа с лекциями выступили известные архитекторы, дизайнеры и музейные профессионалы: директор Музея Amos Rex Кай Картио, директор отдела цифровых медиа МоМА-Нью-Йорк Шэннон Дарроу, куратор МоМА-Сан-Франциско Кори Келлер, организатор Йогогамской Триеннале современного искусства Аки Хоаси, дизайнеры Уве Брюкнер, Филлипп Теффт, Арне Кворнинг и Катя Бочавар, архитекторы Ричард Глакман, Асмо Яакси и Никита Явейн. В программе биеннале были представлены новые музеи и музейные экспозиции, включая четыре постоянные экспозиции Государственного Эрмитажа: открытые хранения «Витрины и образ музея» и «Галерея костюма» в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», «Зал резных камней» и обновленная постоянная экспозиция «Античная глиптика. Геммы Древней Греции и Рима XV века до н.э. – V века н.э.» в Новом Эрмитаже, «Искусство исламского Ближнего Востока: Османская империя» в Зимнем Дворце.

В декабре 2019 во время Дней Эрмитажа, Благотворительным фондом Владимира Потанина была передана в дар Эрмитажу **видеоинсталляция Билла Виолы «Море безмолвия»**, что стало возможным благодаря содействию Фонда «ПРО АРТЕ».

Весной и летом 2019 Фонда «ПРО АРТЕ» выступил организатором серии обучающих семинаров Благотворительного фонда Владимира Потанина **«Школа музейного лидерства»** для профессионалов музейной сферы. Семинары под руководством лучших специалистов в области музейного дела из Великобритании, Канады и США – Lord Cultural Resources, Tom Fleming Creative Consultancy, Morris Hargreaves McIntyre – прошли в Коломне, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Ханты-Мансийске, Норильске, Владикавказе и Хабаровске. В семинарах приняли участие 195 руководящих музейных работников – директора и заместители директоров, начальники отделов и др. из более чем 80 городов, сел и поселков. Программа семинаров включала мастер-классы, тренинги и открытые публичные лекции на темы культурного лидерства, стратегического планирования и социального партнерства.

В рамках Форума **«Музейный гид»** Благотворительного фонда Владимира Потанина на XXI Международном фестивале **«Интермузей 2019»** в Москве Фондом «ПРО АРТЕ» была организована работа дискуссионной площадки Форума, а также серия мастер-классов в Лаборатории «Музейного гида». Четыре дня дискуссий собрали более 80 участников из 25 городов России и зарубежных экспертов из 8 стран – Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Финляндии.

Фонд «ПРО АРТЕ» регулярно организует открытые публичные лекции по изобразительному искусству, архитектуре, дизайну, кроме этого, действуют постоянные учебные курсы: **«Школа культурной журналистики»** и **«Школа молодого художника»** - при поддержке Фонда Михаила Прохорова, и **спецкурс «Музейный дизайн»** - в партнерстве с факультетом искусств Санкт-Петербургского государственного университета.

В «Школе культурной журналистики» осенью 2018 занимались молодые журналисты из городов Европейской части России, весной 2019 состоялся набор участников из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Учебный курс программы «Школа молодого художника» завершился в декабре 2018 коллективной выставкой выпускников программы, которая состоялась в Доме-музее Ф.И. Шаляпина в рамках 3-й Петербургской биеннале музейного дизайна. Весной 2019 в Фонде «ПРО АРТЕ» состоялся цикл лекций по архитектуре «Мысль строится, как здание – здание строится, как мысль», представленный архитектором, профессором МАРХИ Олегом Явейном.

Мы благодарим всех, кто сотрудничал с нами в прошедшем году и всех, кто поддерживал наши проекты: Фонд Президентских грантов, Комитет по культуре и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Благотворительный фонд Владимира Потанина, Фонд Михаила Прохорова, Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный музей театрального и музыкального искусства, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Музей В.В. Набокова СПбГУ, Музей истории фотографии, Факультет искусств СПбГУ, Новая сцена Александринского театра, архитектурная мастерская «Студия 44».

Спасибо всем и до новых встреч!

Елена Коловская
Директор
Петербургского благотворительного
фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ»

3-Я ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИЕННАЛЕ МУЗЕЙНОГО ДИЗАЙНА

9 ноября – 19 декабря 2018

3-я Петербургская биеннале музейного дизайна – международный проект, инициированный Комитетом по культуре Санкт-Петербурга и Фондом «ПРО АРТЕ» в партнерстве с Государственным Эрмитажем.

Музейный дизайн – это новые архитектурные решения музейного пространства, дизайн постоянных экспозиций и временных выставок, новые идеи музейной навигации, дизайн печатной продукции и многое другое. Цель Петербургской биеннале – показать лучшие достижения музейного дизайна через выставочную и образовательную программу, предоставить дизайнерам возможность разработать и реализовать новые проекты для музеев Санкт-Петербурга, привлечь внимание аудитории к новым музеям и вновь открывшимся музейным экспозициям, воспитать новое поколение музейных профессионалов.

В программе третьего выпуска Биеннале были представлены проекты и выставки, выполненные приглашенными российскими и зарубежными дизайнерами в музеях Санкт-Петербурга, а также недавно открывшиеся постоянные музейные экспозиции в Эрмитаже, ГМЗ «Петергоф», Государственном музее истории Санкт-Петербурга, ГМЗ «Царское Село».

Музеи-участники основной программы Биеннале в 2018 году: Центральный музей связи имени А.С. Попова, Музей В.В. Набокова СПбГУ, филиалы Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства – Дом-музей Ф.И. Шаляпина и Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей истории фотографии, Большой петергофский дворец ГМЗ «Петергоф».

К работе над экспозициями были приглашены отечественные и зарубежные дизайнеры и дизайнерские бюро: Гордон Райн и Морген Торгерсен, Бюро Exology (Норвегия), Арне Кворнинг, Kvorning Design and Communication (Дания), Уве Брюкнер, Atelier Brückner, и Ульрике Шлемм (Германия), Катя Бочавар (Москва), Группа X (Санкт-Петербург), Архитектурное бюро NERPA (Санкт-Петербург).

В ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ БИЕННАЛЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 6 ПРОЕКТОВ:

ВЫСТАВКА «100+10»

Музей музыки в Шереметевском дворце

(филиал Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства)

20 сентября 2018 – 23 января 2019

Дизайн: Уве Брюкнер, Atelier Brückner и Ульрике Шлемм (Германия)

В 2018 году Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства отпраздновал юбилей: 100 + 10 лет, и представил вниманию публики самые яркие приобретения и дары, полученные в последнее десятилетие, в 2008-2018 гг. Вместе с сокровищами коллекции Нины и Никиты Лобановых-Ростовских, среди которых рисунки Бакста, Бенуа, Гончаровой, впервые были выставлены недавние дары Нины Лобановой-Ростовской из ее личной части коллекции; материалы из архивов Сержа Лифаря и балерины Илларины Ладре; полное собрание костюмов, сделанных Пьером Карденом для Майи Плисецкой; костюмы, пуанты и фотографии современных звезд балета из собрания продюсеров Гаяне и Сергея Данилянов, а также множество других бесценных экспонатов.

Дизайн выставки «100+10» разработан немецкими дизайнерами Уве Брюкнером (Atelier Brückner) и Ульрике Шлемм. В задачу дизайнеров входило органичное размещение очень разноплановых приобретений и даров, которыми музей пополнил свою коллекцию за последние 10 лет, в

пространстве постоянной экспозиции музея с учетом стилистики исторических залов. Маршрут выставки включал 10 тематических залов: архивные материалы, музыкальные инструменты, театральные костюмы и пуанты, живописные и графические коллекции и др. Дизайнеры разработали специальную навигационную систему, чтобы обозначить временно внедренные в экспозицию новые объекты и помочь зрителям сориентироваться в пространстве залов. Цветовой код выступил в качестве фона и акцента для объектов выставки. Деликатный подход к дизайну позволил связать историческую экспозицию и размещенные в ней экспонаты временной выставки. В прологе и эпилоге к выставке зрителей встречала музыкальная тема, которая в качестве скрытого ритма объединила все части экспозиции.

Уве Р. Брюкнер – основатель, партнер и креативный директор Ателье Брюкнер (Atelier Brückner), Германия. Профессор Академии искусств и дизайна в Базеле и Университета Тунци в Шанхае. Окончил Технический университет Мюнхена (архитектура) и Штутгартскую государственную академию искусств и дизайна (сценография). Один из основателей Международного фестиваля сценографии. Авторитетный специалист в области выставочного дизайна и музейного проектирования международного уровня. Ателье Брюкнер (Atelier Brückner) более 15 лет работает над дизайном сложных выставочных проектов и постоянных музейных экспозиций. В портфолио Ателье – более 200 наград и 100 международных проектов, среди которых: Национальный морской музей в Амстердаме, Музей BMW в Мюнхене, Музей этнографии в Женеве, Исторический музей Баден-Вюртемберга, Зоологический музей Darwineum в Ростке и другие. Девиз Ателье : «Форма следует за содержанием».

Ульрике Шлемм - театральный художник, художник по костюмам и дизайнер выставок. Училась в Государственной академии изящных искусств в Штутгарте у профессора Юргена Розе. Работала над театральными постановками в Национальном оперном театре Праги, Государственном театре на Гертнерплатц в Мюнхене, в мюнхенских театрах Шаубург и Каммершпиле, Городском театре Берна, Театре в Санкт-Галлене, Тирольском государственном театре в Инсбруке и многих других немецких и международных театральных проектах. В качестве дизайнера экспозиций сотрудничает с Уве Брюкнером и Ателье Брюкнер (Atelier Brückner) в работе над многочисленными выставочными проектами, в том числе, ЕХРО 2000, «That's Opera» Архива Рикорди (Брюссель), «Understanding Matter» — выставка о лауреатах Нобелевской премии по физике (Дубай), Большой Египетский музей (Гиза).

ВЫСТАВКА «ФИЛАТЕЛИЯ КАК ИСКУССТВО»

Центральный музей связи имени А.С. Попова

9 октября – 19 декабря 2018

Дизайн: Гордон Райн и Морген Торгерсен, бюро Expology (Норвегия)

В чем заключается специфика работы художника-миниатюриста над маркой, чьи портреты и какие сюжеты появлялись на марках в России и СССР в разные годы, насколько эффективно государство использовало марки как инструмент агитации – об этом рассказывали посетителям шесть разделов выставки. На выставке были представлены марки знаменитой «Романовской серии», в создании которой участвовали Иван Билибин, Евгений Лансере и Рихард Зарриньш, работы выдающегося художника-карикатуриста Иосифа Ганфа, произведения Ивана Дубасова, несколько десятилетий исполнявшего обязанности Главного художника Гознака, дореволюционные благотворительные марки, советские марки, посвященные покорению космоса и исследованию Антарктики, а также многие другие раритеты. Некоторые знаки почтовой оплаты и подготовительные материалы к их изданию экспонировались впервые.

Дизайн выставки был осуществлен Гордоном Райном и Моргеном Торгерсеном, бюро Expology (Норвегия). Игра с масштабом, предложенная дизайнерами, дала возможность посетителям иначе взглянуть на миниатюрные объекты, оценить как их художественные характеристики, так и

огромный объем информации, который может содержаться в столь небольшом по размерам изображении. Рассказ о сложной многоступенчатой процедуре создания и утверждения новых знаков почтовой оплаты дизайнеры предложили осуществить в легкой и понятной современному посетителю форме комикса, что нашло большой отклик не только среди молодежи, но и в старшей возрастной группе.

Бюро «Exrology»

Работа бюро Exrology началась в середине 1980-х годов, когда они были приглашены в международный проект ПР-компании Burson-Marsteller в качестве отдела, отвечающего за experience design («опыт взаимодействия»: практика повышения качества восприятия человеком функциональных и эмоциональных характеристик продукта или услуги в процессе использования). С 1998 Exrology – независимое бюро, которое начинает активно сотрудничать с музеями, информационными и деловыми центрами, в том числе в области выставочного и бренд-дизайна. Бюро имеет офисы в Осло и Стокгольме, команда состоит из 26 сотрудников, среди которых – дизайнеры, архитекторы, графики и ИТ-специалисты. Дизайн-бюро Exrology работает над экспозициями Морского музея Норвегии, Музея истории медицины Хельсингборга, Музея военной истории в Стокгольме, Нобелевского центра Мира и других музеев стран Северной Европы.

ВЫСТАВКА «ЗДЕСЬ БЫЛ ДОМ»

Музей В.В. Набокова СПбГУ

9 ноября 2018 – 31 января 2019

Дизайн: Группа X (Санкт-Петербург)

Выставка посвящена адресам Владимира Набокова и является художественным исследованием биографии писателя. Революционные события заставили семью Набоковых уехать из дома на Большой Морской улице, где сейчас находится музей, и больше в Россию писатель не возвращался. Этот особняк, по словам Набокова, остался для него «единственным в мире домом».

Незначительные вещицы, связанные с родным домом, приобретают в текстах Набокова особую ценность, овеянную воспоминаниями и личными переживаниями. Молодые петербургские дизайнеры «Группы X» создали из предметов, оставшихся от бывшей обстановки особняка – бытовых вещей, кусков тканевой обивки, кирпичей, гвоздей, детских игрушек – инсталляцию, которая переносит зрителя в «покинутую комнату». Эти предметы, странным образом доставшиеся нам в наследство от писателя, сохраненные и оберегаемые музеем, дополнены цитатами из произведений Набокова. Экспозицию продолжают фотографии многочисленных домов и гостиниц, в которых писатель останавливался в период эмиграции – 150 адресов, ни один из которых не стал для него настоящим домом.

Группа X

«Группа X» образовалась в 2016 году в рамках Биеннале музейного дизайна Фонда «ПРО АРТЕ». Команда занимается разработкой и дизайном музейных проектов. Цель общей работы «Группы X» – привести в российское музейное дело актуальные идеи и подходы из мирового опыта музейного дизайна и технологий; разрабатывать архитектурно-пространственные решения выставок, рассказывать о музеях, предметах и коллекциях в интересной и комфортной для зрителя форме.

«Группа X» – компания молодых специалистов, для которых музей – это особая среда, где осуществляется диалог истории и современности. Каждый участник «Группы X» имеет опыт сотрудничества с музеями, театрами, выставочными залами, среди них Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, ГМЗ «Петергоф», Санкт-Петербургский музей циркового искусства, Музей истории ГУЛАГа, ЦВЗ «Манеж», Александринский и Михайловский театры.

«Группа X»: Анастасия Гарнова, Максим Греллер, Анна Кондратьева, Михаил Мартыанов, Анна Мартыненко, Евгения Рыжкова, Ксения Сурикова, Александра Тахтаева.

ВЫСТАВКА «ШАЛЯПИН. ХМАТ»

Дом-музей Ф.И. Шаляпина
 (филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства)
 9 ноября – 9 декабря 2018
 Проект Школы молодого художника Фонда «ПРО АРТЕ»
 Куратор: Катя Бочавар (Москва)

В Доме-музее Ф.И. Шаляпина к работе над выставкой были привлечены молодые художники – участники учебной программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» под руководством куратора Кати Бочавар (Москва). Перед группой стояла задача: с одной стороны, показать, как выставка современного искусства может разместиться в непривычной для такого жанра среде, – не в пустой белоснежной хорошо оборудованной галерее, а в пространстве музея-квартиры, заполненном музейными экспонатами и обладающем определенным нарративом; с другой стороны, продемонстрировать возможности современного искусства для оформления и оживления постоянной музейной экспозиции.

Художники привнесли в пространство музея звуковые, световые элементы, видео и графику, инсталляции и перформансы, целью которых было наполнение музейного пространства музыкой и звуком, столь ассоциирующимися с именем знаменитого певца, но почти отсутствующими в постоянной музейной экспозиции. В своих работах, созданных специально для музея, молодые художники обратились к личности Шаляпина и его наследию, феномену памяти и феномену «героя», к пространству и истории самой музейной экспозиции. Важной частью выставки стали специально подготовленные перформансы: «Инициация Шаляпиным», «Спиритический сеанс», «Брусья», «Вокальный тракт», «Экскурсия один на один».

В состав группы вошли: Вера Аксенова, Александр Андреев, Михаил Андреев, Дмитрий Антропов, Владислав Бахвалов, Екатерина Викулина, Олеся Гонсеровская, Мария Грабарева, Филипп Гузеев, Анастасия Есаулкова, Александра Кокачева, Анастасия Колесник, Вадим Кондаков, Мария Королева, Анна Мартыненко, Полина Орлова, Таисия Шарафутдинова, Карина Щербакова.

Катя Бочавар

Художник, куратор, архитектор и экспозиционер Катя Бочавар, специализируясь на сайт-специфичных инсталляциях, создает архитектуру выставочных пространств, курирует театральные и перформативные проекты. Архитектор Российского павильона 53-й Венецианской биеннале современного искусства (Венеция, 2009), а также выставок пространства Vibakov Art Projects (Москва, 2008-2010). Создатель и куратор проекта ГРАУНД (основан в 2014 году, Москва) и проекта «Соавтор. Выставка-раскраска» (Дом Гоголя, Москва 2015; ЦГК, Пермь, 2016; ГЦСИ Владикавказ, 2018). Среди кураторских проектов: программа современного искусства на международном фестивале ГОГОЛЬФЕСТ (Киев, 2010), выставка Lexus Hybrid Art в Artplay (Москва, 2012), фестиваль «Архстояние 2013. ВЫХОД ИЗ ЛЕСА» (Калужская область, 2013). Сценограф проектов: «Старуха» (Москва, 2009), «Анданте» (ЦИМ, Москва, 2016), «Йлэна» (Театр Практика, Москва, 2017). Выступает в роли автора идеи, режиссера и сценографа перформансов: «Белая радуга над столом» (Красный Октябрь, Москва, 2008), «Роза Мира» (ВДНХ, Москва, 2012), «R&J» (Первоуральск, 2013). Среди персональных выставок – «Ритмические упражнения» (Bonniefantemuseum, Маастрихт, Голландия, 2013), «Заводы. Прямая речь» (ГЦСИ, Екатеринбург, 2015). Автор и куратор «Курса холистической комбинаторики» «Школы молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2018). Автор названия и популяризатор жанра ХМАТ (художественный междисциплинарный анти-театр). Основатель ММЭ (Международного Музея Энтузиазма).

ВЫСТАВКА «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»

Музей истории фотографии

9 ноября 2018 – 18 января 2019

Дизайн: Архитектурное бюро NERPA (Санкт-Петербург)

Выставка «Линия горизонта» рассказывала о зарождении в России концептуальной фотографии, о том, как в Петербурге 1990-х годов традиционные мастера становились концептуальными художниками, находили новый язык, конструировали не только изображение, но и самого автора. На выставке были представлены реконструкции проектов группы ТАК и архивные материалы из фондов музея.

Концептуальная фотография возникла в США во второй половине 1970-х гг. Для фотохудожников этого направления конструирование изображения было важнее самого изображения. В России художники группы ТАК решили сконструировать не только изображение, но и самого автора. Главным смыслом деятельности объединения стало получение коллективного опыта создания образа. В результате растворялись индивидуальные особенности каждого художника, и появлялся своеобразный стиль-хамелеон, который менялся от проекта к проекту. В течение десяти лет группа исследовала возможности технологии аналоговой фотографии и пыталась выработать язык, на котором черно-белая фотография смогла бы выразить идеи, характерные скорее для живописи. На выставке были представлены первый и последний проекты группы, наиболее ярко продемонстрировавшие результаты этого поиска.

Дизайн экспозиции осуществила петербургская архитектурная мастерская NERPA. Формальные принципы фотографического изображения дизайнеры воплотили в архитектуре выставки. Основой ее стала линия горизонта, которая по ходу движения зрителя перемещается то вверх, то вниз, приглашая следовать за ней, смотреть на экспонаты с разных уровней и под разным углом. Контрасты и инверсию черно-белого изображения, дизайнеры также перенесли в архитектурную плоскость, где зритель перемещается из закрытых пространств в открытые, из черного в белое, из темного в светлое, а также самостоятельно «проявляет» пространство и экспонаты выставки.

NERPA

Группа архитекторов NERPA появилась в 2011 году. NERPA – Network Environment Research Practicing Architecture или Исследование Среды Архитектурными Методами. В группу входят: Александра Гетманская, Ольга Колесова, Наталья Парсаданова.

ВЫСТАВКА «ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМИК. СНЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Большой петергофский дворец ГМЗ «Петергоф»

8 декабря 2018 – 31 марта 2019

Дизайн: Арне Кворнинг, Kvorning Design & Communication (Дания)

Петр I имел привычку записывать свои сновидения самостоятельно или диктовать их своему секретарю. Сны великого реформатора курьезны, драматичны, полны эмблем и аллегорий, ключ к которым — культура барокко и философские учения начала XVIII века. Они настолько далеки от современных реалий и настроений, что вряд ли могли бы присниться в наши дни. Но, главное, за фантастической обстановкой угадываются думы и стремления Петра бодрствующего, природа его замыслов и размах воображения. В череде витиеватых сюжетов царских снов встречаются голландские мотивы и образы Амстердама – одной из величайших европейских столиц XVII столетия.

Проект «Голландский домик: сны Петра Великого» предлагает зрителю стать участником условного «сна» Петра о Нидерландах. Сюрреалистические образы в экспозиции, основанной на материалах музейного собрания ГМЗ «Петергоф», фиксируют события и объекты, которые мог бы увидеть во сне великий реформатор. Ядро выставки – мемориальные вещи Петра Великого, созвучные теме «сна и пробуждения», связывают реальный мир с миром воображаемым.

Отправной точкой для размышлений кураторов выставки стал петергофский Монплеизир – любимый «голландский домик» Петра, а датский дизайнер Арне Кворнинг (Kvorning Design & Communication) облек их мысли в материальную форму и сконструировал серию «павильонов сна». Сложной задачей, стоявшей перед дизайнером, было вписать коллекцию и сам дух маленького петровского дворца в пространство большого зала. Игра с масштабом, дробление объема зала на сегменты (оформление пола, создание комнат-павильонов) помогли полностью преобразить это выставочное пространство. А использование многочисленных зеркальных отражений в экспозиции создало ощущение бесконечности лабиринта залов и лабиринта снов, сформировало особую атмосферу выставки. Тонкое использование света и цвета, включение в экспозицию объектов современного искусства создало связь между реальным и воображаемым, прошлым и настоящим.

Арне Кворнинг (Kvorning Design & Communication)

Арне Кворнинг – архитектор, сценограф, директор и основатель компании Kvorning Design & Communication. Работал над дизайном таких музеев, как Датский национальный музей (Копенгаген, Дания), Зоологический музей Копенгагена (Дания), Музей естественной истории (Женева, Швейцария), Национальный музей Бахрейна (Манама), Норвежский музей ледников (Фьёрланд, Норвегия), Музей викингов в Треллеборге (Дания), Музей швейцарских Альп (Берн, Швейцария), Музей искусств в городе Кёге (Дания) и других.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ЭРМИТАЖЕ

Специальная программа в Эрмитаже включала новые экспозиции, открывшиеся в музее за последние два года, и цикл лекций в Лектории Главного штаба. В программе биеннале были представлены следующие экспозиции:

ХРАНЕНИЕ «ВИТРИНЫ И ОБРАЗ МУЗЕЯ»

Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня»

8 декабря 2017 года в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа «Старая деревня» в рамках Дней Эрмитажа было представлено новое открытое хранение – «Витрины и образ музея».

В составе экспозиции разнообразные витрины, рассказывающие об эволюции музейного пространства со времен Екатерины Великой до начала XXI века. Если представлять историю Эрмитажа в виде истории залов, то наиболее ярко можно увидеть изменения, вызванные не только сменой художественных стилей, но, прежде всего, изменением музейной концепции. Помимо архитектурной отделки они отразились на музейном оборудовании – витринах.

НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «АНТИЧНАЯ ГЛИПТИКА. ГЕММЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА XV ВЕКА ДО Н.Э. – V ВЕКА Н.Э.»

ЗАЛ № 120 НОВОГО ЭРМИТАЖА

С 8 декабря 2017 года в Новом Эрмитаже после завершившейся реставрации открыты «Зал резных камней» и обновленная постоянная экспозиция «Античная глиптика. Геммы Древней Греции и Рима XV века до н.э. – V века н.э.».

Зал резных камней – один из трех залов завершающих масштабный проект реэкспозиции Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа. В рамках этой программы по обновлению постоянной экспозиции, начатой в 2000 году, были открыты 20 галерей. В планах оставались последние три зала – Галерея, Зал ваз и Зал резных камней – где почти 40 лет располагались кабинеты научных сотрудников и хранилища Отдела Античного мира. Проведение работ в этих залах стало возможным благодаря переезду в 2016 году научного отдела в специально оборудованные служебные помещения реконструированного Запасного дома Зимнего дворца (Дворцовая наб., 30).

Зал резных камней, закрытый в 1980 году, в течение нескольких десятилетий служил хранилищем античных собраний. В 2016–2017 годах здесь была проведена комплексная реставрация всех элементов отделки интерьера, исполненного по проекту Лео фон Кленце в стиле неогрек.

Для новой экспозиции Зала резных камней разработан гарнитур витрин, исполненный в стилистических решениях исторического музейного оборудования, оснащенных современными системами освещения и сигнализации. В центре зала находятся три подстоля, опирающиеся на фигуры бронзовых позолоченных грифонов, на столешницах установлены витрины-пирамидки. Одно из подстолий – витрина середины XIX века, два других – современные копии исторического образца. Подобные роскошные витрины редкой формы были разработаны фон Кленце для экспонирования резных камней.

**ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ «ГАЛЕРЕЯ КОСТЮМА»
РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»**

8 декабря 2017 года в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» открылось новое открытое хранение «Галерея костюма». Эрмитаж обладает одним из самых известных в мире собраний костюма. Его основную часть составляют материалы конца XVI–XXI веков, которые хранятся в Отделе истории русской культуры (ОИРК) и отражают развитие европейской моды.

Среди более чем 24 000 экспонатов облачения священников, церемониальные костюмы Русского императорского двора и традиционные одежды разных губерний Российской империи, военные мундиры и бальные туалеты, ливрейные костюмы и домашняя одежда, платья для детей и визитные костюмы горожан, вояжные сундуки и веера, шляпки и туфельки, русские шпалеры и народные вышивки. Собрание включает работы ведущих модных домов Европы и России: Ч. Ворта, Морин-Блосье, И. Шансо, Ж. Пакен, Н. Ламановой, О. Бульбенковой, А. Бризака, А. Ивановой и других.

Особенную ценность представляет комплекс мужского костюма первой четверти XVIII века, известный как «Гардероб Петра I». Он насчитывает около 300 предметов одежды и аксессуаров, принадлежавших императору Петру Великому. Великолепно представлено собрание костюмов и аксессуаров, принадлежавших членам императорской семьи от Петра I до Николая II. Среди парадных костюмов русского Двора – дамские платья, мундиры придворных кавалеров и парадная ливрея XIX-начала XX века.

Для сохранения тканей требуются значительные по площади помещения со специальным оборудованием, строгое соблюдение светового (не более 45-50 люкс) и температурно-влажностного (температура 18-20° С, влажность не более 55%) режима, защита от пыли. Все необходимые условия хранения таких деликатных материалов созданы в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Это позволяет впервые в России показать широкой публике и специалистам костюмы в режиме «открытого хранения». Новое открытое хранение «Галерея костюма» – первый и очень важный этап на пути к созданию в Государственном Эрмитаже центра изучения текстиля, костюма и моды.

**НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ИСКУССТВО ИСЛАМСКОГО БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА: ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ, ЗАЛЫ № 388-390**

18 мая 2018 года, во Всемирный день музеев, в Государственном Эрмитаже после длительного перерыва открылась обновленная постоянная экспозиция «Искусство исламского Ближнего Востока: Османская империя».

Турецкое средневековое искусство занимает особое место в истории художественной культуры Ближнего Востока. Глубоко отличное от искусства соседних арабских народов, оно тесно связано с местной, малоазиатской многовековой художественной традицией. Сложившись сравнительно поздно, оно тем не менее ярко самобытно решило ряд важных художественных проблем средневековья, особенно в области архитектуры и декоративно-прикладного искусства. В сельджукский период происходило активное творческое взаимодействие турецкого искусства с культурой соседних народов. В XVI–XVII веках, в пору политического могущества Османской империи, по стамбульским образцам строили дворцы и мечети на территории арабского мира, на Балканском полуострове, в Крыму. Широкое распространение получили турецкие фаянсы, ткани, ковры и другие предметы прикладного искусства.

Государственный Эрмитаж обладает обширной и значительной коллекцией турецких ювелирных украшений, оружия, тканей и ковров, изделий из керамики и металла. На экспозиции представлено около двухсот экспонатов. Наиболее ранние предметы относятся ко времени доминирования в Малой Азии сельджукидов.

НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ЕВРОПА В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

Зимний дворец, Кутузовский коридор

1 декабря 2017 года в рамках Дней Эрмитажа в Зимнем дворце открылась новая постоянная экспозиция музея «Европа в эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье». В шестнадцати экспозиционных витринах представлены археологические памятники, рассказывающие о времени Великого переселения народов (конец IV-VI века) – важном и насыщенном событиями историческом периоде, переходном этапе от античности к раннему средневековью (VI-X века). Для многих европейских этносов - это время возникновения собственной культуры, формирующейся в результате синтеза национальных «варварских» традиций и различных элементов греко-римского наследия. Развитие средневековой цивилизации Европы началось именно после завершения бурных миграционных процессов этого периода и может рассматриваться как их итог.

НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ»

Главный штаб Государственного Эрмитажа

13 декабря 2017 года в Главном Штабе открылась новая постоянная экспозиция «Музей российской гвардии». Экспозиция, подготовленная отделом «Арсенал», построена в хронологическом порядке. Она занимает семь залов на третьем этаже Главного штаба и включает в себя самые разнообразные экспонаты, включая батальную, жанровую и портретную живопись, мундиры, оружие, медали, ордена, произведения прикладного искусства. Более чем 200-летняя история элитных частей российского воинства была чрезвычайно богата событиями, имевшими отголосок по всей стране, а нередко – по всей Европе. Элитные части русской регулярной армии проявляли себя в разных ипостасях: храбрые солдаты, с честью пронесшие свои боевые знамена через сражения и войны, умелые администраторы и управленцы, поэты и музыканты, наконец, люди, от настроения и поведения которых зависела судьба страны. Кроме того, размещение гвардейских частей в Санкт-Петербурге способствовало появлению великолепных зданий, ставших в настоящее время памятниками архитектуры. Парады гвардейских частей были важной составляющей городской культуры зрелищ, а появление гвардейцев на улицах – столичной повседневностью, неотъемлемой частью петербургского ландшафта, зримо подчеркивавшей его столичный статус. Даже оказавшись в эмиграции, гвардейцы хранили свои традиции, старались возродить атмосферу полковых собраний, дух гвардейского сообщества. Особое место в деятельности союзов гвардейских офицеров за рубежом занимали поиски и хранение памятных реликвий – документов делопроизводства канцелярий, знаков, предметов обмундирования и т. д. Многие из них были переданы Государственному Эрмитажу потомками офицеров-гвардейцев и представлены в экспозиции.

НОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

В рамках биеннале были представлены новые музеи и постоянные музейные экспозиции, открывшиеся в Санкт-Петербурге в течение последних двух лет.

**МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ «КЕРАМАРХ»
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ (Государственный музей истории Санкт-Петербурга)**

Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» располагается на территории Петропавловской крепости — в том месте, где начинался Санкт-Петербург, имеющий славу «музея архитектуры под открытым небом». Здесь представлены изразцовые печи и камины XVIII – начала XX века, а также редкие образцы декора фасадов знаменитых зданий Петербурга: изразцы куполов Соборной мечети, фрагменты капители фасада здания Петроградского губернского кредитного общества (ныне Дом Кино), образцы черепицы крыши музея А. В. Суворова. Самый масштабный экспонат — семиметровое панно с гротескной композицией с фасада дома на пл. Труда. Реставрация и воссоздание некоторых предметов производилась компанией «Паллада».

За каждым экспонатом стоит имя великого мастера из России, Германии, Скандинавии и других европейских регионов. Многие образцы архитектурной керамики были выпущены ведущими немецкими, российскими и европейскими производствами: Саксонской печной фабрикой Эрнста Тайхерта в Майсене, Раколаниокским гончарным заводом, финским заводом «Або», керамической мастерской Л. Бонафедде, Товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова, Художественно-керамическим производством «Гельдвейн – Ваулин».

В основе музейной экспозиции – частная коллекция Константина Лихолата, автора и руководителя проекта «Керамарх», а также предметы из фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

**ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРГОФ В ФОРМАТЕ 9 X 14»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ПЕТЕРГОФ»**

Выставка открыток из богатейшей коллекции ГМЗ «Петергоф» позволяет посетителям пройти маршрутами петергофских туристов начала XX века. Сценарий выставки построен в соответствии с новинкой тех лет – «Путеводителем по Петергофу» М.М. Измайлова.

Иллюстрированный путеводитель на двух языках с картами и планами был издан в 1909 году к 200-летнему юбилею императорской резиденции. Книжный раритет остается и сегодня ценнейшим источником по истории Петергофа, а многие иллюстрации к нему превратились в знаменитые «открыточные виды» Петергофа.

Открытки – такие привычные, казалось бы, сувениры путешествия – крайне трудны для экспонирования. Выставка открыток – настоящий вызов для музейного дизайнера! Многие художники с мировым именем состязаются в оформлении филокартистских выставок.

ГМЗ «Петергоф» предложил своим посетителям особое экспозиционное решение – выставку-конструктор, где каждый этап туристической прогулки по Петергофу представлен интерактивным модулем (витриной), в который помещены иллюстрирующие его открытки и тематические музейные предметы.

С помощью интерактивных технологий посетителям предложено прокатиться на поезде «Кукушке», заглянуть в магазины уездного Петергофа, услышать музыку А.Г. Рубинштейна, почувствовать себя гимназистом, сидя за школьной партой, купить баранки у разносчика на Торговой площади, присоединиться к поклонникам знаменитых артистов, срывавших овации на сцене Петергофского театра, прогуляться по улицам и паркам и, конечно, отправить открытку.

ПАВИЛЬОН «АРСЕНАЛ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

24 августа 2016 года в музее-заповеднике «Царское Село» открылся для посетителей реставрированный павильон «Арсенал» – больше семидесяти лет он находился в полуразрушенном состоянии. Здесь размещена новая экспозиция «Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия», созданная совместно с Государственным Эрмитажем. Предмет особой гордости – собрание восточного оружия российских императоров из фондов ГМЗ «Царское Село». Как и прежде, экспозиционным центром стал восьмиугольный зал на втором этаже – Зал рыцарей. Во время Великой Отечественной войны Арсенал подвергся значительным разрушениям, все послевоенные десятилетия здание находилось в полуразрушенном состоянии. При восстановлении павильона «Арсенал» музей принял решение применить современную методику реставрации с элементами консервации.

На первом и втором этажах разместилась экспозиция об истории Монбжу и Арсенала, а также коллекции западноевропейского и восточного оружия. В Албанской комнате с помощью 3D-технологий воссоздана соответствующая акварель Аллоизия Рокштуля. В одной из башен демонстрируется фильм об истории «каруселей», а в комнате с винтовой лестницей можно изучить электронные книги по истории Арсенала и узнать о хранителях императорских библиотеки и коллекции оружия.

МУЗЕЙ «РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ» В РАТНОЙ ПАЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРСКОЕ СЕЛО». ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОЧЕРЕДЬ ЭКСПОЗИЦИИ

В августе 2017 года в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате открылась завершающая очередь экспозиции. Теперь экспозиция занимает два этажа здания, а ее общая площадь составляет около 960 кв. метров. Шесть новых разделов посвящены Кавказскому фронту, Галицийской операции, обороне крепости Осовец, жизни Петрограда в 1917 году и другим страницам этого периода истории.

Экспозиция строится главным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников Первой мировой войны, документальных и фотографических материалах из собрания музея-заповедника «Царское Село». Среди экспонатов – вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран, награды, личные вещи воевавших в Великой войне, оружие, фотографии, документы. Композиционный центр экспозиции – точная копия французского истребителя времен Первой мировой войны «Ньюпор-17».

Один из залов посвящен жизни Петрограда в 1917 году – здесь «выстроен» фасад дома. Его окна оборудованы так называемым «умным» стеклом, которое изменяет свои оптические свойства. Заглянув в окна, посетители увидят сюжеты о том, как работали госпитали во время войны, а также деятелей культуры, поддерживавших раненых.

Завершает экспозицию кинозал на первом этаже, где можно увидеть фильм «Последний год. Выход России из Великой войны», созданный специально для музея.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БИЕННАЛЕ

Лекции в лектории Главного штаба Государственного Эрмитажа и ЦВЗ «Манеж» анонсировали программу Биеннале начиная с марта 2018 года. За это время было организовано 11 лекций ведущих российских и зарубежных специалистов в области музейного дизайна и архитектуры для широкой аудитории.

ЛЕКЦИЯ ФИЛЛИПА ТЕФФТА, США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

26 марта 2018

Государственный Эрмитаж, лекторий Главного штаба

На лекции в Государственном Эрмитаже Филлип Теффт рассказал о нескольких проектах бюро Ральфа Аппельбаума, которые раскрывают тему взаимодействия города и музея: выставка “THINK” в Нью-Йорке, Национальный музей Шотландии и новый Музей Лондона – крупнейший культурный проект последних лет в Великобритании.

Филлип Теффт работает в области музейного дизайна более 30 лет. В 2000 году открыл и с тех пор возглавляет Лондонский офис дизайнерского бюро Ральфа Аппельбаума – (Ralph Appelbaum Association/RAA), в котором сейчас работают более 35 архитекторов, дизайнеров, художников и исследователей.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ФИЛИППОМ ТЕФФТОМ

28 марта 2018

ЦВЗ «Манеж»

Филлип Теффт (Phillip Tefft) – архитектор, создатель и директор Лондонского представительства бюро Ральфа Аппельбаума (Ralph Appelbaum Associates, США). Среди проектов, реализованных под его руководством, – постоянные экспозиции Национального музея Шотландии в Эдинбурге, Музея общественного транспорта в Лондоне и Норвежского технического музея в Осло, новое крыло Городского музея Лондона, галереи Второй мировой войны Имперского военного музея в Лондоне и др. Бюро Ralph Appelbaum Associates более 35 лет работает над дизайном пространств крупнейших музеев мира, его представительства находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Пекине, Берлине и Москве.

СЦЕНОГРАФИЯ – НАРРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН ИЛИ ИСКУССТВО ОФОРМЛЕНИЯ?

Лекция Уве Брюкнера, Германия

21 сентября 2018

ЦВЗ «Манеж»

Сценография – современное, междисциплинарное направление дизайна, которое создает драматические образы в пространстве; это нарративный дизайн – когда архитектура пространства и используемые дизайнером объекты говорят со зрителем.

Уве Брюкнер рассказал о многообразии аспектов сценографии на примерах проектов, реализованных Ателье Брюкнер. Среди них Музей BMW в Мюнхене (2008), выставка «Это опера» (That’s Opera) в Брюсселе (2008), Музей текстильной промышленности в Аугсбурге (2010), Национальный морской музей в Амстердаме (2011), Государственный музей археологии в Хемнице (2015), Hyundai MotorStudio в Сеуле (2017) и Большой Египетский музей в Гизе (2018).

Уве Р. Брюкнер (Uwe R. Brückner) – основатель, партнер и креативный директор Ателье Брюкнер (Atelier Brückner), Германия. Профессор Академии искусств и дизайна в Базеле и Университета Тунци в Шанхае. Один из основателей Международного фестиваля сценографии.

Уве Р. Брюкнер относится к числу экспертов и авторитетных специалистов в области выставочного дизайна и музейного проектирования международного уровня. Ателье Брюкнер (Atelier Brückner) более 20 лет работает над дизайном сложных выставочных проектов и постоянных музейных экспозиций. В портфолио Ателье – более 100 международных проектов и 200 наград. Среди проектов: Национальный морской музей в Амстердаме, Музей BMW в Мюнхене, Музей этнографии в Женеве, Национальный археологический музей в Цюрихе, Исторический музей Баден-Вюртемберга, Зоологический музей Darwinium в Ростоке и другие. Девиз Ателье: «Форма следует за содержанием».

ЛЕКЦИЯ АРХИТЕКТОРА РИЧАРДА ГЛАКМАНА, США

1 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Используя примеры из собственной практики, Ричард Глакман построил «Диаграмму музея». Ее переменные – вопросы доступа и доступности, маршрута посетителя, конфигурации залов и естественного света в музее – лежат в основе фундаментальных связей, которые создаются и возникают в любом экспозиционном пространстве и являются важным условием построения взаимоотношений: посетитель – предмет – пространство.

Ричард Глакман (Richard Gluckman) – архитектор, партнер бюро Gluckman Tang (Нью-Йорк, США). Он основал архитектурную практику в 1977 году и более 40 лет создает пространства и здания для музеев, галерей, художественных институций, фондов культуры и искусства, художников и коллекционеров. Подход Ричарда Глакмана ставит акцент на архитектуре как возможности для эксперимента. Среди работ бюро Gluckman Tang – редизайн и расширение Смитсоновского музея дизайна Купер Юит (Нью-Йорк, США), реконструкция главного здания и строительство шести новых корпусов Музея Пикассо в Малаге (Испания), реставрация и расширение здания Перельман Филадельфийского художественного музея (США), реконструкция Музея Энди Уорхола в Питтсбурге (США), дизайн галерей Sotheby's, Gagosian и Marlborough в Нью-Йорке, Расе в Пекине и др. В 2018 году Gluckman Tang получили Американскую архитектурную премию Chicago Athenaeum за Pavilion De Maria – галерею скульптур и графики Уолтера де Марии (Бриджхэмптон, Нью-Йорк, США). В 2017 году этот проект был отмечен премией в области дизайна Американского института архитектуры штата Нью-Йорк. Премией Chicago Athenaeum 2017 года был также отмечен проект Музея всемирного современного искусства. В 2015 году проект редизайна и расширения Смитсоновского музея дизайна Купер Юитт получил премию Lucy Moses Preservation Award.

МУЗЕЙ И НОВЫЕ МЕДИА

Лекция Шэннона Дарроу, США

8 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Шэннон Дарроу посвятил лекцию рассказу о том, как отдел цифровых медиа Музея современного искусства МоМА в Нью-Йорке подходит к дизайну и разработке цифровых продуктов, и продемонстрировал решения и методы, которые используют специалисты МоМА, чтобы ежегодно создавать для миллионов посетителей новый цифровой опыт в музее.

Шэннон Дарроу (Shannon Darrough) – директор отдела цифровых медиа в Музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке. Команда отдела, в которую входят дизайнеры, разработчики продукта и менеджеры, создает музейный цифровой контент, в том числе moa.org, приложение

MoMA Audio iOS, мобильные информационные экраны. В 2003 году Шэннон Дарроу пришел в MoMA как дизайнер, проектирующий интерактивные цифровые системы (interaction design). Тогда музеи только начинали работать над присутствием онлайн, сегодня Музей современного искусства MoMA – один из лидеров в этой области.

MoMA САН-ФРАНЦИСКО: НОВЫЙ МУЗЕЙ В ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕМСЯ ГОРОДЕ

Лекция Кори Келлер, США

22 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

В 2016 году Музей современного искусства MoMA Сан-Франциско открыл новое десятиэтажное здание, спроектированное норвежским архитектурным бюро Snøhetta. Новое крыло является продолжением основного корпуса, построенного в 1995 году по проекту Марио Ботты, и увеличивает площадь выставочных залов музея в три раза. Одним из резидентов нового здания стал Притцкеровский центр фотографии, курирующий уникальную фотографическую коллекцию музея, ее экспонирование, изучение и хранение. Кори Келлер, куратор отдела фотографии MoMA Сан-Франциско, рассказала о том, как архитектурные новшества и дизайн музейных залов влияют на опыт посещения музея, а также о новой роли музея в стремительно меняющемся городском пейзаже Сан-Франциско.

Кори Келлер (Corey Keller) занимает пост куратора фотографии Музея современного искусства MoMA Сан-Франциско с 2003 года. Она имеет богатый опыт организации выставочных проектов, в т.ч. высоко отмеченных критиками: выставка “Фотография и невидимое, 1840-1900” (2008), исследующая использование фотографии в научных целях в XIX веке; ретроспектива Франчески Вудман (2011), выставка “О времени: фотография в переломный момент истории” (2016) и др. В настоящий момент работает над первой выставкой-исследованием работ фотографа XIX века Джона Бисли Грина (J.V. Greene, 2019) и ретроспективой американского фотографа Дейвуда Бей (Dawoud Bey, 2020). Автор многочисленных научных статей и публикаций, приглашенный лектор Университета Стэнфорда, Института искусств Сан-Франциско и Колледжа искусств Калифорнии. Имеет степень бакалавра Йельского университета и степень магистра искусств Стэнфорда.

ФИЛОСОФИЯ И АРХИТЕКТУРА ЭКСПОЗИЦИИ

Лекция Кати Бочавар, Москва

29 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

На примерах выставок «Здесь и сейчас!» (Москва, 2018), «Петрушество» (Москва, 2018), «Запахи. Звуки. Заводы» (Пермь, 2017), «Главная выставка страны» (Москва, 2014) – Катя Бочавар рассказала об опыте междисциплинарной художественной практики и о работе куратора, продюсера, архитектора, дизайнера, режиссера и сценографа.

Катя Бочавар – художник, куратор, архитектор и экспозиционер. Специализируясь на сайт-специфичных инсталляциях, создает архитектуру выставочных пространств, курирует театральные и перформативные проекты. Архитектор Российского павильона 53-й Венецианской биеннале современного искусства (Венеция, 2009), а также выставок пространства Vibakov Art Projects (Москва, 2008-2010). Создатель и куратор проекта ГРАУНД (основан в 2014 году, Москва) и проекта «Соавтор. Выставка-раскраска» (Дом Гоголя, Москва 2015; ЦГК, Пермь, 2016; ГЦСИ Владикавказ, 2018). Автор и куратор «Курса холистической комбинаторики» «Школы молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2018).

MIND THE GAP! – КАК УЧЕСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Лекция Арне Кворнинга, Дания

7 ноября 2018

ЦВЗ «Манеж»

На встрече Арне Кворнинг рассказал о самых интересных проектах компании Kvorning Design & Communication за последние 25 лет. Главными темами лекции стали соотношение музейной концепции и музейного дизайна, возможные разногласия между музеем, архитектором и дизайнером в работе над музейной концепцией, использование внутренних ресурсов для творчества и развития.

Арне Кворнинг (Arne Kvorning) – музейный дизайнер, архитектор, сценограф, директор и основатель компании Kvorning Design & Communication. Окончил Королевскую Датскую академию изобразительных искусств (школа архитектуры) в Копенгагене, Дания. В 1992 году основал собственную дизайн-компанию, специализирующуюся на выставочном, музейном и графическом дизайне. Более 5000 проектных решений были реализованы в более чем 40 странах мира. Арне Кворнинг работал как дизайнер в таких музеях, как Датский национальный музей (Копенгаген), Зоологический музей Копенгагена, Музей естественной истории (Женева, Швейцария), Национальный музей Бахрейна (Манама), Норвежский музей ледников (Фьёрланд, Норвегия), Музей викингов в Треллеборге (Дания), Музей швейцарских Альп (Берн, Швейцария), Музей искусств в городе Кёге (Дания) и др.

ЙОКОГАМСКАЯ ТРИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: ПОИСК НОВЫХ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Лекция Аки Хоаси, Япония

19 ноября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Лекция была посвящена Йокогамской триеннале современного искусства, которая была впервые проведена в 2001 году по инициативе Министерства иностранных дел Японии. С 2010 года Триеннале организует муниципальное правительство города Йокогама, основной площадкой и штабом оргкомитета Триеннале стал Художественный музей Йокогамы, единственный государственный художественный музей города, построенный известным японским архитектором Кэндзо Тангэ. Йокогамская триеннале – особый проект для музея, критический, бросающий музею вызов. На лекции Аки Хоаси рассказала о том, как Йокогамская триеннале стала стимулом к изменениям в музейной практике на примерах выставочного дизайна и экспозиционных решений, работы с посетителями и подготовки специальных музейных программ.

Аки Хоаси (Aki Hoashi) отвечает за проектную деятельность при Организационном комитете Йокогамской триеннале современного искусства и является сотрудником международного и кураторского отделов Художественного музея Йокогамы.

МУЗЕЙ AMOS REX: НОВЫЙ ЛОКОМОТИВ КУЛЬТУРЫ ХЕЛЬСИНКИ

Лекция Кая Картио и Асмо Яакси, Финляндия

26 ноября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

В августе 2018 года в Хельсинки открылся для публики новый музей – Amos Rex – крупнейший на сегодняшний день частный художественный музей Финляндии. Его директор Кай Картио и архитектор проекта Асмо Яакси (архитектурное бюро JMKK) рассказали об обновленном Художественном музее Амоса Андерсона, на базе которого создан этот новый музейный комплекс, и о его архитектурном решении.

Новый музейный комплекс включает: построенное в 1936 году здание Lasipalatsi (фин. «стеклянный дворец»), кинотеатр Bio Rex и открытую площадь перед ним. Современные выставочные галереи площадью 2200 м² расположены под землей; вздымающиеся волнами оконные люки, позволяют естественному свету попадать в музейные залы и создают футуристический ландшафт в центре Хельсинки.

Выставочная политика музея предполагает работу как с экспериментальным современным искусством и искусством XX века, так и с проектами, связанными с культурой и искусством древних народов мира.

Кай Картио (Kai Kartio) – директор музея Amos Rex с 2017 года. В 2001–2017 гг. занимал пост директора Художественного музея Амоса Андерсона, в 1999–2001 гг. был директором Художественного музея Турку, в 1991–1999 гг. работал в Художественном музее Синебрюхова в Хельсинки. Выпускник факультета истории искусств Университета Хельсинки.

Асмо Яакси (Asmo Jaaksi) – архитектор, партнер и со-основатель бюро JMKK (Финляндия). В 1997 году окончил факультет архитектуры Технологического университета Тампере. Асмо Яакси специализируется на проектировании общественных зданий, он выступил главным архитектором Музея Amos Rex, Университета искусств Хельсинки, дискуссионной площадки Tiedekulma (фин. «Уголок размышлений») в Университете Хельсинки, городских библиотек в Сейнайоки и в Турку.

МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО «СТУДИЯ 44»

Лекция Никиты Явейна, Санкт-Петербург

3 декабря 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

30 ноября Архитектурное бюро «Студия 44» одержало победу в номинации «Культура» Всемирного фестиваля архитектуры (WAF - World Architecture Festival) с проектом Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». В этом году Всемирный фестиваль архитектуры проводил конкурс в 33 номинациях, 130 судей из 35 стран мира отобрали в шорт-лист 535 проектов и построек из 57 стран мира. Никита Явейн, руководитель Архитектурного бюро «Студия 44», посвятил свою лекцию этому и другим музейным проектам «Студии 44».

Никита Явейн – заслуженный архитектор России, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Академии художеств), руководитель Архитектурного бюро «Студия 44».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН»

Сентябрь – декабрь 2018

В программе приняли участие студенты четвертого курса бакалавриата факультета искусств СПбГУ, программы – графический дизайн и дизайн среды.

Курс сочетает лекции, экскурсии в музеи и практические занятия, посвященные специфике работы дизайнера в музее, его задачам, необходимым навыкам и умениям.

Подробнее см. раздел «Дизайн»

КАРТА БИЕННАЛЕ

Ориентироваться в проектах и экспозициях зрителям помогала **карта биеннале**, включающая информацию о выставках, новых экспозициях и времени работы музеев.

ПАРТНЕРЫ БИЕННАЛЕ

Партнерами биеннале в 2018 году выступили: Дизайн-бюро Ральфа Аппельбаума (США), Дизайн студия Barnbrook (Великобритания), Фонд «Эрмитаж 21 век» (Санкт-Петербург).

Партнеры выставочных проектов: Датский институт культуры в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге, Danish Arts Foundation (Дания), Генеральное консульство Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге, CYLAND MediaArtLab.

Партнеры образовательной программы: Trust for Mutual Understanding (США), Институт Финляндии в Санкт-Петербурге.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА

Программа «Визуальные искусства», существующая со дня основания Фонда «ПРО АРТЕ», направлена на поддержку и развитие современного российского искусства в международном контексте. Фонд поддерживает проекты российских художников и организаций, а также проводит выставки, фестивали, лекции и конференции. В рамках программы проходит ежегодный международный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее», реализуется учебный проект «Школа молодого художника», организуются выставки в сотрудничестве с музеями и другими организациями культуры в Санкт-Петербурге, Москве и других российских городах.

ШКОЛА МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА

Учебная программа для молодых художников

Учебная программа «Школа молодого художника» существует с 2000 года и адресована молодым практикующим художникам и студентам художественных вузов. Цель программы – развить творческий потенциал и критическое мышление молодых художников, создать поле для их профессионального общения и поддержать новые проекты. Обучение длится полтора года, программа состоит из лекций, мастер-классов, портфолио-ревью, выставок и посещения главных событий в области современного искусства.

За восемнадцать лет в программе приняли участие более 100 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Воронежа, Тулы, Ростова-на-Дону, Самары, Волгограда, Иваново, Владивостока, Новокузнецка, Костромы, Магнитогорска и других городов России.

Работы слушателей и выпускников программы были представлены на крупнейших выставках современного искусства России и за рубежом: в основном проекте Московской биеннале современного искусства, на ярмарке Арт-Москва, Московской международной биеннале молодого искусства, Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге, Artogy Show в Нью-Йорке, в параллельной программе Венецианской биеннале современного искусства. Участники программы становились номинантами и лауреатами Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация», Премии Кандинского и Премии Сергея Курехина.

Программа «Школа молодого художника» в 2018 году разработана в сотрудничестве с художником, куратором и дизайнером Катей Бочавар (Москва) и представлена как авторский курс.

Курс рассчитан на 10 месяцев, в его программу вошли лекции, семинары, мастер-классы, портфолио-ревью, встречи с художниками и кураторами, посещение музеев и итоговая выставка.

15 февраля – 15 марта 2018 года прошел открытый конкурс на участие в программе «Школа молодого художника». Заявки прислали 65 молодых художников – они приняли участие в первом этапе – конкурсе анкет. На второй этап конкурса – собеседование – были приглашены 43 кандидата. Собеседования прошли очно 20-21 марта 2018.

По результатам собеседований были отобраны 18 молодых художников – участников программы. С 23 марта по 30 июня и с 7 сентября по 31 октября 2018 занятия проходили еженедельно.

За это время были организованы:

- 26 лекций и семинаров;
- 28 мастер-классов;
- 14 встреч с художниками и кураторами;
- 2 портфолио-ревью.

Список участников программы «Школа молодого художника» 2018

Имя участника	Место рождения, образование
Аксенова Вера 1989 г.р.	Родилась в Санкт-Петербурге. Образование: 2006–2010 Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица (СПбГХПА им. А.Л. Штиглица), кафедра художественного текстиля; 2010–2014 СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра дизайна костюма.
Андреев Александр 1991 г.р.	Родился в Волгограде. Образование: Магистрант кафедры художественной обработки металла СПбГХПА им. А.Л. Штиглица (2017– н.вр.); 2013–2017 СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра художественной обработки металла (бакалавриат); 2008–2012 обучался на кафедре градостроительства Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета (ВолгГАСУ).
Андреев Михаил 1991 г.р.	Родился в Волгограде. Образование: Выпускник кафедры художественной керамики и стекла СПбГХПА им. А.Л. Штиглица (2014–2018, бакалавриат) 2008–2012 обучался на кафедре градостроительства ВолгГАСУ.
Антропов Дмитрий 1989 г.р.	Родился в Челябинске. Образование: 2017 – Лаборатория новых медиа (Новая сцена Александринского театра); 2016 – Школа импровизационной музыки, Музей звука (Арт-центр «Пушкинская-10»); Аспирантура РГПУ им. Герцена - Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура. Кандидатская диссертация на тему «Индустриальный Урал в изобразительном искусстве»; Окончил Южно-Уральский Государственный университет по специальности «искусствоведение».

<p>Бахвалов Владислав 1994 г.р.</p>	<p>Родился в Костроме. Образование: Студент факультета дефектологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена), 2017–наст. вр.; Окончил Костромской политехнический колледж (бывш. архитектурный) по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных технологий».</p>
<p>Викулина Екатерина 1989 г.р.</p>	<p>Родилась в Новокузнецке. Образование: Магистрант программы «Художественное стекло» СПбГХПА им. А.Л. Штиглица (2016–2018); 2012–2016 СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, художественное стекло (бакалавриат) 2005–2011 Новокузнецкое училище искусств, станковая живопись.</p>
<p>Гонсеровская Олеся 1987 г.р.</p>	<p>Родилась в Ленинграде. Образование: 2018 – Пайдейя Школа интерпретации современного искусства, Санкт-Петербург; 2009–2015 СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, монументальная живопись; 2004–2009 Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха.</p>
<p>Грабарева Мария 1986 г.р.</p>	<p>Родилась в Магнитогорске. Образование: 2008–2013 Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, кафедра режиссуры неготового кино; 2003–2008 Магнитогорский государственный университет, филологический факультет.</p>
<p>Гузев Филипп 1992 г.р.</p>	<p>Родился в Санкт-Петербурге. Образование: 2017 – Лаборатория новых медиа (Новая сцена Александринского театра); Окончил Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), кафедра вычислительных машин, комплексов, систем и сетей).</p>
<p>Есаулкова Анастасия 1993 г.р.</p>	<p>Родилась в г. Ивдель. Образование: 2015–2016 Карлов университет (Прага), Институт лингвистики, чешский язык; 2010–2014 Уральский государственный университет, Институт психологии, бакалавр конфликтологии.</p>

<p>Кокачева Александра 1987 г.р.</p>	<p>Родилась в Вельске. Образование: Выпускница кафедры графики Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е Репина (СПбГАИЖСА им. И.Е Репина (Академия художеств)), 2012–2018; 2009–2012 – РГПУ им. А.И. Герцена; 2009 – Архангельский областной колледж культуры и искусства.</p>
<p>Колесник Анастасия 1995 г.р.</p>	<p>Родилась в Иваново. Образование: 2014–наст. вр. – СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра театрально-декоративной живописи, художественный текстиль.</p>
<p>Кондаков Вадим 1990 г.р.</p>	<p>Родился в Бугульме, Татарстан. Образование: 2011–2017 СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра художественной обработки металла 2007–2011 Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина, отделение дизайна.</p>
<p>Королева Мария 1989 г.р.</p>	<p>Родилась в Новосибирске. Образование: 2011–2017 СПбГАИЖСА имени И.Е. Репина (Академия художеств), факультет живописи, станковая мастерская; 2004–2009 Новосибирское государственное художественное училище, художник-живописец.</p>
<p>Мартыненко Анна 1985 г.р.</p>	<p>Родилась в Ленинграде. Образование: 2016–2017 – Лаборатория новых медиа (Новая сцена Александринского театра); 2013–2015 – Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства (СПбГАТИ), программа магистратуры «Проектирование спектакля» (ныне Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ)); 2007–2012 – СПбГАТИ (ныне РГИСИ), художник-постановщик театра; 2006–2007 – Санкт-Петербургский государственный университет, искусствоведение (история искусств); 2002–2006 – РГПУ им. А.И. Герцена, факультет изобразительного искусства, музейная педагогика.</p>
<p>Орлова Полина 1989 г.р.</p>	<p>Родилась во Владивостоке. Образование: 2014–2018 – СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра театрально-декоративной живописи, художественный текстиль.</p>

	2011–2014 – Национальная академия искусств и архитектуры (Украина, филиал в с. Кольчугино, Крым), кафедра станковой живописи; 2006–2010 – Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша, кафедра станковой живописи.
Шарафутдинова Таисия 1990 г.р.	Родилась в Ленинграде. Образование: 2010–2011 Факультет фотокорреспондентов им. Ю.А. Гальперина (Санкт-Петербург); 2014–2016 ФотоДепартамент, Санкт-Петербург; Высшее образование: специальность – морской инженер.
Щербакова Карина 1990 г.р.	Родилась в Оленегорске. Образование: 2017 – Междисциплинарная программа с акцентом на движение SMASH, Берлин, Германия; 2013 – Школа вовлеченного искусства «Что делать?» (Санкт-Петербург); 2011 – Школа соматического движения, Оутокумпу, Финляндия.

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВСТРЕЧИ С ХУДОЖНИКАМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ КОМБИНАТОРИКА

Встречи с куратором программы Катей Бочавар (Москва)

7, 8, 21, 22 сентября, 31 октября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Встречи с куратором программы Катей Бочавар посвящены рассмотрению модулей мультидисциплинарных художественных проектов и обсуждению применения подобного принципа в итоговом проекте программы – выставке-перформансе «Шалапин. ХМАТ». В сентябре 2018 на встречах с куратором художники представили и обсуждали идеи и подготовку проектов для итоговой выставки.

Катя Бочавар – художник, куратор, скульптор, дизайнер выставочных пространств. Куратор курса «Холистическая комбинаторика» программы «Школа молодого художника».

КРОССДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ДИДЖИТАЛ АРТ

Artist talk художницы Анны Франц (Россия-США)

8 сентября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Анна Франц рассказала о технологиях как художественном инструменте, о диджитал- и медиаискусстве на примере собственных проектов: «Слепая зона обзора» (видеоинсталляция на выставке «Тихие голоса», Санкт-Петербург, 2018), 3D паблик-арт инсталляция «No. 0» (2018), медиаинсталляция «Диссидент» (2018), видеоинсталляция «Live cam Renaissance» с использованием камер реального времени (2015), «У самого синего моря» (2016) и др.

Анна Франц – художник искусства новых медиа, куратор, соучредитель медиа-лаборатории CYLAND и Фонда «St. Petersburg Arts Project» (Россия-США).

ИСКУССТВО ПИСАТЬ ОБ ИСКУССТВЕ

Лекционно-практическое занятие Олеси Туркиной

14 сентября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Описание идеи проекта, заявка на участие в конкурсе или получение гранта, аннотация к проекту на выставке – требуют от художника навыка письменно изложить содержание идеи и/или проекта. Лекционно-практическое занятие «Искусство писать об искусстве» было посвящено основным методам описания художественного произведения и проведено в преддверии ревью идей проектов, предлагаемых участниками программы для финальной выставки «Шалапин. ХМАТ».

Олеся Туркина – куратор, критик, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея, руководитель программы магистратуры «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.

ОТЧУЖДЕНИЕ ТЕЛА. ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК В ПЕРФОРМАНСЕ, ЕГО ВОЛЯ И БЕЗДЕЙСТВИЕ

Artist talk Федора Павлова-Андреевича (Россия-Бразилия)

29 сентября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Федор Павлов-Андреевич рассказал о перформансе, его развитии и месте как формы современного искусства сегодня. Он рассказал об эволюции собственных проектов; о телесности, отчуждении тела как основном принципе его перформансов; о темах, волнующих его сегодня; о реакции зрителя и взаимодействии с ним в России, США и Бразилии.

Федор Павлов-Андреевич – художник, куратор, режиссер театра, директор Государственной галереи на Солянке (2009–2018). Как художник работает с перформансом и инсталляцией. Инсталляция и перформанс «Бататодром» (O Batatodromo) попала в шорт-лист 10-й премии Arte Laguna (2016) и перформанс был представлен в рамках выставки в Arsenale, Venice. В 2015 году «Карусель перформансов Федора Павлова-Андреевича» была удостоена Гран-При Международной премии Курехина в области мультимедийного искусства (разделил с Рагнаром Кьяртанссоном (Ragnar Kjartasson)).

МАСТЕР-КЛАССЫ

САУНД-АРТ

Мастер-класс Сергея Филатова (Москва)

15 сентября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Сергей Филатов рассказал о новых саунд-арт проектах, представленных на выставках и фестивалях летом 2018 и подготовленных для художественных событий осени 2018 года. Также он дал консультации участникам программы, которые работали над саунд-арт проектами для финальной выставки программы.

Сергей Филатов – художник в сфере изобразительного искусства и звука, музыкант, автор и разработчик музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Лауреат Премии им. С. Курехина в номинации «Лучшее произведение визуального искусства» (2016) и в номинации «Лучший медиа-объект» (2017). Член Союза художников России, Международной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. Член профессионального творческого союза «Товарищество свободная культура» и сообщества soundartist.ru.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ

Мастер-класс Петра Айду (Москва)

21, 22 сентября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость), Дом-музей Ф.И. Шаляпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Петр Айду и участники программы «Школа молодого художника» обсудили и начали работу над перформансом «Спиритический сеанс» в формате художественного-междисциплинарного антитеатра (ХМАТ) на итоговой выставке программы «Шаляпин. ХМАТ» в Доме-музее Ф.И. Шаляпина.

Петр Айду – композитор, исполнитель, преподаватель факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

ПЕРФОРМАНС. ХОРЕОГРАФИЯ. ТЕЛЕСНОСТЬ

Мастер-класс Владимира Ермаченкова (Москва)

5 октября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Владимир Ермаченков – танцор, хореограф, перформер, сооснователь PoemaTheatre (2009) – театрально-танцевальной компании, возникшей на соединении физического театра и буюто.

ВОКАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

Мастер-класс Алексей Коханова (Москва)

12, 13 октября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость), Дом-музей Ф.И. Шаляпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Алексей Коханов рассказал о голосе как инструменте художественных проектов – перформансов, звуковых инсталляций; практической частью занятия стала двухдневная лаборатория по вокальной импровизации. Алексей Коханов также поделился экспертным мнением и дал рекомендации для работы над перформансом «Брусья» участников программы «Школа молодого художника» – проектом итоговой выставки программы.

Алексей Коханов – вокалист, перформер и композитор. Участник театра голоса «Ла Гол» Натальи Пшеничниковой. Приглашенный солист Электротeatра Станиславский. Артист творческого объединения Klang 21 (Зальцбург), постоянный участник фестиваля современной музыки в Зальцбурге.

ЗИН. КНИГА ХУДОЖНИКА

Мастер-класс Саши Маршани (Москва)

26, 27 октября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Участники программы «Школа молодого художника» под руководством Саши Маршани разработали идею, форму и содержание зина к итоговой выставке программы – «Шаляпин. ХМАТ» в Доме-музее Ф.И. Шаляпина.

Саша Маршани – художник, дизайнер, коллекционер, автор самиздата и основатель издательства Samoral Books, куратор выставок «ГРАУНД зин. Книга, которой нет» (2016) и «ГРАУНД зин. Книжки, которые есть» (2017). Куратор фестиваля «ГРАУНД зин фест» (2017), Москва.

ПОРТФОЛИО-РЕВЬЮ

Ревью идей проектов для итоговой выставки «Шаяпин. ХМАТ» с куратором Катей Бочавар и директором Фонда «ПРО АРТЕ» Еленой Федоровной Коловской

6 октября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

6 октября участники программы «Школа молодого художника» представили идеи художественных проектов для итоговой выставки программы – «Шаяпин. ХМАТ» в Доме-музее Ф.И. Шаяпина в Санкт-Петербурге.

Катя Бочавар – художник, куратор, скульптор, дизайнер выставочных пространств. Куратор курса «Холистическая комбинаторика» программы «Школа молодого художника».

Елена Коловская – директор Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ».

Портфолио-ревью проектов выставки «Шаяпин. ХМАТ» с куратором, критиком Олесей Туркиной (Санкт-Петербург)

19 октября 2018

Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Олеся Туркина – куратор, критик, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея, руководитель программы магистратуры «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА «ШАЛЯПИН. ХМАТ»

Выпускная выставка-перформанс «Школы молодого художника» 2018

9 ноября – 9 декабря 2018

Дом-музей Ф.И. Шаяпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Куратор – Катя Бочавар (Москва)

Участники: Вера Аксенова, Александр и Михаил Андреевы, Владислав Бахвалов, Екатерина Викулина, Олеся Гонсеровская, Мария Грабарева, Филипп Гузеев, Анастасия Есаулкова, Александра Кокачева, Анастасия Колесник, Вадим Кондаков, Мария Королева, Анна Мартыненко, Полина Орлова, Таисия Шарафутдинова, Карина Щербакова

Выставка-перформанс в жанре ХМАТ (Художественный Мультидисциплинарный Анти-Театр) в Доме-музее Ф.И. Шаяпина – это итог учебного «Курса холистической комбинаторики» программы «Школа молодого художника».

На выставке представлены работы в разных жанрах: пространственные, скульптурные, видео- и аудиоинсталляции, перформансы, объекты, фотография и др. Все работы подчинены идее сайт-специфичности (здесь и сейчас) и созданы специально для музея. Некоторые произведения – итог совместной работы нескольких авторов, другие стали воплощением индивидуальных способностей и показывают направление, в котором движется художник. В своих работах молодые художники осмысливают личность Шаяпина и его наследие, феномен памяти и феномен «героя» – их вдохновляло пространство, в котором расположен музей с его непростой

историей. Авторы этой выставки поставили перед собой задачу почувствовать присутствие тех, кто жил когда-то в этом доме, и впустить их голоса в экспозицию наряду с голосом великого певца, дать зазвучать предметам и пространствам, перевести голос – в свет, а цвет – в голос, услышать голос тишины и голос молчания. В какой-то мере музей одного человека превращен в «музей памяти» в ее разнообразных проявлениях.

Список проектов участников программы «Школа молодого художника» на выставке «Шалапин. ХМАТ» в Доме-музее Ф.И. Шалапина, СПб, ул. Графтио д. 2-Б

1. Екатерина Викулина «CHORUS», анимация
2. Екатерина Викулина «Pestis», зин
3. Братья Андреевы (Александр и Михаил Андреевы) «Как поймать эту давно погасшую жизнь, как уловить ее неуловимый трепет», световая инсталляция
4. Братья Андреевы (Александр и Михаил Андреевы) «Грот», аудиоинсталляция
5. Мария Королева, Вадим Кондаков «CORPUS», инсталляция
6. Таисия Шарафутдинова, Филипп Гузеев «Квартира», пространственная инсталляция
7. Филипп Гузеев «Память в пространстве-времени», звуковая инсталляция
8. Филипп Гузеев «Last Seen Recently», интерактивный объект
9. Мария Грабарева «Соседи», звуковой объект
10. Мария Грабарева «Зв большим столом», интерактивная фотография
11. Анна Мартыненко «Вокальный тракт», световая инсталляция
12. Анна Мартыненко «Из окна», инсталляция-исследование
13. Анна Мартыненко, Карина Щербакова «Брусья», перформанс о встречах в пространстве
14. Карина Щербакова «Экскурсия один на один», иммерсивный перформанс
15. Александра Кокачева «Федор Шалапин online/offline. 21 век», инсталляция
16. Александра Кокачева «Без названия», аудиоинсталляция
17. Александра Кокачева «Музыкальная открытка», сайт-специфик инсталляция
18. Александра Кокачева «Инициация Шалапиным», перформанс
19. Вера Аксенова «The Thing», инсталляция
20. Анастасия Колесник «DEFORMATION IS A NEW FORM OF ACTION», инсталляция
21. Олеся Гонсеровская «БАД Шалапин», инсталляция
22. Владислав Бахвалов «Голова», медиа-инсталляция
23. Анастасия Есаулкова «Легенда гласит», инсталляция
24. Полина Орлова «Присутствие», инсталляция

Кроме проектов, подготовленных участниками программы «Школа молодого художника» к выставке в Доме-музее Ф.И. Шалапина, в рамках выставки проходили перформансы и экскурсии.

ЭКСКУРСИЯ ОДИН НА ОДИН.

**Иммерсивный перформанс Карины Щербаковой в программе выставки «Шалапин. ХМАТ»
Куратор – Катя Бочавар (Москва)**

18, 21, 23, 25, 28 ноября, 5 декабря 2018

Дом-музей Ф.И. Шалапина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Вы должны быть готовы довериться перформеру, который будет сопровождать Вас от начала до конца экскурсии. Именно он выбирает для Вас маршрут в мир музея. Знания этого человека можно поставить под сомнение, а можно поверить в опыт, где невербальные и редкие вербальные индикаторы, окружающие звуки и зрительные образы представят самую достоверную информацию. В музее, где до экспонатов нельзя дотрагиваться, Вы должны быть готовы к легкому направляющему касанию перформера и прикосновению к предметам. Доверьтесь гиду, ведь экскурсия проходит с закрытыми глазами.

БРУСЬЯ

Перформанс о встречах в пространстве в программе выставки «Шаяпин. ХМАТ»

Куратор – Катя Бочавар (Москва)

Репетиции: 28 сентября, 20 октября, 14, 16, 17 ноября, 1 декабря 2018

Фонд «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость)

Открытые репетиции: 23, 25 ноября 2018

Дом-музей Ф.И. Шаяпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Перформанс: 8 декабря 2018

Дом-музей Ф.И. Шаяпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Голос отражает нашу индивидуальность, мы узнаём друг друга по голосу. Сила и власть голоса стимулируют наше существование с детства. Власть голоса противопоставляется вступлению голосов в коммуникацию, умению слышать свой и чужой голос и создавать новое звучание совместно. Перформер, владеющий расширенными голосовыми практиками – это модуль, носитель монотонной фразы. Власть голоса материализована через брус, который становится частью тела человека. В определённых точках пространства перформеры встречаются, их звуки пересекаются на момент встречи и звучат вместе. Один слышит другого, и происходит момент живой коммуникации. Возникнет ли что-то третье, новое? Перформанс - это предложение вступить в тотальную коммуникацию – отказаться от индивидуальности и соединиться с окружающим миром.

ИНИЦИАЦИЯ ШАЛЯПИНЫМ

Перформанс Александры Кокачевой в программе выставки «Шаяпин. ХМАТ»

Куратор – Катя Бочавар (Москва)

8, 9 декабря 2018

Дом-музей Ф.И. Шаяпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Инициация, initiatio (лат.) – посвящение; совершение таинства; обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы или мистического сообщества. Корни обряда можно проследить в глубокой древности, практически у всех народов. Инициация Шаяпиным – это обряд вступления в братство, возникшее в рамках выставки «Шаяпин. ХМАТ». Это возможность прикоснуться к неизведанному Шаяпину, вкусить и распробовать все его ипостаси. Пройдя инициацию, зритель в полной мере погрузится в атмосферу выставки.

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Перформанс под руководством Петра Айду (Москва) в программе выставки «Шаяпин. ХМАТ»

Куратор – Катя Бочавар (Москва)

Репетиции: 6, 7 декабря 2018

Фонд «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость), Дом-музей Ф.И. Шаяпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Перформанс: 8 декабря, 9 декабря 2018

Дом-музей Ф.И. Шаяпина (Санкт-Петербург, ул. Графтио, 2Б)

Группа перформеров извлекает звуки из предметов быта в попытке вызвать дух Шаяпина. Звуковые волны вводят в гипнотическое состояние зрителя, ставшего свидетелем и соучастником спиритического сеанса, и тем самым пробуждают в каждом личные ассоциации. Цель будет достигнута, если удастся стереть грань между контекстом сегодняшнего дня и данного места, между живущими ныне и духом из той жизни, что безвозвратно утрачена.

Видеодокументация перформанса доступна по ссылке <https://vimeo.com/307218989>

Программа «Школа молодого художника» в 2019 году проходит в двух основных направлениях: открытые лекции по современному визуальному искусству для широкой аудитории и работа с выпускниками программы прошлых лет.

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

CREATIVE PROCESS

Лекция Киры Перов, Студия Билла Виолы (США)

5 апреля 2019

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

При поддержке Молодежного центра Государственного Эрмитажа и Фонда Trust for Mutual Understanding

Кира Перов, директор Bill Viola Studio, продюсер и соавтор всемирно известного видеохудожника Билла Виолы, рассказала о творческом процессе – начиная с ранних работ, снимавшихся Виолой на одну камеру – и до последних произведений, созданных на Голливудской студии с участием большого количества специалистов.

Кира Перов (Kira Perov) – исполнительный директор Студии Билла Виолы (США). С 1979 года работает в тесном сотрудничестве с Билом Виолой, куратор и партнер в создании всех его работ, видеозаписей и инсталляций. Создатель архива и документации работ художника, редактор каталогов, куратор и организатор выставок Билла Виолы в мире.

Билл Виола – современный американский художник, пионер видеоарта, за 40 лет своей карьеры создал множество видеопроизведений, архитектурных видеоинсталляций, звуковых инсталляций, музыкальных перформансов, работ для телевидения и электронных музыкальных спектаклей. Произведения Виолы неоднократно выставлялись в крупнейших музеях мира – в Национальной галерее в Лондоне, Метрополитен музее, Музее Гуггенхайма и Музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке, Музее Гетти в Лос-Анжелесе, Музее современного искусства города Парижа, Стеделик музее в Амстердаме, Музее современного искусства в Стокгольме, и во многих художественных галереях Великобритании, Франции, Израиля, Бразилии, Германии, Испании, Швейцарии, США и Японии.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

Лекция архитектора Баса Сметса (Архитектурное бюро Баса Сметса, Брюссель, Бельгия)

7 мая 2019

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ

Организаторы:

Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
Фонд «ПРО АРТЕ»

В рамках программы «Дискуссии о современном искусстве» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Бас Сметс (Bas Smets) – бельгийский архитектор, занимающийся урбанистическими и ландшафтными проектами. Его архитектурное бюро в Брюсселе – одна из ведущих инновационных архитектурно-дизайнерских институций в мире. В своей лекции Бас Сметс представит реализованные работы своего бюро и проекты, которые будут осуществлены в ближайшем будущем, уделив внимание разработкам на границе ландшафтной архитектуры и современного искусства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО АВАНГАРДА, НАУКИ И ПОЛИТИКИ

Лекция проф. Маргареты Фёрингер (Университет Георга Августа, Гёттинген)

17 мая 2019

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ (Санкт-Петербург, ул. Галерная 58-60, Дворец Бобринских, ауд. 152)

Организаторы:

Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
Фонд «ПРО АРТЕ»

В рамках программы «Дискуссии о современном искусстве» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Лекция проф. Фёрингер была посвящена проблеме связи авангарда с психофизиологическими исследованиями и научными практиками в целом, а именно – практикам взаимопроникновения искусства и науки, идеологии и свободного эксперимента. Какие научные приборы нашли дорогу в лаборатории художников и какие художественные эксперименты имели значение для научных исследований? Насколько велико в реальности воздействие экспериментов и возможных синергических эффектов на производство визуальных образов? Какое отношение имеют медиа к распространению научной практики и ее «сцепления» с искусством? В контексте этих проблем авангард предстает многогранным культурным проектом, существующим на стыке разнообразных идей и общественных инициатив.

ЭКСКУРСИИ

ЭКСКУРСИЯ В ФОНДЫ ОТДЕЛА НОВЕЙШИХ ТЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ

24 января 2019

Отдел новейших течений, Государственный Русский музей

Выпускники курса «Холистической комбинаторики» программы «Школа молодого художника» 2018 года посетили фонды Отдела новейших течений Государственного Русского музея, узнали об истории формирования коллекции современного искусства Государственного Русского музея, обсудили возможности и перспективы участия в проектах с участием молодых художников Отдела новейших течений Государственного Русского музея.

Встречу провела Валентина Беляева, хранитель фондов Отдела новейших течений Государственного Русского музея.

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

20 июня 2019

Главный штаб, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 6/8)

Выпускники и куратор курса «Холистической комбинаторики» программы «Школа молодого художника» 2018 года, Катя Бочавар, посетили выставку «Искусственный интеллект и диалог культур» в Государственном Эрмитаже.

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

Программа «Современная архитектура» реализуется Фондом «ПРО АРТЕ» с 2004 года. Программа представляет циклы лекций ведущих российских и зарубежных архитекторов, а также международные конференции, дискуссии, видеопозаказы и выставки по истории архитектуры XX века и проблемам сохранения архитектурного наследия. Более 100 ведущих российских и зарубежных архитекторов выступили с лекциями, приняли участие в международных конференциях, дискуссиях, выставках. Среди них Юрий Земцов, Никита Явейн, Евгений Герасимов (Санкт-Петербург); Александр Скокан, Евгений Асс, Андрей Боков, Михаил Хазанов (Москва), Сергей Чобан (Германия–Россия); Даниэль Либерскинд (США), Доминик Перро, Одиль Декк, Жан Мишель Вильмотт (Франция); Ян Гейл (Дания); Томас Фагернес (Норвегия); Хосе Асебельо (Испания); Вини Маас (Нидерланды), Штефан Бениш, Фолькер Штааб (Германия); Арата Исодзакэ (Япония); Гари Чанг (Китай), и многие другие.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «МЫСЛЬ СТРОИТСЯ, КАК ЗДАНИЕ. ЗДАНИЕ СТРОИТСЯ, КАК МЫСЛЬ»

Организаторы:
Архитектурное бюро «Студия 44»
Фонд «ПРО АРТЕ»

Архитектуру чаще всего трактуют и описывают как архитектуру технологий и конструкций, стилей и направлений. При этом подразумевается, что технологии задают стиль, или стиль воплощается в конструкции. Олег Явейн исследует, как архитекторы, определившие развитие архитектуры в XX веке, по-разному мыслили, строили, сочиняли. На лекциях он предлагает выяснить, чем руководствуются архитекторы в своей работе, как конструируют свои мысли, здания и, в конечном итоге, наш мир.

Лекция «Архитектура после кубизма»

27 февраля 2019
Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ»

Лекция «Новая парадигма. Чикагская школа. Луис Салливан»

13 марта 2019
Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ»

Лекция ««Органическая архитектура как принцип построения вещей. Фрэнк Ллойд Райт»

27 марта 2019
Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ»

Лекция «Структурная грамматика архитектуры. Людвиг Мис Ван Дер Роэ»

10 апреля 2019
Лекционный зал Фонда «ПРО АРТЕ»

Олег Явейн – архитектор, кандидат архитектуры, профессор Московского архитектурного института (МАрХИ). Автор и соавтор более 20 крупных построек и концептуальных проектов, премированных на российских и международных конкурсах, в том числе: главный архитектор и руководитель проекта «Музейный комплекс Государственного Эрмитажа в Восточном крыле Главного штаба (2002-2014), руководитель проекта реставрации и реконструкции вокзала железнодорожной станции «Новгород Великий» (2000-2001), архитектор в составе авторского коллектива проекта-концепции «Многофункциональный комплекс «Набережная Европы»» (2009)

«Центр современной культуры в «Новой Голландии» (2011) и Комплексного развития территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия» (2012). Автор более 70 научных публикаций, профессор Международной Академии Архитектуры (отделение в Москве), член Союза архитекторов России.

МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН

С 2010 года фонд «ПРО АРТЕ» организует программы и проекты, посвященные современному музейному и выставочному дизайну. Среди событий программы – лекции и мастер-классы музейных сотрудников, архитекторов и дизайнеров из России и разных стран мира, учебный курс «музейный дизайн» на факультете искусств СПбГУ, петербургская биеннале музейного дизайна, проходящая по четным годам в Санкт-Петербурге.

В 2018 году при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Прохорова состоялась 3-я Петербургская биеннале музейного дизайна. В основной программе биеннале шесть проектов и выставок, выполненных приглашенными российскими и зарубежными дизайнерами, новые постоянные музейные экспозиции в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Государственном музее-заповеднике «Петергоф», Государственном музее-заповеднике «Царское село». В образовательной программе биеннале состоялись лекции известных архитекторов и дизайнеров в Главном штабе Государственного Эрмитажа и ЦВЗ «Манеж».

Подробнее см. Раздел «биеннале музейного дизайна».

Партнеры программы: Государственный Эрмитаж, Факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета, дизайнерское бюро Ralph Appelbaum Associates (США–Россия), Бюро Barnbrook (Великобритания).

УЧЕБНЫЙ КУРС «МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН»

Программа предназначена для студентов бакалавриата и магистратуры факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, обучающихся по направлению «Дизайн», программы – графический дизайн и дизайн среды.

Партнеры программы:

1. Санкт-Петербургский государственный университет (Факультет искусств)
2. Государственный Эрмитаж
3. Государственный музей истории Санкт-Петербурга
4. Центральный музей связи имени А.С. Попова
5. Государственный музей политической истории России
6. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
7. Мастерская М.К. Аникушина (филиал Государственного музея городской скульптуры)

Спецкурс по музейному дизайну – совместный проект Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ» и Факультета искусств СПбГУ. Программа предназначена для студентов бакалавриата и магистратуры Факультета искусств СПбГУ, обучающихся по направлению «Дизайн» (графический дизайн и дизайн среды).

Программа проводится Фондом «ПРО АРТЕ» с 2010 года.

Занятия курса осеннего семестра 2018 года проходили с 14 сентября по 21 декабря 2018.

ЛЕКЦИИ

ДИЗАЙНЕР В МУЗЕЕ. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

14 сентября 2018

Центральный музей связи им. А.С. Попова

Людмила Николаевна Бакаютова – главного хранителя государственной коллекции знаков почтовой оплаты Центрального музея связи им. А.С. Попова.

Занятие посвящено специфике работы дизайнера, сферах его ответственности и компетенции в музее, студенты также узнали о методах и особенностях организации музея в историческом здании на примере Центрального музея связи им. А.С. Попова.

СЦЕНОГРАФИЯ – НАРРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН ИЛИ ИСКУССТВО ОФОРМЛЕНИЯ?

21 сентября 2018

ЦВЗ «Манеж»

Уве Брюкнер – основатель, партнер и креативный директор Ателье Брюкнер (Atelier Brückner), Германия.

ЛЕКЦИЯ АРХИТЕКТОРА РИЧАРДА ГЛАКМАНА

1 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Ричард Глакман – архитектор, партнер бюро Gluckman Tang, США.

МУЗЕЙ И НОВЫЕ МЕДИА

8 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Шэннон Дарроу – директор отдела цифровых медиа Музея современного искусства МоМА в Нью-Йорке, США.

МОМА САН-ФРАНЦИСКО: НОВЫЙ МУЗЕЙ В ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕМСЯ ГОРОДЕ

22 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Кори Келлер – куратор фотографии Музея современного искусства МоМА Сан-Франциско, США.

ФИЛОСОФИЯ И АРХИТЕКТУРА ЭКСПОЗИЦИИ

29 октября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Катя Бочавар – художник, куратор, экспозиционер, сценограф, Москва.

ЙОКОГАМСКАЯ ТРИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: ПОИСК НОВЫХ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

19 ноября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Аки Хоаси – менеджер организационного комитета Йокогамской триеннале современного искусства, сотрудник международного и кураторского отделов Художественного музея Йокогамы, Япония.

МУЗЕЙ AMOS REX: НОВЫЙ ЛОКОМОТИВ КУЛЬТУРЫ ХЕЛЬСИНКИ

26 ноября 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Кай Картио – директор музея Amos Rex, Финляндия.

Асмо Яакси – архитектор, партнер и со-основатель бюро JMCK, Финляндия.

МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО «СТУДИЯ 44»

3 декабря 2018

Лекторий Главного штаба, Государственный Эрмитаж

Никита Явейн – архитектор, руководитель Архитектурного бюро «Студия 44», Санкт-Петербург.

В течение ноября-декабря 2018 молодые дизайнеры посетили новые экспозиции – проекты основной программы 3-й Петербургской биеннале музейного дизайна, в том числе выставку «100+10» в Шереметевском дворце – Музее музыки, филиале Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, «Филателия как искусство» в Центральном музее связи им. А.С. Попова, «Здесь был дом» в Музее В.В. Набокова СПбГУ, «Шалапин. ХМАТ» в Доме-музее Ф.И. Шалапина, филиале Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и «Линия горизонта» в Музее истории фотографии.

В качестве практического задания слушатели курса провели визуальный анализ посещенных экспозиций и представили аналитический обзор одной из них, отметили критерии работы дизайнера или дизайн-студии над экспозицией и оценили их эффективность. Студенты программы «Дизайн среды» также работали над сценарным моделированием средствами дизайна среды на базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. На заключительном занятии курса 21 декабря 2018 они представили четыре проекта дизайна залов постоянной экспозиции музея.

Программу курса освоили 19 студентов: 11 учащихся 4-го курса бакалавриата программы «Графический дизайн» и 8 учащихся 4-го курса бакалавриата программы «Дизайн среды» факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Начиная с 2011 года, Фонд «ПРО АРТЕ» создает различные проекты, ориентированные на участников с проблемами зрения. Инклюзивный проект Фонда «ПРО АРТЕ» - «Музыка для всех» в 2017 году стал лауреатом Государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Лучший образовательный проект».

В 2017-2018 годах осуществляется проект «Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих» – с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Партнеры проекта: Новая сцена Александринского театра и Государственный Эрмитаж

При участии: Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению и Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих

ОСОБЫЙ ТЕАТР: ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
Сентябрь 2017 – ноябрь 2018

Организатор:

Фонд «ПРО АРТЕ»

При участии:

СПб ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению»

Новой сцены Александринского театра

Проект направлен на социальную и творческую адаптацию инвалидов по зрению через участие в профессиональной инклюзивной театральной лаборатории, где работа ведется в сотрудничестве с режиссером и актерами без ограничений по зрению.

Участники лаборатории – реабилитанты СПб ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» и молодые актеры – выпускники Российского государственного института сценических искусств.

Художественный руководитель проекта - Борис Павлович

Режиссёр и педагог по актёрскому мастерству - Дмитрий Крестьянкин

Художник – Александр Мохов

Композитор – Роман Столяр

Драматург – Элина Петрова

ЛАБОРАТОРИЯ

Июль–декабрь 2018

Фонд «ПРО АРТЕ», Петропавловская крепость, невская куртина, левая сторона

В июле-декабре 2018 года еженедельно на базе Фонда «ПРО АРТЕ» проходили занятия лаборатории, во время которых участники занимались актерским мастерством, проходили тренинги по работе со звуком и пространством, восприятию цвета и формы, а также знакомились с современным театром и ходили в музеи. Занятия, репетиции и встречи этого периода были посвящены окружающим звукам, а именно различиям и совпадениям восприятия у людей с ограничениями по зрению и без. Среди участников с ограничениями здоровья в группе есть также двое слепоглухих, которые поделились с коллегами особенностями личного восприятия звука. На

каждом занятии незрячие и зрячие актеры работали над этюдами, представляющими звуковые истории - воображаемые и реальные.

Занятия прошли под руководством художественного руководителя проекта Бориса Павловича, режиссера Дмитрия Крестьянкина, драматурга Элины Петровой, композитора Романа Столяра и актеров – участников проекта: Леона Словицкого, Екатерины Таран, Алексея Вострикова, Анастасии Бешлиу и Александры Семеновй.

Всего в июле-декабре 2018 состоялись: 75 занятий-репетиций, одна открытая дискуссия, два открытых мастер-класса.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ОСОБЫЙ ТЕАТР» В ЗАЛЕ РЕМБРАНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

1 октября 2018

Государственный Эрмитаж

Во время занятия участники проекта, разбившись на пары (зрячий-незрячий), обсуждали картины Рембрандта. Можно ли «пересказать» картину незрячему человеку? Можно ли объяснить то, что недоступно зрению другого? Поход в Эрмитаж стал важным этапом подготовки спектакля-исследования «Не зря», который посвящен феномену зрения, темам восприятия и памяти, языка и коммуникации. Диалоги на занятии вошли в итоговый спектакль проекта.

МАСТЕР-КЛАСС: «ИНКЛЮЗИОН» + «ОСОБЫЙ ТЕАТР»

29 октября 2018

Государственная библиотека для слепых и слабовидящих

Занятия провели:

Борис Павлович – режиссер, художественный руководитель/куратор театральной лаборатории
Елена Романова – режиссер, актриса, певица и педагог актерского вокала; преподаватель петербургской театральной школы «Инклюзион»

Дмитрий Крестьянкин – режиссер /руководитель мастер-классов театральной лаборатории.

На мастер-классе педагоги двух инклюзивных проектов показали авторские методики и познакомили участников с принципами, на которых основана работа в проектах.

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «ОСОБЫЙ ТЕАТР» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА

15 ноября 2018

Фонд «ПРО АРТЕ»

15 ноября 2018 года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума прошел второй открытый мастер-класс театральной лаборатории.

Ведущие мастер-класса режиссер Борис Павлович и режиссер Дмитрий Крестьянкин, познакомили участников с принципами, по которым идет работа в проекте «Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих».

Выполняя упражнения и этюды, применявшиеся в инклюзивной театральной лаборатории, участники мастер-класса попробовали объяснить то, что недоступно восприятию другого человека.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «НЕ ЗРЯ»

27 ноября 2018

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Не зря» стал итогом проекта «Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих», который проходил с января по ноябрь 2018 года.

Спектакль-исследование «Не зря» – попытка разобраться, что значит «видеть» и что такое «не видеть». Видит ли тот, у кого есть зрение? Настолько ли слеп тот, кого мы называем незрячим? Спектакль посвящен феномену зрения, темам восприятия и памяти, языка и коммуникации.

В основу спектакля легли документальные истории незрячих актеров «Особого театра», воспоминания, наблюдения, размышления о собственной жизни и ее восприятии. Литературными источниками стали исследование Гёте «К теории цвета», работы Кандинского и Ле Карбюзье, эссе Ольги Седаковой «Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте». Эти и другие тексты участники лаборатории исследовали на занятиях и репетициях.

ПОКАЗЫ СПЕКТАКЛЯ «НЕ ЗРЯ»

28 февраля 2019, Эрмитажный театр

11 апреля, 20 июня 2019, Новая сцена Александринского театра

МАСТЕР-КЛАСС С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОС

14 апреля 2014 года

Фонд «ПРО АРТЕ»

В апреле 2019 года прошел специальный мастер-класс с участием получателей социальных услуг и специалистов/сотрудников Хабаровского отделения ВОС, которые специально прилетели в Санкт-Петербург для знакомства и обмена творческим опытом с режиссерами и актерами проекта «Не зря». Мастер-класс провел режиссер Дмитрий Крестьянкин.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

В проекте приняли участие 17 человек, 10 из них с ограничениями по зрению и 2 слепоглухие.

Алексей Абрамович
Николай Антонцев
Анастасия Бешлиу
Ольга Ванина
Светлана Васильева
Алексей Востриков
Алексей Воронов
Вячеслав Дорофеев
Татьяна Дугина
Елена Зубарева
Дмитрий Козлов
Александра Кузьменкова
Олег Лыско
Александра Никитина
Владислав Паняев
Леон Словицкий
Екатерина Таран

КУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Программа предназначена для начинающих российских журналистов от 20 до 30 лет, пишущих в прессе и делающих репортажи для телевидения и радио о современной культуре и культурных событиях.

Программа «Школа культурной журналистики» с 2004 года проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Цель программы – содействие развитию российской культурной журналистики, повышению профессионального уровня журналистов, расширению контактов в профессиональной среде.

Специализации программы:

арт-критика (изобразительное искусство)

литературная критика

кинокритика

театральная критика

музыкальная критика (академическая или популярная музыка)

балет и современный танец

архитектура и урбанистика

Программа построена как сочетание очной и заочной работы, теоретических и практических занятий: лекции и семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации, ознакомительные встречи, экскурсии и культпоходы, работа с кураторами в режиме онлайн, самостоятельные занятия.

Программа предполагает занятия по нескольким направлениям:

основные направления и тенденции развития культуры XX века (музыка, визуальные искусства, театр, балет и современный танец, урбанистика, кино, литература)

технологии в журналистике (радио и печатные издания)

мастерство журналиста

информация. СМИ. Интернет

самостоятельная работа (рецензии, защита итогового проекта)

практические занятия (видеопказы, экскурсии, культпоходы)

Преподавателями и кураторами программы являются культурологи и искусствоведы Санкт-Петербурга и Москвы и ведущие журналисты из следующих изданий и радиостанций:

Газета «Коммерсант» (Москва)

Газета «The Art Newspaper Russia» (Москва, Санкт-Петербург)

Газета «Ведомости» (Москва, Санкт-Петербург)

Журнал «Сеанс» (Санкт-Петербург)

Интернет-издания Colta.ru, проект «Arzamas», «Meduza.io»

**Программа «ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 2018»
(Европейская часть России)**

Санкт-Петербург - Москва, июль - декабрь 2018

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ ПРОГРАММЫ

К осенней сессии программы, которая прошла с 18 по 25 октября 2018, были допущены 16 участников.

Программа сессии включала в себя лекции о кино, музыкальном театре, современной музыке и литературе, у слушателей была уникальная возможность каждый день встречаться с кураторами, режиссерами и актерами, реализующими художественные проекты.

Состоялись встречи с арт-директором ЦИМа Еленой Ковальской, музыкантами и композиторами Московского ансамбля современной музыки, главным редактором проекта «Полка» Юрием Сапрыкиным. Слушатели программы получили уникальную возможность посетить специальные экскурсии искусствоведа Киры Долининой на выставках:

«Марсель Бротарс. Поэзия и образы» в Музее современного искусства «Гараж», выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» и «Михаил Ларионов» в Новой Третьяковке.

ИТОГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Слушатели объединились в группы и представили мультимедийные проекты о спектаклях и выставках, которые они посетили в рамках программы сессии:

Две стороны одной морали

Проблемы подачи и восприятия нового романа Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи»
Авторы: Артём Сошников, Валентина Горшкова

Слон где-то рядом: мотив побега в современном кинематографе

Проект о фильме Ху Бо «Слон сидит спокойно»
Авторы: Лида Кравченко, Марат Шабаев, Алексей Бочаров

Марсель Бротарс пересекает границу

Проект о выставке «Марсель Бротарс. Поэзия и образы» в Музее современного искусства «Гараж»
Авторы: Елизавета Подколзина, Наталья Носова, Анна Крылова

На стыке реальностей

Междисциплинарный проект «Whist / Вист» танцевальной компании АФЕ (Великобритания) в ММОМА
Авторы: Светлана Сулаева, Ксения Ильина

Поезд дальнего исследования

Проект о документальном фильме Ольги Привольновой «Насквозь»
Авторы: Михаил Моркин, Ирина Марголина, Александра Гуляева

Это тоже мы

Проект о документальном фильме Ольги Привольновой «Насквозь»
Авторы: Алина Белянина, Мария Лебедева, Анна Казарина

Выпускниками программы стали 16 человек:

Беянина Алина Юрьевна (Калининград)
Бочаров Алексей Константинович (Санкт-Петербург)
Горшкова Валентина Олеговна (Нижний Новгород)
Гуляева Александра Андреевна (Москва)
Ильина Ксения Владимировна (Санкт-Петербург)
Казарина Анна Сергеевна (Москва)
Кравченко Лидия Николаевна (Нижний Новгород)
Крылова Анна Аркадьевна (Санкт-Петербург)
Лебедева Мария Николаевна (Тверь)
Марголина Ирина Сергеевна (Домодедово)
Моркин Михаил Маркович (Москва)
Носова Наталья Александровна (Москва)
Подколзина Елизавета Юрьевна (Москва)
Самсонов Артём Сергеевич (Санкт-Петербург)
Сулаева Светлана Сергеевна (Москва)
Шабает Марат Рашитович (Санкт-Петербург)

**Программа «ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 2019»
(Сибирь, Урал, Дальний Восток)**

Красноярск – Москва, февраль-декабрь 2019

ОТБОР КАНДИДАТОВ

С 11 февраля по 11 марта 2019 года был объявлен открытый конкурс на участие в программе. Всего 61 заявка была подана на конкурс. Конкурс анкет прошли 55 заявок. 23 марта 2019 по результатам собеседований была сформирована группа из 20 человек, в которую вошли 2 участника из Томска, 7 - из Екатеринбурга, 6 - из Красноярска, 2 - из Владивостока и по 1 участнику из Челябинска, Читы и Тюмени.

УСТАНОВОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ

Установочные занятия прошли 24-25 марта 2019 в Красноярске, 24-26 марта 2019 - в интернет-чате для участников программы из регионов. Во время второго установочного занятия проходил первый совместный разбор и обсуждение рецензий.

ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН

В апреле-мае 2019 работа с рецензиями проходила в режиме онлайн. С работами участников программы можно ознакомиться на сайте Фонда «ПРО АРТЕ» в разделе [«Школа культурной журналистики»](#).

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ПРОГРАММЫ

К весенней сессии программы, которая прошла с 21 по 27 мая 2019 в городе Красноярске, были допущены 17 участников:

1. Александрова Кристина(Владивосток)
2. Ахмеджанова Олеся (Челябинск)
3. Дементьева Стася (Екатеринбург)
4. Загородняя Юлия (Екатеринбург)
5. Зайков Анатолий (Екатеринбург)
6. Зиза Татьяна (Красноярск)
7. Кирюнина Марина (Красноярск)
8. Комлева Ольга (Екатеринбург)
9. Кутергин Евгений (Екатеринбург)
10. Никулина Алена (Красноярск)
11. Ниязов Антон (Новосибирск)
12. Повышев Филипп (Екатеринбург)
13. Попов Даниил (Томск)
14. Потапов Сергей (Томск)
15. Раздобреева Ксения (Чита)
16. Цынгунов Сергей (Владивосток)

Выездной семинар состоял из лекций и видеопросмотров об основных тенденциях в культуре XX-XXI вв. Важной частью сессии были общие разборы рецензий в группе. Каждая представленная на семинаре рецензия содержала медиа-материал, который также обсуждался слушателями программы и куратором.

ПРОЕКТЫ С ЭРМИТАЖЕМ

Видеоинсталляция «МОРЕ БЕЗМОЛВИЯ» Билла Виолы – в коллекции Государственного Эрмитажа

В декабре 2018 во время Дней Эрмитажа, Благотворительным фондом Владимира Потанина была передана в дар Эрмитажу видеоинсталляция Билла Виолы «Море безмолвия» (2002), что стало возможным благодаря содействию Фонда «ПРО АРТЕ».

Впервые Фонд «ПРО АРТЕ» организовал показ этого произведения во время празднования 250-летия Эрмитажа в 2014 году. Это первая видеоинсталляция в коллекции Эрмитажа, в настоящее время ее можно увидеть в постоянной экспозиции современного искусства в здании Главного штаба.

Билл Виола (Bill Viola), род. 1951 – современный американский художник, пионер видеоарта, за 40 лет своей карьеры создал множество видеопроизведений, архитектурных видеоинсталляций, звуковых инсталляций, музыкальных перформансов, работ для телевидения и электронных музыкальных спектаклей. Произведения Виолы неоднократно выставлялись в крупнейших музеях мира – в Национальной галерее в Лондоне, Метрополитен музее, Музее Гуггенхайма и Музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке, Музее Гетти в Лос-Анжелесе, Музее современного искусства города Парижа, Стеделик музее в Амстердаме, Музее современного искусства в Стокгольме, и во многих художественных галереях Великобритании, Франции, Израиля, Бразилии, Германии, Испании, Швейцарии, США и Японии.

«МУЗЕЙ В XXI ВЕКЕ. АКТУАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА: АРХИТЕКТУРА, ВЫСТАВКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ».

Международная конференция

14-15 марта 2019

Государственный Эрмитаж

Центральной темой конференции стало обсуждение проблем актуализации музейного пространства – архитектуры зданий, дизайна выставок и экспозиций, кураторских и образовательных программ во взаимодействии с современными зрителями. В эпоху активного проникновения новых технологий в разные сферы современного общества музей, оставаясь хранителем классических ценностей, не может не реагировать на изменения вокруг него. Музеи становятся одной из важнейших культурных институций, они привлекают не только выставками, лекциями и культурными программами, но и современным, комфортным и творческим пространством.

Конференция включала в себя четыре секции:

Дизайн экспозиций и оформление выставок;

Новые формы образовательных и публичных программ;

Инновационные проекты музейной архитектуры;

Выставки-«блокбастеры» в современном музее.

В конференции приняли участие директора и кураторы музеев, в том числе Елена Кальницкая (ГМЗ «Петергофф»), Марина Эльзесер (Государственная Третьяковская галерея), Павел Пригара (ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург), Анна Цветкова (Государственный Русский музей), Кай Картио (Amos Rex, Финляндия); дизайнеры Андрей Шелютто (Санкт-Петербург), Митя Харшак (Студия «Проектор»); архитекторы Евгений Асс и Кирилл Асс (Москва), Джейн Лоусон-Белл (Филадельфийский художественный музей, США), Никита Явейн (Архитектурное бюро «Студия

44»); критики Станислав Савицкий, Глеб Ершов, Дмитрий Пиликин (Санкт-Петербург); художники Виталий Пушницкий (Санкт-Петербург), Вера Мартынов (Москва) и другие специалисты.

Елена Коловская, директор Фонда «ПРО АРТЕ», выступила модератором сессии «Дизайн экспозиций и оформление выставок» и рассказала о Петербургской биеннале музейного дизайна www.spbmuseumdesign.ru

Конференция проводилась для представителей профессионального музейного и культурного сообщества.

Фонд «ПРО АРТЕ» выступил партнером конференции.

Проект «ШКОЛА МУЗЕЙНОГО ЛИДЕРСТВА»

С апреля по июнь 2019 года Фонд «ПРО АРТЕ» принимал участие в организации серии образовательных семинаров для музейных руководителей «Школа музейного лидерства»

Программа «Школа музейного лидерства» – проект [Благотворительного Фонда Владимира Потанина](#), представляющий собой серию двухдневных семинаров для профессионалов музейной сферы, которые прошли под руководством российских и зарубежных экспертов из Канады, США и Великобритании. Участники семинаров получили новые теоретические и практические знания, способствующие как их личному профессиональному росту, так и развитию институции, которую они представляют. Сочетание российского и зарубежного опыта позволило участникам узнать о лучших музейных практиках в России и за рубежом и получить объемную картину инноваций в музейной сфере. Программа предоставила руководителям российских музеев уникальную возможность поработать в команде под руководством ведущих экспертов, обменяться опытом и получить консультации тренеров в ходе работы.

Задачи программы «Школа музейного лидерства»:

- Передать участникам знания и навыки, необходимые для поддержания роста и устойчивого развития их организаций;
- Познакомить участников с успешным опытом их российских и зарубежных коллег;
- Научить применять полученные знания на практике в повседневной работе;
- Предоставить возможность для дальнейшего профессионального развития и совершенствования;
- Создать атмосферу продуктивного и творческого диалога среди членов локального и международного сообщества.

Семинары проходили на базе Центров социальных инноваций в сфере культуры, поддержанных Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках программы «Эффективная филантропия». Для широкого круга слушателей в каждом городе состоялись публичные лекции зарубежных экспертов. Лекции транслировались в режиме онлайн, и их записи доступны на сайтах Благотворительного фонда Владимира Потанина и Фонда «ПРО АРТЕ».

Семинары проходили в Коломне, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Ханты-Мансийске, Норильске, Владикавказе и Хабаровске.

Темы семинаров: Культурное лидерство (Cultural Leadership), Стратегическое планирование (Strategic Planning) и Социальное партнерство (Social Partnership).

- 23-24 апреля 2019 – Коломна: 30 участников из 14 регионов, 18 городов и 2 поселка городского типа

Эксперты:

Гейл Лорд, сооснователь и президент, Lord Cultural Resources, Канада

Николас Меркельсон, научный консультант, Lord Cultural Resources, США

Дмитрий Ойнас, Наталья Никитина, эксперты Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия» в Коломне

Андрей Лисицкий, директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Москва

В Коломне Гейл Лорд провела публичную лекцию 23 апреля 2019 на тему «Городская культурная дипломатия».

- 26-27 апреля 2019 – Ульяновск: 30 участников из 12 регионов, 16 городов

Эксперты:

Гейл Лорд, со-основатель и президент, Lord Cultural Resources, Канада

Николас Меркельсон, научный консультант, Lord Cultural Resources, США

Анна Гор, директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ/РОСИЗО), руководитель Ресурсного центра «Культурный район», председатель правления Фонда «Культурная столица Поволжья», Нижний Новгород

В Ульяновске Гейл Лорд провела публичную лекцию 26 апреля 2019 на тему «Городское культурное планирование».

- 29-30 апреля 2019 – Нижний Новгород: 30 участников из 22 регионов, 23 городов

Эксперты:

Гейл Лорд, со-основатель и президент, Lord Cultural Resources, Канада

Николас Меркельсон, научный консультант, Lord Cultural Resources, США

Анна Гор, директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ/РОСИЗО), руководитель Ресурсного центра «Культурный район», председатель правления Фонда «Культурная столица Поволжья», Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде Гейл Лорд провела публичную лекцию 29 апреля 2019 на тему «Города, музеи и «мягкая сила» (soft power)».

- 13-14 мая 2019 – Архангельск: 24 участника из 10 регионов, 13 городов и 2 поселков

Эксперты:

Джоанна Харгривз, директор Международного консалтингового бюро Моррис Харгривз Макинтайр (Morris Hargreaves McIntyre), Великобритания

Дмитрий Ойнас, эксперт Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия» в Коломне

Антон Лагутин, начальник отдела межмузейных и туристских программ Московского агентства организации отдыха и туризма ГАУК «Мосгортур», Москва

В Архангельске Джоанна Харгривз провела публичную лекцию 13 мая 2019 на тему «Организации культуры XXI века: как наладить связь с аудиторией?».

- 16-17 мая 2019 – Ханты-Мансийск: 20 участников из 4 регионов, 8 городов

Эксперты:

Джоанна Харгривз, директор Международного консалтингового бюро Моррис Харгривз Макинтайр (Morris Hargreaves McIntyre), Великобритания

Елена Собинова, АНО «Проектная инициатива», Москва

В Ханты-Мансийске Джоанна Харгривз провела публичную лекцию 16 мая 2019 на тему «Спектр вовлечения: какой тип отношений вы хотите выстроить со своей аудиторией?».

- 21-22 мая 2019 – Норильск: 17 участников из 3 регионов, 4 городов

Эксперты:

Эндрю Эрскин, старший партнер, Международное консультационное агентство Тома Флеминга, Великобритания

Елена Собинова, АНО «Проектная инициатива», Москва

В Норильске Эндрю Эрскин провел публичную лекцию 21 мая 2019 на тему «Музей и город: новые аудитории и новые функции».

- 17-18 июня 2019 – Владикавказ: 24 участников из 8 регионов, 8 городов, 1 поселок, 1 село

Эксперты:

Эндрю Эрскин, старший партнер, Международное консультационное агентство Тома Флеминга, Великобритания

Екатерина Гандрабура, эксперт Центра социальных инноваций в сфере культуры Северо-Кавказского центра поддержки музейных инициатив

Во Владикавказе Эндрю Эрскин провел публичную лекцию 17 июня 2019 на тему «Традиции и перемены – как соединить традиционную и современную культуру».

- 24-25 июня 2019 – Хабаровск: 20 участников из 8 регионов, 12 городов, 1 поселок, 1 село

Эксперты:

Том Флеминг, основатель и директор, Международное консультационное агентство Тома Флеминга, Великобритания

Марина Чередниченко, независимый консультант, эксперт в сфере социально-культурного проектирования, стратегического управления, культурной политики, государственного управления в сфере культуры.

В Хабаровске Том Флеминг провел публичную лекцию 24 июня 2019 на тему «Культурные столицы: масштабные партнерские программы в сфере культуры».

В семинарах приняли участие 195 руководящих музейных работников – директора и заместители директоров, начальники отделов и др. из более чем 80 городов, сел и поселков: Москва, Санкт-Петербург, Коломна, Унеча, Чебоксары, Белгород, Углич, Тула, Тверь, Ярославль, Казань, Сергиев Посад, Егорьевск, Верхняя Синячиха, Гагарин, Оренбург, Северск, Ульяновск, Челябинск, Октябрьск, Глазов, Екатеринбург, Лаишево, Самара, Тольятти, Сарапул, Димитровград, Сибай, Киров, Ижевск, Пермь, Владимир, Слободской, Йошкар-Ола, Омск, Рамонь, Астрахань, Кинешма, Соликамск, Нижний Новгород, Первоуральск, Семенов, Вешенская, Архангельск, Армянск, Томск, Северодвинск, Калининград, Ухта, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Мегион, Тара, Урай, Мурманск, Нижневартовск, Находка, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Бикин, Иркутск, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Артем, Кемерово, Тамбовка, Воронеж, Гуниб, Владикавказ, Махачкала, Дербент, Курганинск, Ростов, Нижний Архыз, Норильск, Красноярск, Абакан, Зеленогорск и др.

Фонд «ПРО АРТЕ» выступил организатором семинаров во всех восьми городах-участниках проекта.

ФОРУМ «МУЗЕЙНЫЙ ГИД»

Организация работы Форума «Музейный гид» Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках Международного фестиваля «Интермузей – 2019»

30.05 – 02.06.2019

Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»

Международный форум «Музейный гид 2019» – событие, представляющее ежегодные итоги программ Благотворительного фонда Владимира Потанина по поддержке культуры. Форум знакомит с наиболее яркими музейными проектами и их авторами, дает возможность встретиться с ключевыми российскими и международными экспертами в области музейного дела, принять участие в дискуссиях, мастер-классах, лекциях, практикумах. Форум является открытой публичной площадкой для обсуждения лучших практик, последних тенденций и перспектив развития музейной сферы.

Тема международного фестиваля «Интермузей 2019» - «Диалог профессионалов»

Каждый из четырех дней Форума «Музейный гид» был посвящён отдельному аспекту темы:

1 день – «Культура счастья: глобальный диалог» – взаимодействие музеев и общества в глобальном контексте;

2 день – «В эпицентре локальности: региональный диалог» – региональные музейные инициативы и особенности работы с местным сообществом;

3 день – «Между нами: межсекторный диалог» – новые музейные практики и партнерства с немuseumными институтами;

4 день – «Личное дело: диалог внутри музея» – лидерство и профессиональное развитие музейной сферы.

Работа Форума была организована на трех площадках:

- Экспозиционное пространство Форума
- Дискуссионная площадка
- Лаборатория «Музейного гида»

На экспозиционной площадке Форума «Музейный гид» были представлены лучшие реализованные проекты грантового конкурса Благотворительной программы «**Меняющийся музей в меняющемся мире**»:

- **Царская поляна: Арт-Гуниб**
Гунибский краеведческий музей, филиал ГБУ «Национальный музей республики Дагестан имени А. Тахо-Годи», Дагестан
Руководитель проекта – Патимат Аликсандиева
- **Добро пожаловать в Антропоцен!**
Пермский краеведческий музей, Пермь
Руководитель проекта – Юлия Глазырина
- **Засушенному – верить**
Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, Москва
Руководитель проекта – Надежда Пантюлина
- **Ижевский декалог**
Выставочный центр «Галерея», Ижевск
Руководитель проекта – Марина Рупасова
- **Биоартлаб**
Нижегородский исследовательский университет имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
Руководитель проекта – Евгений Стрелков

- **Ab Ovo**

МАУК городского округа г. Калининград «Калининградский зоопарк»

Руководитель проекта – Ольга Юрицына

Дискуссионная программа Форума «Музейный гид» собрала спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда, Перми, Владивостока, Нового Уренгоя, Коломны, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Тулы, Владикавказа, Ульяновска, Красноярска, Ижевска, Ярославля, Находки, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Самары, Томска, Астрахани, Архангельска, Волгограда, Петрозаводска, Воткинска и других, всего более чем из 25 городов России. В программе также приняли участие зарубежные эксперты из Великобритании, Греции, Нидерландов, Финляндии, Бельгии, Италии, Венгрии и Германии.

В **Лаборатории «Музейного гида»** Национальный фонд подготовки кадров провел программу повышения квалификации «От управления проектами к управлению изменениями в музеях» для руководителей и сотрудников, ответственных за стратегическое развитие музеев. Также в Лаборатории прошли открытые мастер-классы российских и зарубежных экспертов – «Лидерство в музее», «Арт-терапевтические программы в музеях», «Успешный музейный проект» и др.

За четыре дня Форума на Дискуссионной площадке и в Лаборатории прошло более 35 мероприятий в различных форматах – семинары, дискуссии, круглые столы, тренинги, презентации, практикумы, интервью и другие, в которых приняли участие более 100 спикеров и модераторов.

СУБГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ

Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ» проводит субгрантовые конкурсы, направленные на поддержку инициатив в области современной культуры и искусства. В конкурсах принимают участие художники, дизайнеры, архитекторы и организации культуры и искусства Санкт-Петербурга и других регионов России. Средства для субгрантовых конкурсов предоставляются Фондом Михаила Прохорова.

В рамках фестиваля «3-я Петербургская биеннале музейного дизайна» благодаря гранту от Фонда Михаила Прохорова были поддержаны 7 проектов:

Дом-музей Ф.И. Шаляпина, филиал Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства

Проект: «Шаляпин. ХМАТ»

Куратор: Катя Бочавар (Москва, Россия)

Проект получил поддержку на сумму 150 000 руб.

Центральный музей связи имени А.С. Попова

Проект: «Филателия как искусство»

Дизайнеры: Гордон Райн и Мортен Торгерсен, Бюро «Exprology» (Норвегия)/ куратор Алексей Ларионов (Санкт-Петербург, Россия)

Проект получил поддержку на сумму 200 000 руб.

Музей истории фотографии

Проект: «Линия горизонта»

Дизайнеры: Архитектурная мастерская NERPA – Александра Гетманская, Ольга Колесова, Наталья Парсаданова (Санкт-Петербург, Россия)

Проект получил поддержку на сумму 60 000 руб.

Музей В.В. Набокова СПбГУ

Проект: «Здесь был дом»

Дизайнеры: «Группа Х» – Анастасия Гарнова, Максим Греллер, Анна Кондратьева, Михаил Мартьянов, Анна Мартыненко, Евгения Рыжкова, Ксения Сурикова, Александра Тахтаева (Санкт-Петербург, Россия)

Проект получил поддержку на сумму 190 000 руб.

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Проект: «Голландский домик. Сны Петра Великого»

Дизайнер: Арне Кворнинг (Дания)/ куратор Роман Назаркин (Санкт-Петербург, Россия)

Проект получил поддержку на сумму 200 000 руб.

Проект: «Образовательная программа «3-й Петербургской биеннале музейного дизайна» (лекции и мастер-классы)

Куратор: Павел Смирнов (Санкт-Петербург, Россия)

Проект получил поддержку на сумму 200 000 руб.

ИЗДАНИЯ**БУКЛЕТ К ПРЕМЬЕРЕ СПЕКТАКЛЯ «НЕ ЗРЯ»**

«Спектакль-исследование «Не зря»: буклет. – СПб.: Фонд «ПРО АРТЕ», 2018. – 14 с.: илл.

Буклет подготовлен для бесплатного распространения на премьерном показе спектакля-исследования «Не зря», итогового события проекта «Особый театр: театральная лаборатория для слепых и слабовидящих» 27 ноября 2018. В буклете представлена информация об инклюзивном проекте, его участниках и организаторах, а также истории участников проекта, не вошедшие в итоговый спектакль.

При поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

БУКЛЕТ К СПЕКТАКЛЮ «НЕ ЗРЯ»

«Не зря»: спектакль проекта «Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих»: буклет. – СПб.: Фонд «ПРО АРТЕ», 2019. – 4 с.: илл.

Буклет подготовлен для бесплатного распространения на показе спектакля-исследования «Не зря», итогового события проекта «Особый театр: театральная лаборатория для слепых и слабовидящих» 28 февраля 2019 на сцене Эрмитажного театра. В буклете представлена информация об инклюзивном проекте, его участниках и организаторах.

При поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

БУКЛЕТ К СПЕКТАКЛЮ «НЕ ЗРЯ»

«Не зря»: спектакль проекта «Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих»: буклет. – СПб.: Фонд «ПРО АРТЕ», 2019. – 4 с.: илл.

Буклет подготовлен для бесплатного распространения на показе спектакля-исследования «Не зря», итогового события проекта «Особый театр: театральная лаборатория для слепых и слабовидящих» 11 апреля 2019 на Новой сцене Александринского театра. В буклете представлена информация об инклюзивном проекте, его участниках и организаторах.

При поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

БУКЛЕТ К СПЕКТАКЛЮ «НЕ ЗРЯ»

«Не зря»: спектакль проекта «Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих»: буклет. – СПб.: Фонд «ПРО АРТЕ», 2019. – 4 с.: илл.

Буклет подготовлен для бесплатного распространения на показе спектакля-исследования «Не зря», итогового события проекта «Особый театр: театральная лаборатория для слепых и слабовидящих» 20 июня 2019 на Новой сцене Александринского театра. В буклете представлена информация об инклюзивном проекте, его участниках и организаторах.

При поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

СТАТИСТИКА УПОМИНАНИЙ В ПРЕССЕ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (07.2018–06.2019)

За указанный период деятельность Фонда «ПРО АРТЕ» многократно освещалась в различных средствах массовой информации.

Средства массовой информации	Количество упоминаний Фонда «ПРО АРТЕ»
ТВ	14
Радио	4
Печатные издания	14
Интернет-издания	248

Фонд «ПРО АРТЕ» также ведет активную деятельность в сети Интернет

Сайт	Количество посетителей / подписчиков	Количество постов / событий
proarte.ru	74455 просмотров 19757 уникальных посетителей	
spbmuseumdesign.ru	19818 просмотров 8182 уникальных посетителя	
vk.ru	9070 – сообщество Фонда «ПРО АРТЕ» 2099 – группа фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» 1100 – группа Петербургской биеннале музейного дизайна	154 / 18 1/- 78/-
facebook.com	4510 – сообщество Фонда «ПРО АРТЕ»	152 / 34
instagram	1352 подписчиков	54/109
Подписка на новости Фонда «ПРО АРТЕ» (email)	3253 адреса	

Фонд «ПРО АРТЕ» публикует видеозаписи организованных лекций

Сайт	Количество видеофайлов	Просмотры
vimeo.com	76 новых видео (всего – 340 видео)	3414 просмотров

БЛАГОДАРНОСТИ

Программы Фонда «ПРО АРТЕ» поддерживают:

- Фонд Президентских грантов
- Комитет по культуре Санкт-Петербурга
- Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив)
- Благотворительный фонд Владимира Потанина

Особая благодарность:

Государственный Эрмитаж

Пиотровский Михаил Борисович, Вилинбахов Георгий Вадимович, Дандамаева Мариям Магомедовна

Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга

Сухенко Константин Эдуардович, Воронко Александр Николаевич

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Ржаненков Александр Николаевич

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Колякин Александр Николаевич, Кондратьев Сергей Иванович, Калюжин Сергей Эдуардович

Фонд Михаила Прохорова – Благотворительный фонд культурных инициатив

Прохорова Ирина Дмитриевна

Благотворительный фонд В. Потанина

Орачева Оксана Ивановна, Фолина Оксана Васильевна

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Кальницкая Елена Яковлевна, Ляшко Анна Владимировна

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств

Михайловский Семен Ильич

Государственный музей политической истории России

Артемов Евгений Григорьевич, Кураева Лилия Константиновна,

Костюшева Елена Константиновна

Датский институт культуры в Санкт-Петербурге

Марие Биргитте Тетцлафф, Нина Лебедева

Международная ассоциация университетов и колледжей искусств,
дизайна и медиа CUMULUS

Эйя Салми

Генеральное консульство Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге

Даг Малмер Халворсен, Екатерина Лавринайтис

Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге
Лионел Вейр, Виктория Лурик

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге
Сани Контунла-Вебб, Елена Перова

Фонд Trust for Mutual Understanding, Нью-Йорк, США
Барбара Лансиерс

а также

Попечительский Совет и Правление Фонда «ПРО АРТЕ»

Партнеры по проектам:

- Государственный Эрмитаж
- Комитет по культуре Санкт-Петербурга
- Фонд Михаила Прохорова, Красноярск
- Благотворительный фонд В. Потанина
- Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
- Центральный музей связи имени А.С. Попова
- Государственный музей-заповедник «Петергоф»
- Музей В.В. Набокова СПбГУ
- Музей истории фотографии
- Отдел новейших течений Государственного Русского музея
- Музейный центр «Площадь мира», Красноярск
- Московский музей современного искусства (ММОМА)
- Мультимедиа Арт Музей, Москва
- Еврейский музей и центр толерантности
- Новая Третьяковка
- Музей современного искусства «Гараж»
- Молодежный центр Государственного Эрмитажа
- ЦВЗ «Манеж»
- CYLAND MediaArtLab
- Галерея Anna Nova Gallery
- Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению»
- Театральная школа «Инклюзион», Санкт-Петербург
- Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Новая сцена
- Александринского театра
- Эрмитажный театр
- Датский институт культуры в Санкт-Петербурге
- Danish Arts Foundation (Дания)
- Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге
- Генеральное консульство Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге
- Институт Финляндии в Санкт-Петербурге
- Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
- Факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета
- Дизайн-бюро Ральфа Аппельбаума (США)

- Дизайн студия Barnbrook (Великобритания)
- Архитектурное бюро «Студия 44»
- Фонд «Эрмитаж 21 век»
- Trust for Mutual Understanding (США)

Благодарим за информационную поддержку:

- Телеканал «Санкт-Петербург»
- Интернет-портал KudaGo
- Интернет-портал «Фонтанка.ру»
- ArtTube – Афиша событий современного искусства в России и СНГ
- Радио «Эрмитаж»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Пиотровский Михаил Борисович
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Фурсенко Андрей Александрович
Помощник президента Российской Федерации, Министр науки и образования РФ с 2004 по 2012

ПРАВЛЕНИЕ

Бакаютова Людмила Николаевна
Главный хранитель государственной коллекции знаков почтовой оплаты Центрального музея связи имени А.С. Попова, Санкт-Петербург

Басов Сергей Александрович
Заведующий научно-методическим отделом, Российская национальная библиотека,
Санкт-Петербург

Коловская Елена Федоровна
Директор Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства
«ПРО АРТЕ»

Панкратов Василий Юрьевич
Директор Государственного музея-заповедника «Гатчина», Санкт-Петербург

Прохорова Ирина Дмитриевна
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», Москва

Романков Леонид Петрович
Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса

Юрна Ирина Юхановна
Региональный представитель, Фонд ТМУ, Берлин

ЭКСПЕРТЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ

Беляева Валентина Николаевна

Старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея, хранитель фонда фотографии, Санкт-Петербург

Годер Дина Натановна

Театральный критик, журналист, Москва

Губанова Елена Вадимовна

Куратор, художник, Санкт-Петербург

Менус Александр Леонидович

Художник, дизайнер

Позднякова Ксения Григорьевна

Кандидат искусствоведения, заведующая Кафедрой дизайна, доцент Кафедры дизайна факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург

Пузанкова Екатерина Дмитриевна

Начальник отдела культурных программ Новой сцены Александринского театра, Санкт-Петербург

Савицкий Станислав Анатольевич

Кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств, доцент кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург

Туркина Олеся Владимировна

Куратор, критик, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея, руководитель программы магистратуры «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЛЕКТОРЫ, ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Петр Айду

Композитор, исполнитель, преподаватель факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Москва

Наталья Алексеева

Директор по развитию P-Arch, куратор Дней архитектуры в Москве и проекта «Свобода Доступа», Москва

Людмила Николаевна Бакаютова

Главный хранитель государственной коллекции знаков почтовой оплаты Центрального музея связи им. А.С. Попова, Санкт-Петербург

Юлия Бедерова

Музыкальный критик, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» и радио «Культура», автор и редактор издания Московской филармонии «Меломан», Москва

Катя Бочавар

Художник, куратор, скульптор, дизайнер выставочных пространств, Москва

Уве Р. Брюкнер / Uwe R. Brückner

Основатель, партнер и креативный директор Ателье Брюкнер (Atelier Brückner), Германия

Екатерина Гандрабура

Эксперт Центра социальных инноваций в сфере культуры Северо-Кавказского центра поддержки музейных инициатив, Владикавказ

Ричард Глакман / Richard Gluckman

Архитектор, партнер бюро Gluckman Tang, США

Дина Годер

Театральный и анимационный критик, программный директор Большого фестиваля мультфильмов, автор проекта Стенгазета.net, член Экспертного совета фонда Михаила Прохорова, куратор программы, Москва

Анна Гор

Директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО), Нижний Новгород

Лейла Гучмазова

Балетный критик, журналист, Москва

Шэннон Дарроу / Shannon Darrough

Директор отдела цифровых медиа Музея современного искусства МоМА в Нью-Йорке, США

Кира Долинина

Искусствовед, обозреватель Издательского Дома «Коммерсантъ», преподаватель Факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург

Владимир Ермаченков

Танцор, хореограф, перформер, сооснователь PoemaTheatre (2009) – театрально-танцевальной компании, возникшей на соединении физического театра и бута, Москва

Андрей Карташов

Кинокритик, куратор, Москва

Кай Картио / Kai Kartio

Директор музея Amos Rex, Финляндия

Арне Кворнинг / Arne Kvorning

Архитектор, сценограф, директор и основатель компании Kvorning Design & Communication, Дания

Кори Келлер / Corey Keller

Куратор фотографии Музея современного искусства МоМА в Сан-Франциско, США

Василий Кистяковский

Со-основатель московского Магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam, переводчик, Москва

Василий Корецкий

Кинокритик, старший редактор портала КиноПоиск, шеф-редактор раздела Кино Colta.ru, Москва

Алексей Коханов

Вокалист, перформер и композитор, Москва

Дмитрий Крестьянкин

Режиссер театра, педагог по актерскому мастерству, Санкт-Петербург

Антон Лагутин

Начальник отдела межмузейных и туристских программ Московского агентства организации отдыха и туризма ГАУК «Мосгортур», Москва

Андрей Лисицкий

Директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Москва

Гейл Лорд / Gail Lord

Сооснователь и президент Lord Cultural Resources, Канада

Саша Маршани

Художник, дизайнер, основатель издательства Samopal Books, Москва

Николас Меркельсон / Nicolas Merkelson

Научный консультант Lord Cultural Resources, США

Александр Мохов

Художник, Санкт-Петербург

Любовь Мульменко

Драматург, сценарист, журналист, Москва

Наталья Никитина

Эксперт Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», Коломна

Дмитрий Ойнас

Эксперт Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», Коломна

Федор Павлов-Андреевич

Художник, куратор, режиссер театра, директор Государственной галереи на Солянке (2009–2018), Москва

Борис Павлович

Режиссер театра, Санкт-Петербург

Кира Перов / Kira Perov

Исполнительный директор Студии Билла Виолы, США

Элина Петрова

Драматург, Санкт-Петербург

Марина Разбежкина

Режиссер, сценарист, продюсер, руководитель Школы документального кино и театра, Москва

Елена Романова

Режиссер, актриса, певица и педагог актерского вокала; преподаватель петербургской театральной школы «Инклюзион», Санкт-Петербург

Лев Рубинштейн

Писатель, обозреватель, Москва

Юрий Сапрыкин

Руководитель образовательного проекта «Полка», Москва

Бас Сметс / Bas Smets

Архитектор, Бельгия

Елена Собинова

Директор АНО «Проектная инициатива», Москва

Роман Столяр

Композитор, Санкт-Петербург

Майя Стравинская

Диджитал-директор Политехнического музея, Москва

Филлип Теффт / Phillip Tefft

Архитектор, создатель и директор Лондонского представительства бюро Ральфа Аппельбаума (Ralph Appelbaum Associates, США), Великобритания-США

Олеся Туркина

Куратор, критик, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея, руководитель программы магистратуры «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург

Маргарета Фёрингер / Margarete Vöhringer

Историк искусства, профессор Университета Георга Августа, Германия

Борис Филановский

Композитор, музыкальный журналист, Германия – Россия

Сергей Филатов

Художник в сфере изобразительного искусства и звука, музыкант, автор и разработчик музыкальных инструментов и звуковых скульптур, Москва

Том Флеминг / Tom Fleming

Директор Международного консультационного агентства Тома Флеминга, Великобритания

Анна Франц

Художник искусства новых медиа, куратор, соучредитель медиа-лаборатории CYLAND и Фонда «St. Petersburg Arts Project», Россия-США

Джоанна Харгривз / Joanna Hargreaves

Директор Международного консалтингового бюро Моррис Харгривз Макинтайр (Morris Hargreaves McIntyre), Великобритания

Аки Хоаси / Aki Hoashi

Сотрудник международного и кураторского отделов Художественного музея Йогогамы и Организационного комитета Йогогамской триеннале современного искусства, Япония

Марина Чердниченко

Независимый консультант, эксперт в сфере социально-культурного проектирования, стратегического управления, культурной политики, государственного управления в сфере культуры, Москва

Ульрике Шлемм / Ulrike Schlemm

Театральный художник, художник по костюмам и дизайнер выставок, Германия

Эндрю Эрскин / Andrew Erskine

Старший партнер Международного консультационного агентства Тома Флеминга, Великобритания

Галина Юзефович

Литературный обозреватель сайта Meduza.io, Москва

Асмо Яакси / Asmo Jaaksi

Архитектор, партнер и со-основатель бюро JMCK, Финляндия

Никита Явейн

Архитектор, руководитель Архитектурного бюро «Студия 44», Санкт-Петербург

Олег Явейн

Архитектор, кандидат архитектуры, профессор Московского архитектурного института (МАрхИ), Санкт-Петербург

СОТРУДНИКИ

Директор:
Елена Коловская

Заместитель директора:
Татьяна Быковская

Координаторы:
Анастасия Рожкова
Анастасия Толстая

Технические администраторы:
Руслан Давудов
Петр Шапошников

Секретарь:
Светлана Коноплева

Бухгалтер:
Марианна Павличенкова

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ»

Адрес: 197046 Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3

Телефоны: (812) 233 0040, 233 0553

Факс: (812) 233 0040

Сайт Фонда «ПРО АРТЕ»: www.proarte.ru

Сайт фестиваля «Современное искусство в традиционном музее»: www.proartefestival.ru

Сайт Петербургской биеннале музейного дизайна: www.spbmuseumdesign.ru