

музей участия

ЗИН-КАТАЛОГ

АРАЛАШ №7

Бишкекская Школа Современного Искусства (БиШСИ)

Бишкек – Балыкчы – Чоң-Сары-Ой – Чолпон-Ата – Каракол

2021-2022

ЗИН-КАТАЛОГ СОЗДАН В РАМКАХ ПРОЕКТА МУЗЕЙ УЧАСТИЯ

Кураторка проекта: **Оксана Капишникова**
Координаторка, редакторка каталога: **Алима Токмергенова**
Консультантка, тренерка: **Диана Ухина**
Тренерка по проектному менеджменту: **Мунара Корпотаева**
Консультантка по работе с данными исследования с помощью Google
Spreadsheets: **Канайым Кыдыралиева**
Дизайн и верстка зина-каталога: **Диана Ухина**

Благодарим за помощь в проведении образовательной программы
директора Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки Аиду Алы-
мову, а также сотрудниц и сотрудников музея.

Бишкекская Школа Современного Искусства (БиШСИ) – это динамическая онлайн и оффлайн площадка, которая предлагает на своей базе аккумулировать и продвигать практики, рассуждения, опыты искусства в разных его проявлениях как на уровне медиумов, так и на уровне художественных решений / жестов / актов.

Сайт: bishci.com
Телеграм: t.me/bishci
Instagram: [bishek_art_school](https://www.instagram.com/bishek_art_school)
Facebook: [bishartschool](https://www.facebook.com/bishartschool)
Эл.почта: bishkekartschool@gmail.com

Данный зин-каталог создан в рамках проекта «Музей участия», реализуемого «Бишкекской школой современного искусства» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан». Данный зин-каталог доступен для свободного копирования, переработки и распространения на любом носителе и в любом формате с обязательным указанием имени автора, для любых целей, включая коммерческие. Содержание данного зина-каталога является предметом ответственности БиШСИ, мнения, выраженные в материале не обязательно отражают точку зрения Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Данная лицензия позволяет третьим лицам свободно распространять, создавать производные (ремиксы, переводы), перерабатывать, адаптировать, в том числе и в коммерческих целях, весь материал или любые его части с обязательной ссылкой на авторов.

УЧАСТНИЦЫ ПРОГРАММЫ (АВГУСТ 2021 – ЯНВАРЬ 2022)

Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник (г. Чолпон-Ата):

Гулум Алымкожоева
Асель Соодокеева

Центр кочевой цивилизации им. Курманжан Датки (с.Чоң Сары Ой):

Эркеайым Мадимарова
Жаныл Эсенкан кызы

УЧАСТНИЦЫ_КИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ
(2-5 АВГУСТА 2021)

Историко-краеведческий музей города Балыкчы:

Зарина Корпобаева,
Толкун Кочкорбаева

Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник (г. Чолпон-Ата):

Гулум Алымкожоева
Асель Соодокеева

Центр кочевой цивилизации им. Курманжан Датки (с.Чоң Сары Ой):

Омурбекова Айжан
Эркеайым Мадимарова
Жаныл Эсенкан кызы
Нурбек Мамытов
Адилбек Кубанычбек уулу
Бозжигитов Арслан

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (10-20 СЕНТЯБРЯ 2021)

Историко-краеведческий музей города Каракол:

Кураторки выставки: Алтын Капалова, Оксана Капишникова
Участницы_ки семинара и выставки: директор музея Карабекова Айымгуль Карабековна, Курманалиева Жыпара, Молдалиева Сеил, Джолдошева Кенже, Асанов Таалай, Мамбетов Асан.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: творческая мастерская СИНЕРГИЯ / художественный коллектив СИ (ci.kg), Центр кочевой цивилизации им. Курманжан Датки, Национальный комитет ИКОМ Кыргызстана.

оглавление

О ПРОЕКТЕ	СТР. 6
ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ	СТР. 28
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫСТАВКИ	СТР. 40
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ВЫСТАВОК	СТР. 70
КОММУНИКАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ	СТР. 76
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ	СТР. 78
ИНФОРМАЦИЯ ПРО ЗИНЫ «АРАЛАШ», 1-7	СТР. 84

о проекте

Сегодня музеи Кыргызстана сталкиваются с различными трудностями. Как работать со своей аудиторией, как привлечь новых посетителей? Как создавать выставки в сложных экономических условиях, при отсутствии поддержки со стороны государства? Как адаптироваться под новые вызовы, в числе которых пандемия covid-19? Эти и многие другие вопросы мы обсуждаем, обмениваемся опытом работы, ищем новые подходы создания выставок и работы с аудиторией в рамках образовательной программы Музей участия.

Музей участия – это образовательная программа для сотрудниц и сотрудников музеев Иссык-Кульской области, состоящая из двух частей: теоретическая (трехдневный семинар) и практическая (исследование, создание выставки и публикация). Цель – ознакомиться с новыми музейными практиками.

В рамках **трехдневного семинара** с 2 по 5 августа Оксана Капишникова поделилась опытом создания выставок с небольшим бюджетом, теорией музея участия и изучения аудитории, Диана Ухина рассказала об ее подходах проведения художественных исследований, работе с аудиторией и создании исследовательских выставок, Мунара Корпотаева провела однодневный тренинг по проектному менеджменту, а Алима Токмергенова сессию по арт-терапии и краткий обзор возможностей в продвижении выставок с помощью параллельных программ, соцсетей и публикаций. В семинаре приняли участие сотрудницы/ки краеведческих музеев Чолпон-Аты, Балыкчы, а также Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки.

В последующие месяцы участницы Программы проводили исследования аудитории и художественные исследования. Мы провели несколько оф-флайн и онлайн-консультаций с экспертками (в том числе по работе с данными исследования с помощью Google Spreadsheets), чтобы определить тему и фокус исследований, которые послужили основанием для создания выставок.

Помимо этого в сентябре 2021 года прошел образовательный семинар Оксаны Капишниковой и Алтын Капаловой для сотрудниц Историко-краеведческого музея города Каракол, по итогам которого 10 сентября открылась художественно-исследовательская выставка *Фантомные воспоминания*, посвященная событиям 1916 года.

В зин-каталог Музей участия вошли рабочие материалы образовательной программы, промежуточные этапы исследований, а также результаты в виде экспозиции выставок, открывшихся в январе 2022 года в Иссык-Кульском государственном историко-культурном музее-заповеднике в Чолпон-Ате и в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки в с. Чоң Сары Ой.

ОРГАНИЗАТОРКИ ПРОЕКТА МУЗЕЙ УЧАСТИЯ

Оксана Капишникова – кураторка программы, искусствовед, участница коллектива Бишкекской Школы Современного Искусства (БиШСИ), ответственный секретарь Национального комитета ИКОМ КР (Международный совет музеев). Училась в магистратуре Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) по направлению Музейное дело. Проработала больше 7 лет в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева. Реализовала несколько музейных, художественных и исследовательских выставок и образовательных программ.

Диана Ухина – исследовательница, кураторка, художница. Руководительница художественного коллектива СИ / СИНЕРГИЯ и со-основательница Бишкекской Школы Современного Искусства (БиШСИ). Имеет степень магистра по социологии Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА). Сферы интересов: художественные исследования и исследовательские выставки; память и образная репрезентация, история искусства Кыргызстана в практиках художниц, пространства и объекты культурного наследия, город, гендер. Рассматривает выставки и художественные / выставочные публикации как исследовательский процесс и медиум искусства.

Алима Токмергенова – исследовательница, редакторка, участница художественного коллектива СИ / СИНЕРГИЯ и Бишкекской Школы Современного Искусства (БиШСИ). Сфера интересов: город, гендер, история искусства Советского Кыргызстана, крафтивизм.

Мунара Корпотаева – музыкант, креативный директор ОФ «Art and Culture». Работает в сфере классической, джазовой и экспериментальной музыки. С ее участием проходили проекты: Международный джазовый фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна», международный фестиваль электронной музыки «Unsound_dislocation_Bishkek». Является выпускницей Культурной Программы «Культурная Академия для арт-менеджеров» от Гёте Институт (Казахстан). В качестве музыканта работает в Кыргызской Национальной консерватории. Является лауреатом I премии конкурса памяти К. Молдобасанова в номинации фортепиано.

ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК (Г. ЧОЛПОН-АТА)

Музей работает с 1979 года. В настоящее время музейный комплекс состоит из двух частей – экспозиционно-выставочные залы и заповедные зоны петроглифов. Музей является культурно-просветительным, научно-исследовательским учреждением, хранителем и пропагандистом памятников истории духовной и материальной культуры кыргызского народа, а также играет большую роль в развитии туризма Иссык-Кульской области.

Музей-заповедник призван содействовать возрождению и процветанию национальной культуры традиций, обычаев, взаимообогащению национальных культур народов, проживающих на территории региона, способствовать удовлетворению духовных потребностей общественно-активных личностей, создать необходимые условия для развития народного творчества. В целом экспозиции демонстрируют уникальное природное и культурное наследие региона, последовательно раскрывают многовековую историю региона с древнейших времен до настоящего времени.

Иссык-Кульский музей в настоящее время включает в себя:

- петроглифы Чолпон-Ата;
- петроглифы Орнок;
- петроглифы Сары-Камыш;
- музея на ипподроме (открыт в 2019 г.).

Петроглифы Чолпон-Ата находятся на западной и северо-западной окраине г. Чолпон-Ата. Камни с рисунками расположены на большой площади. Сохранилось примерно около 5000 камней с изображениями животных и различных сцен из жизни древнего населения Иссык-Кульской котловины, датируются II тыс. до н.э. – VII-X вв. н.э., но большая часть их относится к периоду I тыс. до н.э. Первые сведения о петроглифах Чолпон-Ата появились в научной литературе в конце XIX в.

В XX в. петроглифы исследовали кыргызские археологи. Ныне часть камней находится в музее под открытым небом. Петроглифы имеют огромное значение в изучении культуры древнего кочевого населения и как туристический объект.

Петроглифы Орнок находятся северо-восточнее и севернее с. Орнок, по обе стороны дороги Чолпон-Ата – Алматы. Одно из богатейших местонахождений в Прииссыккулье и в Кыргызстане. Камни с изображениями козлов, оленей, коней, верблюдов, хищников, сцен охоты (более 2000 рисунков), распространены на площади 6 кв.км. По технике исполнения петроглифы Орнока не имеют себе равных в Прииссыккулье. Между петроглифами встречаются и другие архитектурные объекты: курганы, фрагменты строений и оградок. Петроглифы Орнок имеют уникальное значение, они оставлены племенами эпохи бронзы, раннего железа и периода раннего средневековья.

Петроглифы Сары-Камыш имеют большое значение в изучении истории и культуры древних кочевников. На огромной площади могильника встречаются отдельные камни с рисунками козлов. Рисунки на камнях оставлены племенами, жившими на территории Иссык-Кульской котловины в II тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

Музей на ипподроме экспонируется этнографической, прикладной и тематической выставками «Жети Аке», «Кырк кыз».

Кулум Алымкожоева, директор Иссык-Кульского государственного историко-культурного музея-заповедника.

Асель Соодокеева, заведующая научно-просветительским отделом Иссык-Кульского государственного историко-культурного музея-заповедника.

ЦЕНТР КОЧЕВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИМ. КУРМАНЖАН ДАТКИ (С.ЧОҢ САРЫ ОЙ)

Наш музей открылся 21 июля 2017 года в рамках форума «Алтайское кочевье» по распоряжению Президента Кыргызстана. Отличается от других музеев тем, что расположен на берегу озера Иссык-Куль и близко к трассе. Очень удобен для посещения туристами. Цель нашего музея – дополнение, сохранение и распространение культуры кочевых народов. Эти ценности и достояние мы несем в рамках различных выставок, экскурсий и мероприятий. Иссык-Кульская долина отличается своей богатой историей, культурным наследием, природным разнообразием.

С момента открытия мы привлекли множество посетителей, работаем с проектами и осуществляем свои идеи с помощью местного сообщества. Несмотря на то, что у нас молодой музей, за такое короткое время мы смогли войти в число крупных музеев республиканского уровня.

Аида Алымова – директор Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки.

Эркеайым Мадимарова – руководитель научного отдела Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки. До этого 9 лет преподавала историю в местной школе.

Жаныл Эсенкан кызы – заместитель директора Центр кочевой цивилизации им. Курманжан Датки. До этого работала преподавателем кыргызского языка в местной школе.

МУЗЕЙ УЧАСТИЯ

Оксана Капишникова

Я очень часто задавалась вопросом: что собой представляют музеи сегодня? Для кого они работают? Какое их предназначение в быстро меняющемся мире, где есть доступ к любой информации, к любым знаниям, где любой человек может создать / сгенерировать творческий продукт (фото, картины, стихи и т.д.), выложить его в социальные сети для всеобщего доступа (принцип галереи, музея). Сегодня соцсети стали площадкой, где «производители» обмениваются, делятся опытом, выстраивают диалог со своими подписчиками (зрителями), которыми могут стать пользователи с различных точек мира. И что делать музеям в этой относительно уже новой альтернативной реальности?

Путешествуя, посещая различные музеи России и Европы, обучаясь в Москве (2016-2018) по направлению музейное дело, я поняла, что музей – это не статичная институция, хранящая ценности поколений, историю, это не храм искусства, культуры, локальной истории, истории края и даже уже не образовательная институция, которая транслирует определенные знания. Сегодня музей – это платформа, которая выстраивает диалоги с разными группами населения, с сообществами, с индивидами. Ведь музей хранит в себе знание поколений, это архив, но архив не статичный, а постоянно дополняющийся. То, что сегодня является частью нас, современной повседневностью, в будущем войдет в архив. Формирует этот архив локальное сообщество. Оно решает, что внести в архив, какие знания, опыт передать другому поколению. Нельзя также отрицать фактор времени. Время все расставляет по своим местам, что будет внесено в архив, а что уйдет.

Музей, в первую очередь, структура общественная, сформирована с одной стороны, чтобы сохранить для следующих поколений знания и опыт прошлого, с другой – создана для общества. На сегодня в современном музейном сообществе приходит понимание того, что отрицание связи с сообществом, и формирование музейного контента в отрыве от него, по меньшей мере, нерелевантно. [1]

[1] 25 июля 2019 г. ИКОМ (Международный Совет Музеев) объявил об альтернативном определении музея, которое будет вынесено на следующем голосовании Генеральной Ассамблеи ИКОМ. <https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/>

Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.

Музеи — это демократизирующие, инклюзивные и полифонические пространства для критического диалога о прошлом и будущем. Признавая и решая конфликты и вызовы настоящего, они хранят артефакты и образцы в доверительном управлении общества, сохраняют разнообразную память для будущих поколений и гарантируют равные права и равный доступ к наследию для всех людей.

Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing.

Музеи – это не коммерческая организация. Они основаны на участии и прозрачны, и работают в активном партнерстве с различными сообществами и для них, чтобы собирать, сохранять, исследовать, интерпретировать, демонстрировать и улучшать понимание мира, стремясь внести свой вклад в человеческое достоинство и социальную справедливость, глобальное равенство и планетарное благополучие.

Чуть больше двадцати лет назад в искусстве появляется понятие «Реляционное искусство» / *Relational Art* (Николя Буррио, *Эстетика взаимоотношений*, 1998) – искусство взаимодействия, основанное на принципе вовлечения зрителя в качестве соучастника художественного процесса. В 2010 году Нина Саймон издает книгу «Партиципаторный музей» [2] (принцип соучастия), в которой пишет о том, что могут сделать в этом направлении институции, представляющие художников, зрителей. И это стало третьей музейной революцией, основанной на принципе соучастия музея, его работников, локального сообщества, различных меньшинств,

групп, активных индивидов, «производящих» (деятели культуры, художников и т.д.). Здесь посетитель музея выступает в роли активного участника, а не пассивного потребителя музейного контента. Партиципаторность – это совершенно новая музейная тенденция, и я хочу, чтобы она заработала у нас в Кыргызстане.

[2] *Нина Саймон (2017). Партиципаторный музей | Nina Simon (2010). Participatory Museum.* Изданная в 2010 году, книга Нины Саймон остается исчерпывающим исследованием по музеологии и удобным практическим пособием для всех, кто стремится привлечь в культурные институции новые аудитории, а сами музеи сделать живыми пространствами для образования и общения.

• • •

Посещая музеи Кыргызстана, даже в самых отдаленных уголках страны, я поняла, что многие из них выживают, а не живут полной жизнью. И если это отдаленный музей от туристической зоны, то он фактически находится в забвении, без нормированного графика работы, даже с самой интересной экспозицией, или вовсе перестает функционировать. Хотя я видела не так много региональных, краеведческих музеев, по сравнению с тем количеством музеев, что есть у нас в стране (103 официально зарегистрированных)*, но, как правило, это закономерность.

№	СТАТУС:	КОЛИЧЕСТВО:
1.	Республиканские музеи	6
2.	Областные музеи	3
3.	Городские музеи	19
4.	Районные музеи	13
5.	Музеи сельские	24
6.	Школьные музеи	32
7.	Частные музеи	3
8.	Дом-музей	3
	ИТОГО:	103

К примеру, Изобразительный музей Т. Герцена в с. Ак-Добо Таласской области. Музей обладает уникальной коллекцией кыргызского, центрально-азиатского искусства одной из самых больших коллекций семьи Герцен. Он стоит в центре села, но работает без стабильного графика, войти можно по предварительной договоренности, и знают номер двух сотрудников (директора и художника-оформителя) только избранные... При опросе местных жителей, старшее поколение говорит, что «раньше музей жил активной жизнью, и мы постоянно ходили туда». Младшее, что «был в детстве один раз, что там делать? Я уже все видел...». Такие высказывание можно встретить повсеместно в разных малых музеях страны, отдаленных от туристического центра.

Также я часто слышала, что раньше как только музей открылся, в нем бурлила жизнь. Задаешься вопросом, почему этого не происходит сейчас? Понимаешь, насколько сильно может играть личностный фактор – заряженность в работе. Желание что-то делать, создавать, менять. Часто на наших местных музейных семинарах, конференциях можно услышать дискуссии на тему «музейной инертности» и как ее преодолеть? Отчужденность труда присуща очень многим госструктурам. Часто это происходит из-за недооценки работников интеллектуального труда, у которых низкие оклады. Все свои силы они направляют на то, чтобы выжить, а не создать / произвести. Отсюда и отчужденность / инертность труда. Также не у всех приходит понимание, что мы сами формируем свое пространство. Можно по максимуму использовать рабочее время и сделать свой рабочий процесс интересным. Отсюда приходит понимание теории «люди как инфраструктура» (Simone A., 2004) [3].

[3] *Simone A. (2004). People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg.* Абдумалик Симон через понятие «людей как инфраструктуры» описывает состояние города, при котором в отсутствие хорошо функционирующей материальной инфраструктуры значение приобретает взаимодействие между жителями, их кооперация для удовлетворения определенных потребностей. Он определяет инфраструктуру через сочетание объектов, пространств, людей и практик, которые становятся «платформой, обеспечивающей и воспроизводящей жизнь в городе» (Simone, 2004). Он акцентирует внимание именно на действиях агентных горожан в условиях недостатка и ограниченности инфраструктуры, которая должна поддерживаться властями.

Музеи, основанные на принципе самоорганизации сообщества или индивида [4], активно функционируют, наполняются, развиваются его создателями. Как правило, это малые музеи – краеведческие, сельские, школьные и т.д. Зачастую, с уходом идеолога музея, в институции начинается процесс стагнации или даже регресса. Важно заряжать музейной деятельностью и передавать накопленные знания новому поколению, в обучении есть развитие.

[4] В. Г. Туркина (2008). Город как самоорганизующаяся нелинейная структура. В 70-х годах XX века создаются общественные музеи на заводах и фабриках, в научных институтах, техникумах и школах. Именно тогда общественные музеи заявили о себе как самой динамичной самоорганизующейся системе выявления и отбора истинных культурных исторических и нравственных ценностей и об их внесении в реальную жизнь путем восстановления памятных мест, создания музеев, посвященных творческим людям, героям войны и труда, историческим событиям, краю.

...

Новая музейная тенденция – *партиципаторный музей (музей соучастия / участия)*, о которой я узнала во время учебы в Москве в 2017 году (магистерская программа Прикладная культурология НИУ ВШЭ), стала для меня неким открытием. Это направление может решить многие музейные проблемы и помочь стать им современными, востребованными, вернуть и активизировать музейную аудиторию. Сначала я выступала на музейных семинарах, рассказывала о принципах соучастия в музейной деятельности. Позже стали появляться запросы от музейщиков помочь им. Так и пришло понимание, что необходим образовательный проект базирующийся на принципах партиципаторного музея.

Музей участия – это образовательная программа, включающая в себя семинар, исследование местного сообщества / своей потенциальной аудитории, художественное исследование (сбор информации на заданную выставочную тему), создание выставки и каталога-пособия. Это процесс обучения от получения знаний в теории до применения их на практике.

До конца программы дошли и реализовали выставки два Иссык-Кульских музея: Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник (г. Чолпон-Ата) и Центр кочевой цивилизации им. К. Датки (с. Чон Сары Ой). Участницы программы загорелись музейной деятельностью, поняли, что исследование (полевое, интервью и т.д.) – это безграничное поле новых знаний, которые можно применять в создании малобюджетной выставки. Продумывая концептуально форму выставки, находя оптимальное решение, финансовые вопросы начинают отходить на второй план. Если есть идея и видение экспозиции, то можно реализовать ее даже за малые средства.

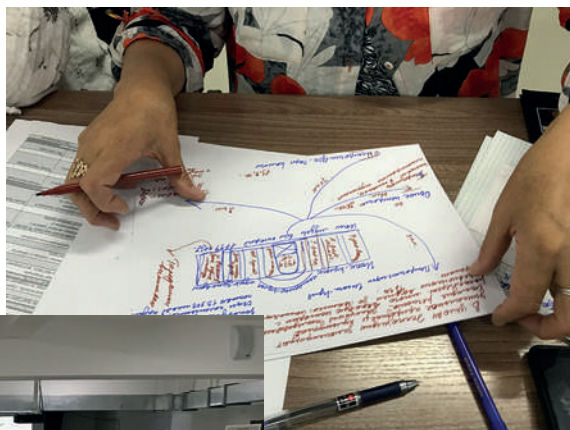
Наполнить вновь жизнью музей можно поняв, что музей – это живая, постоянно дополняющаяся и меняющаяся структура, сохраняющая разнообразную культурную, историческую память, это архив накопленного опыта, знаний и артефактов прошлых поколений. Важно быть современным, работать с современными нарративами. Опыт прошлого переосмысливать и актуализировать на сегодня. Так появится интерес местного сообщества.

МУЗЕЙ – это площадка для выстраивания полифонических связей музея и различных групп населения, сообщества, индивидов, где совместно через критический / конструктивный диалог формируется понимание настоящего и будущего через знания прошлого.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР МУЗЕЙ УЧАСТИЯ

2-5 августа 2021

Место проведения: Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датки (с. Чоң Сары Ой)

ЗНАКОМСТВО. МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ МУЗЕЕВ

Тренерка: Диана Ухина

ИНСТРУКЦИЯ КАК СДЕЛАТЬ КАРТУ АССОЦИАЦИЙ ИЛИ МЕНТАЛЬНУЮ КАРТУ (MIND MAP):

- в центре листка написать название музея или нарисовать музей;
- от центра отходят блоки – подтемы. С центральной ячейкой они соединяются стрелками или линиями, их называют «ветки» – ассоциации / информация про музей по поставленным вопросам;
- от подтемы могут быть другие ответвления;
- линии-ветки должны быть плавными;
- текст, цифры, рисунки, эмодзи – ваши мысли в любом варианте.

АССОЦИИ ПРО МУЗЕЙ (ОБОЗНАЧИТЬ НА КАРТЕ):

- про что ваш музей / о чем ваш музей;
- из чего состоит коллекция – какие разделы, сколько экспонатов;
- как формируется программа;
- какие мероприятия вы проводите;
- кто посещает музей и как часто;
- можете добавить что-то свое, что вам кажется важно написать про музей;
- зачем нужны музеи – каковы его функции и задачи?

УКАЗАТЬ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ:

- фамилию, имя, ваш возраст;
- ваша позиция в музее (кем работаете);
- какое образование имеете;
- с какого года работаете в музее;
- с какого года существует ваш музей и как назывался раньше.

1)

1) Наш музей.

Современный, оригинальный, превлекательный
новой зд.е.
дружелюбный коллектив

2) Из чего состоит коллекция.

Коллекция относится коевешков
всп. Каргольской республике
основной (каменны) 1200
относительно каменному веку
бронзовому в.

одежда, посуда, украшения

Исследование аудитории

ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ МУЗЕЯ

Типология посетителей, структура аудитории

Тренерка: Оксана Капишникова

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ АУДИТОРИЮ:

- проверить свои предположения и представления;
- адаптировать или создать проект под потребности определенной группы;
- коммуникация с аудиторией;
- узнать реакции, впечатления, удовлетворенность;
- оценить/измерить эффект музейных проектов расширить аудиторию и развивать ее;
- лучше передавать идеи (миссия музея);
- отчитываться перед спонсорами, попечителями;
- помогать кураторам, музейным педагогам, дизайнерам делать свою работу;
- улучшать опыт посетителей;
- сохранять лучшие практики и находить решения проблем.

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- научные исследования;
- маркетинговые исследования;
- оценивание (evaluation);
- прикладные глубинные исследования;
- защита интересов аудитории (audience advocacy).

ЗАЧЕМ ИССЛЕДОВАТЬ?

- улучшить опыт посетителей;
- сделать экспозицию понятной, доступной, интересной;
- встать на место посетителя.

#ТЕОРИЯ

ИНАЧЕ ЧТО?

- пустая экспозиция;
- разочарованные, растерянные посетители;
- гневные отзывы;
- отсутствие желания вернуться.

ТИПОЛОГИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ДЖОНУ ФАЛЬКУ

1. Искатели/исследователи движимы познавательным интересом.
2. Проводники руководствуются социальной мотивацией, их основная задача — дать возможность своим спутникам узнать что-то новое.
3. Профессионалы/увлеченные хорошо разбираются в предмете и имеют специфический интерес.
4. Ищущие впечатлений/интересного опыта посещают музеи ради самого посещения.
5. Ищущие «подзарядки» рассматривают музей как способ отключиться от повседневности.

ГРУППЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

- школьники,
- семьи,
- взрослые.

ВНУТРИ ЭТИХ ГРУПП:

- те, кто пришли в первый раз;
- постоянные посетители;
- эксперты или увлеченные;
- социальный повод (свидание, встреча с друзьями, визит родственникам);
- особые потребности.

СЕМЬИ:

Потребности:	Барьеры:
<ul style="list-style-type: none"> - развлечения; - обучение; - общий опыт; - интересно и взрослым, и детям; - релевантность; - личное отношение, особый подход; - движение и взаимодействие.	<ul style="list-style-type: none"> - родители выпадают из коммуникации, не понимают в чем их роль; - дети разных возрастов хотят разного; - статичные экспозиции; - сложное содержание; - скучно; - сломанные экспонаты, толпы.

ШКОЛЬНИКИ:

Потребности:	Барьеры:
<ul style="list-style-type: none"> - сфокусированный рассказ; - интерактивность; - классный опыт; - релевантность школьной программе; - разнообразие.	<ul style="list-style-type: none"> - ничего удивительного, уникального, классного; - слабое технологическое оснащение; - однообразные объекты в витринах; - много текста; - невозможность связать с уроками, программой; - с объектами сложно взаимодействовать; - недостаточно объяснений.

ВЗРОСЛЫЕ:

Потребности:	Барьеры:
<ul style="list-style-type: none"> - информация; - неоднозначные темы; - актуальность; - настоящие объекты; - уникальный опыт; - высокие технологии; - возможность выразить мнение.	<ul style="list-style-type: none"> - дети и выставки «для детей»; - «простая» интерактивность; - недостаток информации; - интересная тема, показанная скучно.

МУЗЕЙ И СОСЕДСТВО

Художественно-исследовательский проект для международного паблик-арт фестиваля Арт Проспект в Тбилиси «Нити памяти – Музей и его окружение» (2018).

Тренерка: Диана Ухина

Коллективная ментальная карта – образ района проживания.

Фокусы интереса: образ и представление о районе, конкретном здании – о музее шелка в Тбилиси – влияние инфраструктуры, ее организации, соотношения с другими объектами, истории, актуальности сегодня.

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ:

ШАГ 1. Определение темы исследования – что я хочу узнать?

Соседи:

- кто соседи музея;
- что они знают про музей;
- посещают ли они музей;
- какие места в районе своего проживания они знают.

Посетители:

- кто посещает музей;
- откуда они;
- почему им интересен музей;
- что им нравится и чего не хватает.

Как я буду искать ответы на свои вопросы – анкетирование:

- анкеты с 12-ю вопросами для «соседей»;
- анкеты с 15-ю вопросами для посетителей.

Как я представлю их ответы на фестивале?

- коллективная ментальная карта района на основании ответов «соседей» – как она будет выглядеть решу позже;
- анкеты для посетителей лежат рядом с картой на самом фестивале.

ШАГ 2. Работа с картой квартала:

- предварительное определение мест для исследования по карте – нужно определить масштаб;

ВАЖНО! Какую местность и сколько человек реально охватить за наше время и человеческие ресурсы (*у меня было всего 5 дней*);

- прогулка по местности и точное определение мест для исследования аудитории (*я выбрала 2 близлежащих квартала из всей местности вокруг*).

ШАГ 3. Разработка анкеты – вопросы зависят от темы / интереса исследования (*у меня было 12 вопросов*).

Я сделала два типа анкет для опроса:

- анкета для «соседей» музея – два близлежащих квартала – опрос в течение 2 дней (20 анкет);
- анкета для посетителей музея – понять кто, зачем ходит в музей, с чем бы хотели столкнуться там? (в дни работы фестиваля – 17 анкет).

ШАГ 4. Работа в поле – общение с людьми и анкетирование.

Заранее определить с какой возрастной, социальной группой вы хотите работать и искать подходящих вам респондентов.

ВАЖНО! Внимательно присматриваться к людям, к кому вы хотите подойти, если они торопятся, заняты чем-то, то лучше поискать других, тех, кто потенциально могут иметь время и желание поговорить.

ШАГ 5. Обработка анкет в таблице Excel – по вопросам анкет, но с учетом нескольких ответов.

ШАГ 6. Анализ – что мы узнали из анкетирования и обработки – текст, ментальные карты исследования, таблицы, заметки, зарисовки и др.

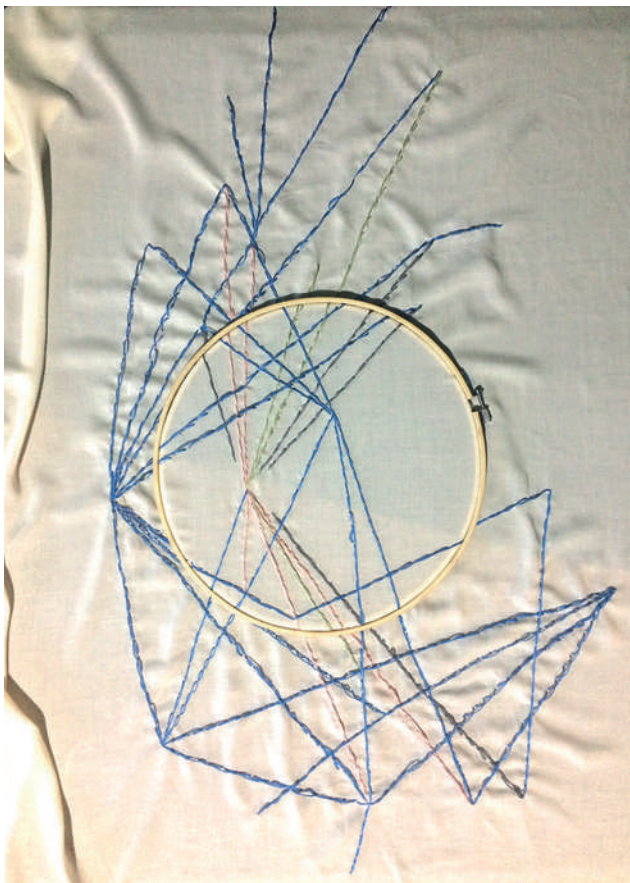
ШАГ 7. Придумывание способа репрезентации исследования – для фестиваля паблик-арта в моем случае:

- коллективная ментальная карта;
- визуализация связей от мест проведения опроса (место жительства) до культурных кодов (мест, которые чаще называли жители двух кварталов).

Конечный результат: абстрактная карта района, вышитая на шелковой ткани шелковыми нитями, показывающая связи между объектами и людьми (соседями музея) с мест их интервьюирования (проживания).

Инсайты от «соседей» – музей не ориентирован на соседей.

«Поздно появляется информация о том, что что-то там происходит, уже после открытия выставки или после события, не можешь поэтому запланировать посещение событий, 70% людей не знают про музей, выглядит как будто он закрыт, надо распространять афиши, можно информацию на Супер ТВ давать, район Дидебе смотрят этот канал, работала на ТВ поэтому знаю».

ЛЕГЕНДА (ПОЯСНЕНИЕ К КАРТЕ):

Синий цвет означает самые сильные связи – места, которые люди называли при просьбе описать пространство их проживания (Муштади парк, стадион Динамо, Дезертирский базар и другие).

Розовый цвет означает, что жители знают о музее и посещали его хотя бы один раз.

Оливковый – жители знают о музее, но никогда не посещали его.

Серый цвет отражает отсутствие связи – жители отвечали, что даже не слышали о музее.

ОПРОСНИК-АНКЕТА

Составители: Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник (г. Чолпон-Ата)

Здравствуйте, мы проводим опрос посетителей, и будем благодарны, если вы уделите около 8-10 минут, ответив на вопросы о городе. Анкета анонимна, результаты будут использованы для реализации выставки «Улица Советская – вчера и сегодня». (Вы можете отмечать от одного и более вариантов ответа и давать более развернутые ответы).

ОСНОВНОЙ БЛОК ВОПРОСОВ:

1. Что вы знаете об истории города?

2. Как вы считаете, почему город называется Чолпон-Ата?

- Так звали звездочёта, предсказателя, мудреца.
- В честь легенды о красавице Чолпон и ее отце.
- В честь легенды о красавице и звезде Чолпон.
- Другое _____

3. Каким вы хотите видеть город Чолпон-Ата в будущем?

- Город с большим количеством публичных культурно-развлекательных пространств – музеев, библиотек, кинотеатров, парков.
- Зеленый город с большим количеством деревьев, зелени, цветов.
- Чистый город с хорошим сервисом.
- Эко-город – с развитым садоводством и огородничеством, предоставляющий экологически чистые продукты.
- Развитый туристический город со всей инфраструктурой.
- Другое _____

4. Знаете ли вы, какая улица в городе Чолпон-Ата самая длинная и главная?

5. Что для вас значит улица Советская?

- Центральная трасса.
- Самая старая часть города.
- Улица, по которой располагаются административные и публичные учреждения.
- Улица, где много магазинов и кафе.
- Другое _____

6. Знаете ли вы какую-нибудь историю про улицу Советская?

7. Знаете ли вы какую-нибудь семью, героя с интересной историей, проживающей по улице Советской?

8. Что вы знаете об аллее Раппопорта?

- Никогда не слышал о ней.
- Аллея на главной трассе г. Чолпон-Ата.
- В советское время были высажены тополя, коллективом конезавода 54, во главе с директором Раппопорта.
- Другое _____

9. Как на ваш взгляд изменилась улица Советская?

- В лучшую сторону, стало больше магазинов и кафе.
- В худшую сторону, стало меньше деревьев, зелени, цветов.
- Я не заметил/а изменения.
- Другое _____

10. Какое место в городе ваше любимое и почему?

11. Как вы проводите свой досуг?

- Провожу с близкими дома
- Читаю книги
- Смотрю телевизор
- Предпочитаю активный отдых – ходить на озеро или в горы, совершать пешие прогулки.
- Встречаюсь с друзьями
- Посещаю музеи и культурно развлекательные центры
- Другое _____

12. Посещали ли вы наш музей раньше?

- Да
- Нет

Если «Да»: примерно сколько раз в течение последних двух-трех лет?

Когда был ваш последний визит?

Как долго вы проводите в музее? (часы)

13. Какие музеи в городе вы знаете (отметьте все те, о которых знали ранее)?

- Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей заповедник (музей петроглифов).
- Мемориальный Дом-музей М. Ауэзова.
- Мемориальный Дом-музей А. Осмонова.
- Этно-музей на ипподроме.
- Музей под открытым небом – Культурный центр Рух Ордо им. Ч. Айтматова.

14. Посещали вы когда-нибудь Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей заповедник (музей петроглифов)?

- Да
- Нет

15. Если да, то что вам здесь понравилось?

16. Что вы считаете нужным изменить, добавить, улучшить?

17. Как часто вы его посещали?

- Один раз в жизни
- Один раз в пять лет
- Один раз в год
- Один раз в месяц и более

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

18. Можете ли вы рассказать мне, где вы проживаете?

- Ваш город или село? (Если в другой стране, укажите в какой)

19. Если вы из Чолпон-Аты, в каком районе / части города вы проживаете?

20. Укажите, к какой возрастной группе вы принадлежите.

- Младше 16
- 17-21
- 22-30
- 31-40
- 31-40
- 51-60
- 61-70
- Старше 70

21. Пол

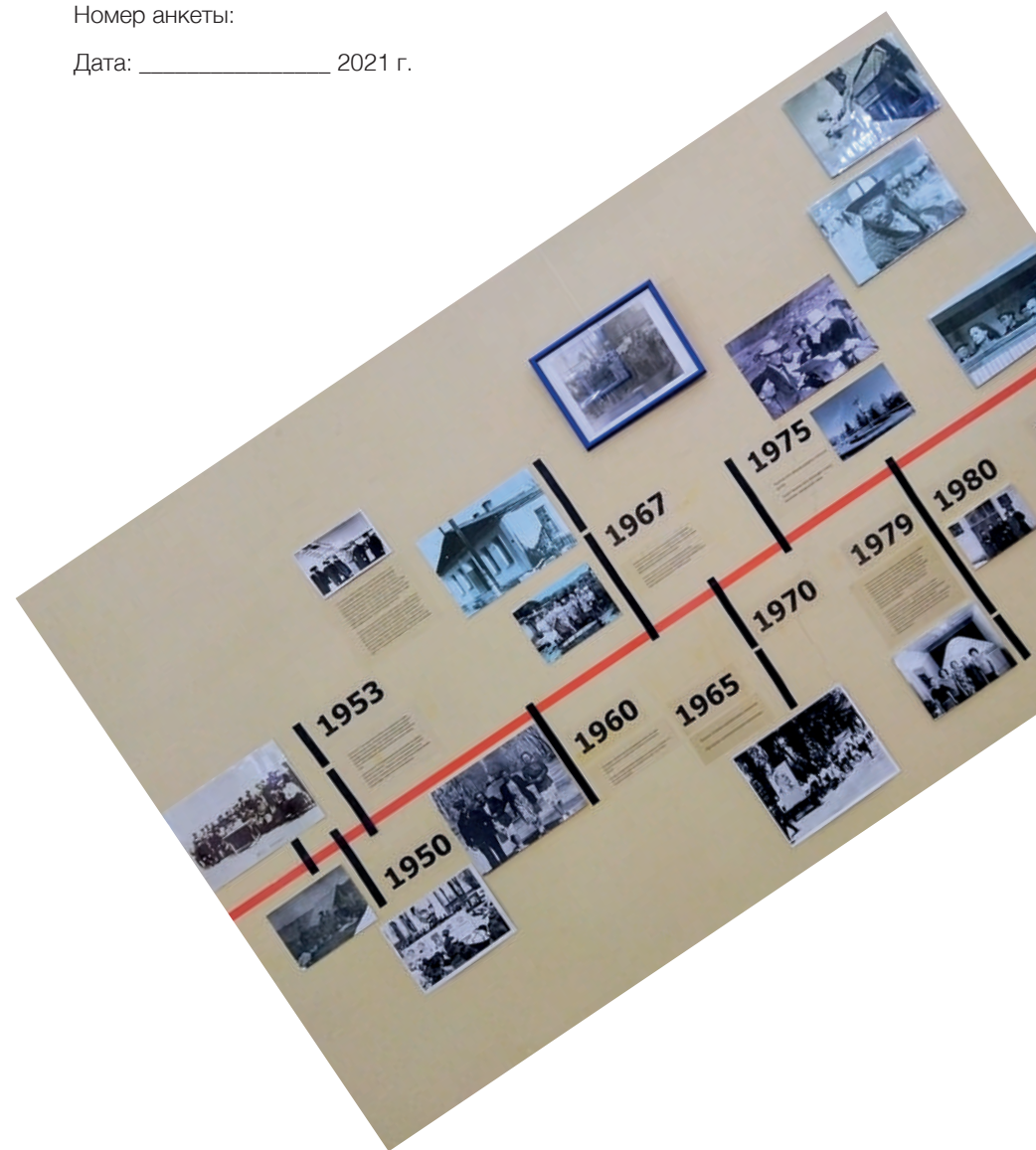
Жен.

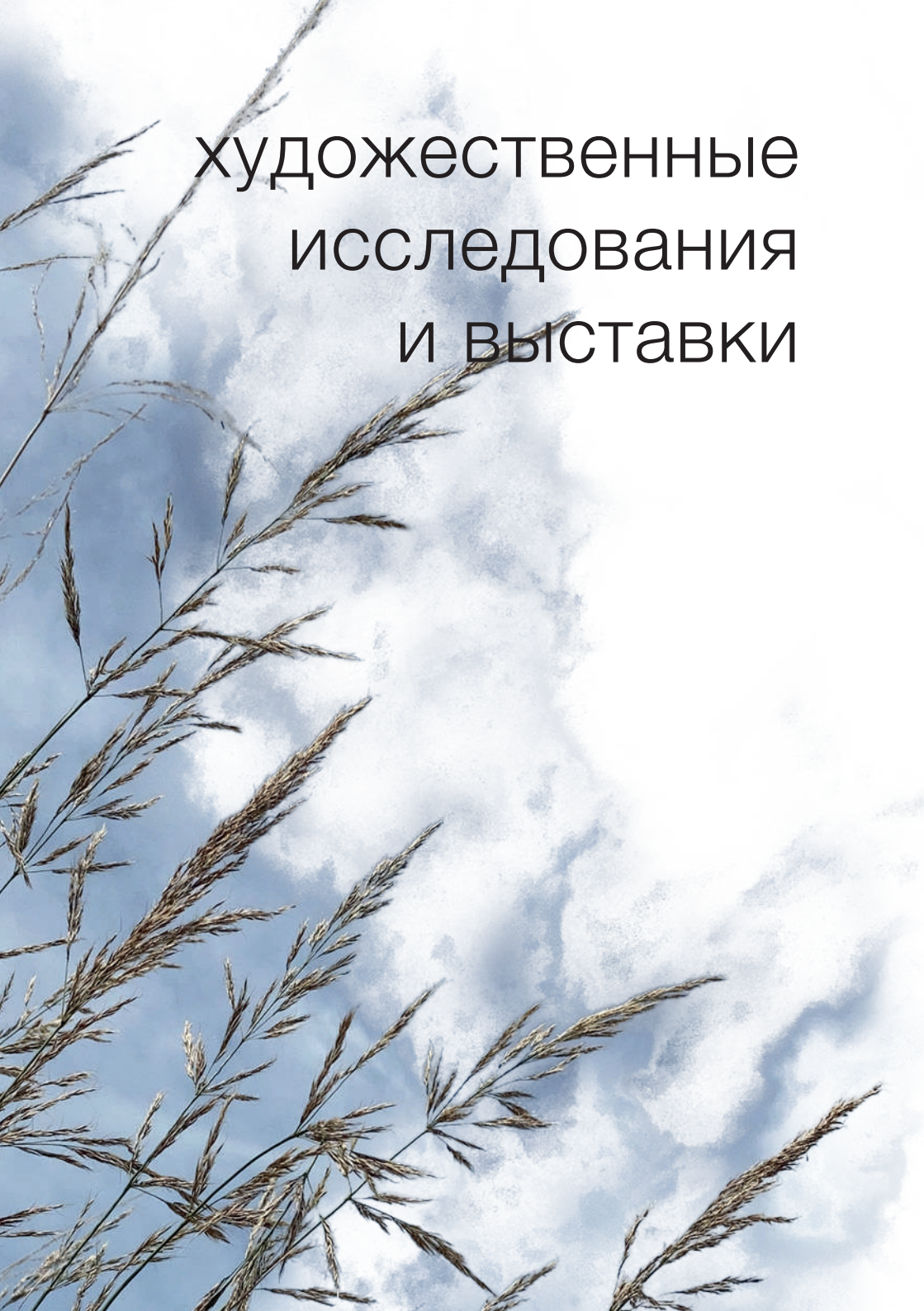
Муж.

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ:

Номер анкеты:

Дата: _____ 2021 г.

художественные исследования и выставки

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ

Тренерка: Диана Ухина

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД ВЫСТАВКОЙ (ЭТАП I):

- 1) выбрать примерную тему интереса или несколько тем – описать первые идеи – *что я хочу узнать? про что хочу рассказать?*
- 2) почитать литературу, поговорить с людьми, подумать, что интересно, посмотреть медийные материалы, понять интересна ли тема и что вы хотите сказать про нее;
- 3) определились с темой – начало работы – первый текст-концепт;
- 4) работа с материалами музея (например, выбрать экспонаты из коллекции музея), людьми, библиотечными материалами, интервью, анкеты и т.п. Добавить материалы других форматов (визуальное, аудио, запахи) – фото, архив, газеты, фильмы, материалы из личных предметов, городские объекты или предметы, книги, специально созданные тематические работы, живущими и работающими в городе художницами;
- 5) сбор материала, систематизация, проработка соотношения материала между собой;
- 6) подготовка элементов экспозиции – этикетаж, текст-концепт (*что, зачем и как делается*), сами работы, дополнительные элементы;
- 7) планирование монтажа выставки и предварительная подготовка всех материалов.
- 8) продумать экспозицию, идеи / послания и пространство;
- 9) подумать о дополнительной программе опционально – встречи, экскурсии, встречи с художницами, лекции, презентации, работа с материалом.

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД ВЫСТАВКОЙ (ЭТАП II):

- 1) проработать окончательный текст-концепт для распространения;
- 2) продумать и подготовить визуальное оформление выставки – афиша, визуальность, посты;

- 3) продумать репрезентацию в СМИ и соцсетях (сроки и публикации);
- 4) запустить рекламу выставки заранее – 10-14 дней.

ОТКУДА БРАТЬ ТЕМУ:

- из материалов коллекции музея – новые линии и темы из привычного материала через пересборку или работу с отдельными частями;
- из вашего личного интереса и опыта как сотрудников музея;
- из запроса жителей города, учеников;
- в привязке с государственным или местным праздником и значимым событиям для вашего города;
- выставить вместе ранее не выставляемые вместе работы.

МОЖНО ВЫБИРАТЬ РАЗНЫЕ «ПРИЗМЫ» ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ СВОЕГО ПОВЕСТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ / СОБЫТИЯ / ПРОЦЕССЫ.

Сы. Например, через:

- архитектуру;
- историю города;
- экологию;
- субкультуры;
- любимые или незнакомые места;
- местные истории и память населения города;
- личные истории, события и многое другое.

малобюджетные [музейные] выставки

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА «МУЗЕЙ
РАЗГРЕБАЕТ АРХИВЫ / МЕМОМУСОР»

КНММИИ им. Г. Айтиева, 2019-2020

Кураторки, исследовательницы: Лилит Дабагян, Оксана Капиш-
никова, Алима Токмергенова

Общий бюджет выставки: 2500 сом

Выставка site-specific с прямолинейным названием «Музей разгребает архивы» – это архивно-художественное исследование фрагментов истории повседневности Кыргызского национального музея изобразительного искусства имени Г. Айтиева (КНММИИ) второй половины 20 века через его внутренние документы со всеми их откровенностями.

ШАГ 1. Обзор, сортировка найденных в музейном подвале документов, предназначенных на отправку в макулатуру. Структурирование по категориям (год, тематика).

ШАГ 2. Определение фокуса и темы исследования, исходя из имеющегося материала, места и времени предстоящей выставки. В нашем случае, это помещение под лестницей, бывшем кабинете экскурсоводов / сувенирном магазине / буфете. Дата открытия назначена на 17 мая 2018 года.

ШАГ 3. Краудфандинг с помощью открытых мероприятий (лекции, кинопоказы), сбор средств на расходы.

ШАГ 4. Продумывание экспозиции. Сотрудничество с приглашенными знаковыми художниками.

#КЕЙСЫ

«...Ввиду фрагментарности материала, выставка “Музей разгребает архивы”, была не столько попыткой исследовать вдоль и поперек историю музея, сколько дофантазировать ушедшие эпохи. Поэтому мы предложили художнице Адинай Рыспаевой и художникам Эрмеку Дженишу и Марату Райымкулову интрепретировать выставленные архивные документы, в которых особенным образом преломлялись события большой истории. Объяснительные записки, заявления, протоколы и отчеты рассказывали: как сотрудников музея готовили к возможной ядерной войне, как работники оправдывались за прогулы собраний, по какому случаю пили алкоголь на рабочем месте, какие дефицитные продукты запрашивали по праздникам. Тяжеловесность и серьезность тем документов компенсировались (траги) комичностью языка рабочих записок, кажущейся абсурдностью (из-за временной дистанции) протоколов и стилем “комикс” художественных работ, которые все вместе трансформировали исторический документ в новый текст...» (фрагмент текста из каталога «Мемомусор», 2021)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА

«ИСКУССТВО И ЭМАНСИПАЦИЯ: О. МАНУИЛОВА И ЕЕ СОВРЕМЕННОЦЫ»

Мемориальный дом-музей О. Мануиловой, май 2015 г.

Кураторки выставки: Диана Ухина, Оксана Капишникова, Алина Токмергенова

Общий бюджет выставки: 5000 сом

Выставка поднимала вопросы положения женщины в обществе сегодня через работы советских художниц и архивный материал (фотографии, копии газет и официальных документов Советского периода) об эмансипации в Центральной Азии в 1920-30-х годах. В рамках выставки проведено две публичные лекции «Искусство и женская эмансипация в Советской Киргизии», «Искусство / Феминизм / Социальный порядок».

ШАГ 1. Определение темы и фокуса выставки.

ШАГ 2. Работа с литературой, периодикой Советского Кыргызстана за 1920-30 гг., с фотодокументами Государственного Центрального госархива, с фондами мемориального музея О. Мануиловой и КНММИИ им. Г. Айтиева.

ШАГ 3. Подготовка текстов, концепции, экспликаций..

ШАГ 4. Работа над экспозицией.

В экспозиции выставки были включены работы художниц Советской Киргизии Ольги Мануиловой и Лидии Ильиной, инфографика, архивные материалы, фотографии (1920 – 1960 гг.), копии официальных документов и статей из газет (1930 – 1950 гг.).

«...Представленные в экспозиции работы отражают именно трудовую и общественную идентичность женщины как определяющую. Разрабатывая выставку, мы включили в нее архивные материалы – фотографии, артефакты и копии статей из газет 1930-50-х годов – чтобы более широко обозначить контекст, в котором жили и работали художницы, и чтобы отобразить жизнь их современниц – простых работниц. Мы не можем знать позицию представленных художниц на вопросы действительного равенства и их критичности по отношению к политике власти, но, исходя из их деятельности, мы можем предположить, что все же они не были ангажированы в этом вопросе...» (фрагмент текста из каталога «Искусство и эмансипация: О. Мануилова и ее современницы», 2015).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОНЛАЙН ВЫСТАВКА

«Я СМОТРУ НА ТЕБЯ, ТЫ СМОТРИШЬ НА МЕНЯ»

(работа с современными нарративами и институциональной памятью музея)

КНМИИ им. Г. Айтиева, 2021

Кураторка-исследовательница: Диана Ухина

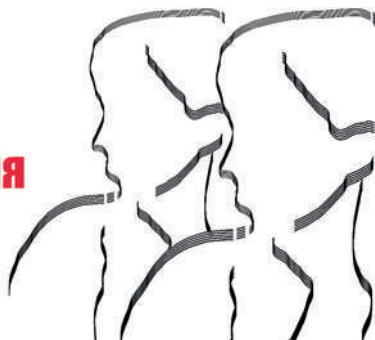
Данная исследовательская выставка – это представление визуального, образного языка художниц, живших и работавших в Советском Кыргызстане, представление истории изобразительного искусства Кыргызстана с 1930-х по 1990 годы через практику художниц.

Исследовательская выставка «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» это публичная архивация и циркуляция образов работ художниц через исследование материалов библиотеки (книги, каталоги выставок) Кыргызского Национального Музея Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева, их обработку и систематизацию.

Посмотреть выставку можно на сайте ci.kg.

**Я СМОТРУ НА ТЕБЯ
ТЫ СМОТРИШЬ НА МЕНЯ**

исследовательская онлайн выставка

Открыть

Открыть

Открыть

Открыть

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА «ЧОЛПОН-АТА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»

Кураторы выставки: Гулум Алымкожоева, Асель Соодокеева

Консультант выставки: Оксана Капишникова

Продолжительность: январь-февраль 2022 г.

Место: Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник, г. Чолпон-Ата, ул. Советская 69.

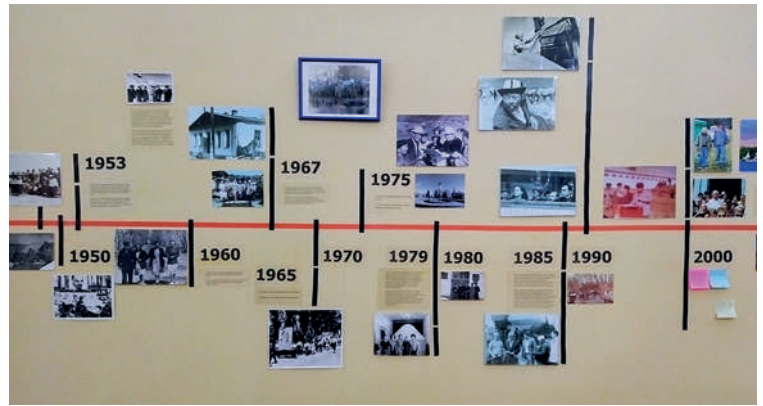
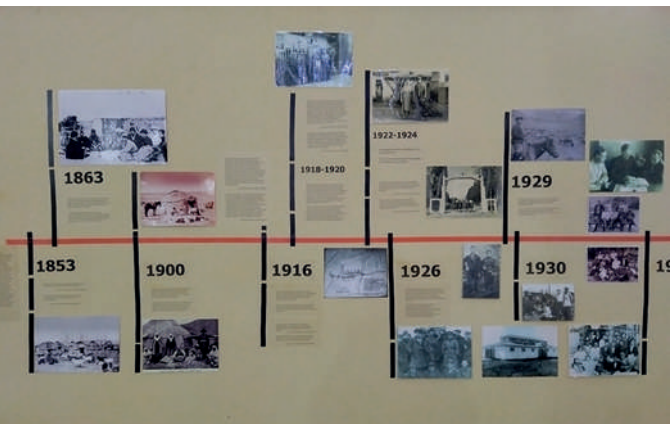
Исследовательская выставка «Чолпон-Ата: вчера и сегодня» представляет собой повествование истории города, начиная от ее легенд, заканчивая воспоминаниями местных жителей. Здесь музей является «рупором» и площадкой для объединения местного сообщества.

Музей предлагает на выставке поговорить о том, каким был город раньше, каким стал и каким будет; об отношении каждого из нас к городу Чолпон-Ата; о том, как мы любим свой город, как сделать наш город чистым, зелёным и красивым; о том, что надо помнить и знать историю своего города, в котором живешь и будут жить потомки.

На выставке раскрывается история возникновения и развития курортного города, легенды Чолпон-Аты, история Иссык-Кульского конезавода, знаменитой аллеи Раппопорта, переживания о природе, о деревьях, о личностях оставивших свой след в истории города. Посетители могут послушать живые голоса в аудиозаписи – личные истории местных жителей.

Посетители могут стать соучастниками выставки и оставить свой след на интерактивном листе – хронике Чолпон-Аты. Это могут быть истории и личные рассказы, теплые воспоминания связанные с городом, мысли и предложения по развитию города. А самое главное, мы надеемся, что появится больше патриотов, которые ещё больше будут ценить, любить и беречь свой город и станут возделывать «город-сад», «город мечты», солнечную Чолпон-Ату.

ВЫСТАВКА «В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ – ТРАДИЦИИ КОЧЕВНИКОВ»

Куратор выставки: Аида Алымова

Со-кураторы: Эркеайым Мадимарова, Жаныл Эсенкан кызы

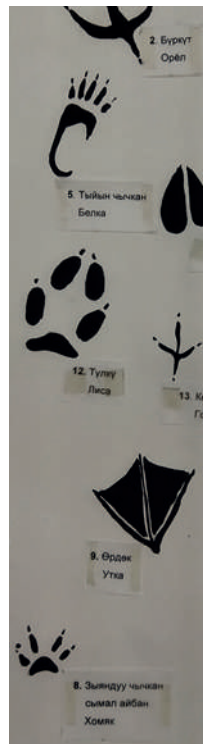
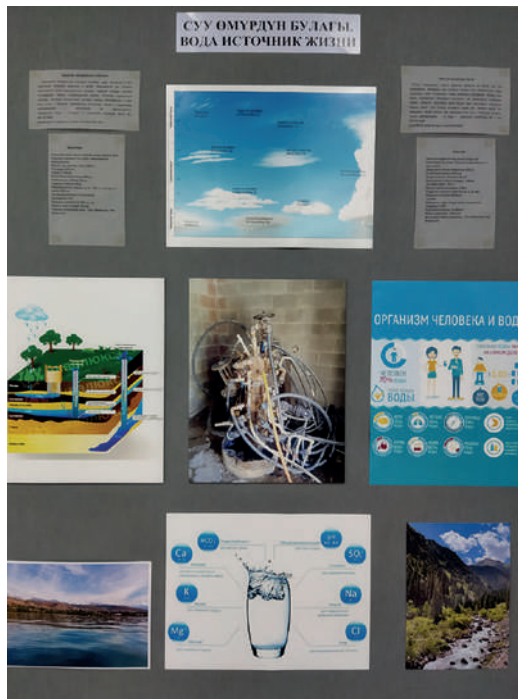
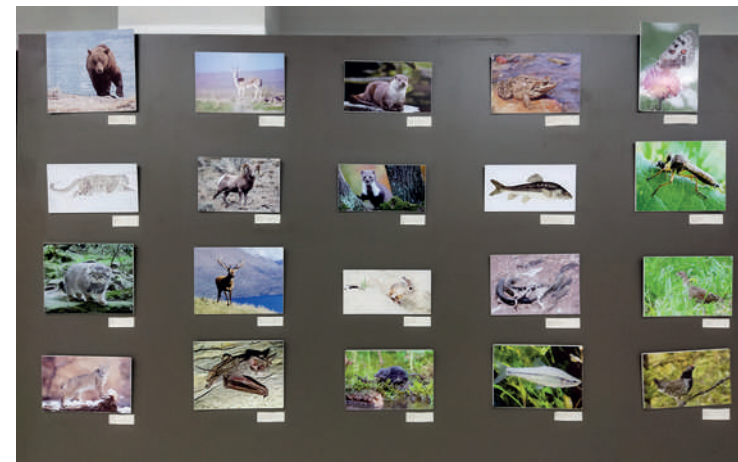
Продолжительность: январь-май 2022 г.

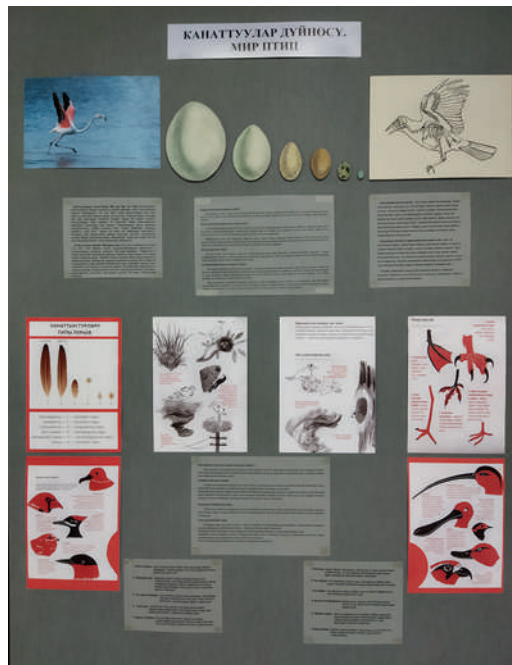
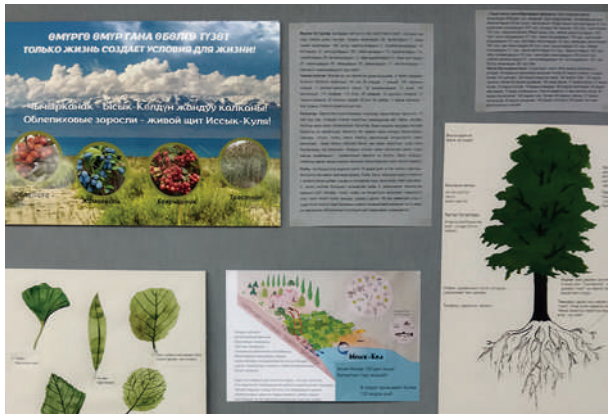
Место: Центр кочевой цивилизации им. Курманжан Датки (Чон Сары Ой)

Выставка посвящена экологии, окружающей природе Иссык-Кульской области и ее устойчивости. В создании участвовал коллектив Центра кочевой цивилизации, а также местные жители, которые давали интервью, фотографии. В экспозиции выставлена ручная мельница (жаргылчак), на которой посетители могут попробовать перемолоть зерна, или, используя дополненную реальность, послушать как поют птицы, населяющие местность. Выставка будет дополняться на протяжении года, а пока разрабатывается программа работы с местным сообществом, образовательные-развлекательные мероприятия для школьников, различные интерактивы для посетителей.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА «ФАНТОМНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

Кураторки выставки: Алтын Капалова и Оксана Капишникова

Продолжительность: 10-20 сентября 2021 г.

Место: Историко-краеведческий музей города Каракол

Образовательная часть

Однодневный семинар для сотрудниц_ков музея по темам: исследовательские выставки, кейс-стади малобюджетных выставок (Оксана Капишникова), введение в тему исследования и наработанный материал для выставки «Фантомные воспоминания» (Алтын Капалова); практическая работа над экспозицией выставки совместно с участницами_ками семинара.

Мы восстанавливаем по крупицам картину исторических событий 1916 года из воспоминаний, которые стирали с нашей памяти десятилетиями. Несмотря ни на что, Үркүн продолжает жить в памяти людей: в каждой устно переданной истории семьи. В пересказах третьего и четвертого поколения эти истории остаются трагическими и полными сопереживания... Потому что мы понимаем, что это было несправедливо по отношению к людям, которые стали частью большой вынужденной миграции. Потому что мы знаем, что никто не ответил за смерть, боль, лишения, невзгоды людей, которые бежали через перевалы, чтобы просто выжить. Потому что мы чувствуем, что память убитых людей не была почтена достойным образом.

Жертвы событий, начавшихся в 1916 году, остались в истории Кыргызстана беженцами, чьи имена стёрты из официальной истории, но не стёрты из истории их семей. Мы, внуки и правнуки, бежавших в Китай людей, как будто испытываем фантомные боли в наших сердцах. И, кажется, что единственный путь реабилитации – говорить об этой трагедии.

Выставка «Фантомные воспоминания» – это художественная визуализация историй семей, бежавших в Китай в начале прошлого века. Это не историческая выставка, потому что в наших музеях не сохранились памятники событий столетней давности, хотя есть памятники тысячелетней давности. Это не историческая выставка, потому что для советского музея Үркүн и его жертвы не имели ценности.

«Фантомные воспоминания» – это попытка вкратить в официальный исторический нарратив живые голоса людей, кто хранит в своих сердцах память об Үркуне. Это попытка через боль «маленького» человека рассказать о большой исторической трагедии, которая унесла жизни тысяч взрослых и детей, оставила тысячи людей без крова, земли и скота, отняла здоровье у многих тысяч людей, оставила нестерпимую боль от увиденных смертей и страданий близких людей. Эти истории легли в основу выставки «фантомных воспоминаний».

параллельные программы в рамках выставок

КОММУНИКАЦИИ И ПРАКТИКИ КРЕАТИВНЫХ ПОДХО- ДОВ В РАБОТЕ С МУЗЕЙНОЙ АУДИТОРИЕЙ

Тренерка: Алима Токмергенова

На третий день образовательных семинаров Музей участия мы также провели для участниц_ков сессию по арт-терапии на берегу Иссык-Куля. Для работы с коллажами мы использовали распечатки копий произведений художниц Кыргызстана из экспозиции исследовательской онлайн выставки «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня».

Для проведения арт-терапии с посетителями рекомендуется:

- 1) вы можете выбрать определенную тему, связанную с экспозицией в вашем музее либо с предстоящей выставкой. Фокусировка и сужение темы может помочь с выбором используемого материала и аудиторией;
- 2) вы можете заранее набрать группу желающих, зафиксировав дату и время мероприятия. Проводить сессию можно в любом месте, как в музее, так и вне;
- 3) предложите аудитории поразмыслить на заданную тему и выразить мысли с помощью картинок, которые можно складывать в коллаж в любой форме, используя дополнительно краски, карандаши, ручки и тому подобное;
- 4) по окончании сессии можно предложить участникам показать свои работы и рассказать о чем они.

Такие сессии можно проводить с аудиторией любого возраста, в любом формате, используя имеющиеся материалы: распечатки, цветную бумагу, акварель, карандаши, глину, пластилин и так далее.

#ПРАКТИКА

ОПЫТЫ ОРГАНИЗАТОРОК ПРОЕКТА МУЗЕЙ УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ ВЫСТАВОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.

ПРИМЕР 1. Исследовательская выставка «Искусство и эмансипация: О. Мануилова и ее современницы» в мемориальном доме-музее О. Мануиловой (2015).

В рамках выставки проведено две публичные лекции:

- 1) «Искусство и женская эмансипация в Советской Киргизии» в кинолектории КНММИИ им. Г. Айтиева, лекторка Оксана Капишникова;
- 2) «Искусство / Феминизм / Социальный порядок» в актовом зале художественного училища им. С. Чуйкова, лекторка Диана Ухина.

ПРИМЕР 2. Экскурсия в рамках выставки современного искусства «Красная таблетка» в КНММИИ им. Г. Айтиева (художественный коллектив СИ, 2018).

Экскурсия состоялась не по самой выставке, а вне музея – по монументам (Борцам революции, Курманжан Датка, Айкол Манас, Эл куту, комплекс Манас) и продолжала тему памяти, затронутую на выставке. Маршрут был построен на основе исследований памятников и текстов, написанных участницами_ками художественного коллектива СИ «Монументы Бишкека». Экскурсию вела Алима Токмергенова.

ПРИМЕР 3. Арт-терапия в рамках исследовательской онлайн выставки «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» (художественный коллектив СИ, кураторка: Диана Ухина, 2021).

Арт-терапия прошла в мемориальном музее С. Чуйкова в рамках исследовательской онлайн выставки «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» (<https://ci.kg/exhibition>). Во время арт-терапии мы предложили гостям попробовать технику ручного коллажа, используя распечатанные копии работ художниц Советского Кыргызстана (О. Мануилова, Е. Малеина,

Л. Ильина, Д. Игнатьева, А. Садыкова). Место для сессии выбрано в связи с тем, что в этом же доме когда-то была мастерская Евгении Малеиной, сейчас одну из комнат занимает небольшая экспозиция, посвященная художнице.

ПРИМЕР 4. Программа в рамках Дня музеев в мемориальном доме О. Мануиловой: арт-терапия и мультимедиа сеанс выставки «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» (художественный коллектив СИ, 2021).

В рамках ежегодной акции Ночь в музее мы предложили посетителям сделать коллажи из копий работ художниц Советского Кыргызстана, вошедших в экспозицию исследовательской онлайн выставки «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» (ci.kg), а также попробовать вылепить что-либо из глины (ведь мы находились в доме-музее народной художницы Советского Кыргызстана, скульптора Ольги Мануиловой) под присмотром профессиональных скульпторов. Важной частью вечера стала видео-аудио-инсталляция в одной из комнат, где на проекции под авторскую музыку и ди-джей микс демонстрировались электронные копии работ Ольги Мануиловой, Евгении Малеиной, Лидии Ильиной, Айнагуль Садыковой и др. художниц, работавших в 1930-1990 годы в Кыргызстане.

КОММУНИКАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

Рекомендации, основанные на нашем опыте

За 2 недели до мероприятия:

- электронная рассылка приглашений по адресам из своей базы (собираются во время мероприятий + визитки, сайты, знакомых и друзей);
- электронная рассылка пресс-релиза по всем имеющимся адресам журналистов, информационных агентств, СМИ. Можно лично позвонить журналистам, они всегда в поисках новых тем;
- создаем мероприятие на Фейсбук, создаем публикации в Телеграм и Инстаграм (приглашаем своих друзей и знакомых, пишем о Программе, отвечаем на вопросы);
- просим помочь в распространении информации друзей, подруг, коллег.

За 1 неделю до мероприятия можно выложить в Инстаграм процесс подготовки к мероприятию, информацию о выставке, Программу, всё, что считаете важным. Можно написать о работах, которые будут выставлены в экспозиции. **После мероприятия** можно написать о том, как все прошло, ваши мысли, комментарии, отзывы посетителей и, конечно, фотоотчет.

ПУБЛИКАЦИИ, КАТАЛОГИ, ЗИНЫ

Зин – сокращенное от англ. magazine (журнал). Любительское малотиражное издание на любую тему. Может быть любого формата, в любом количестве, маленьким тиражом или ручная работа в единственном экземпляре. Из чего может состоять зин или каталог: кураторский текст, фотографии экспозиции, экспликации к ним, тексты художниц/ков или дополнительные комментарии.

КОММУНИКАЦИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПЛАН

СМИ И СЕТИ

МЕРОПРИЯТИЕ

#ПАМЯТКА

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тренерка: Мунара Корпотаева

Проект от лат. projectus замысел, идея, образ, намерение, обоснования, план. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.

Временный характер проекта означает, что у любого проекта есть определенное **начало и завершение**. Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта или признано, что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в проекте. «Временный» не обязательно предполагает краткую длительность проекта. Временный, как правило, не относится к создаваемому в ходе проекта продукту, услуге или результату. Большинство проектов предпринимается для достижения устойчивого, длительного результата. Каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или результата.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:

- **цель проекта** или конечный результат;
- **срок реализации проекта** (время, за которое проект планируется и разрабатывается);
- **сложность проекта** – проекты могут быть простыми, они реализуются за одну единицу времени, и могут быть составными, куда входят другие подпроекты и, как правило, они растянуты во времени, и их успех зависит от многих факторов;
- **календарный план проекта** – каждый проект состоит из шагов, по которым осуществляется его разработка;
- **бюджет проекта** – стоимость ресурсов человеческих и иных, которые привлекаются для реализации проекта.

ЦЕЛЬ

СРОК

СЛОЖНОСТЬ

ПЛАН

БЮДЖЕТ

#ПАМЯТКА

СТРУКТУРА ПРОЕКТА:

- информация о заявителе;
- описание проекта;
- график реализации проекта;
- бюджет проекта;
- ожидаемые результаты проекта;
- мониторинг и оценка проекта.

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Менеджер проекта или руководитель проекта (международный термин project manager) – это человек, который несет ответственность за достижение целей, то есть за конечный результат проекта.

Команда проекта. Управление проектной командой. В процессе определения действий проекта создается список навыков необходимых для его реализации. Далее подбирается проектная команда. Первый шаг – определение ролей, ответственности и подотчетности. Второй шаг – найти людей, которые будут выполнять проект. Они могут прийти из организации или быть наняты.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риск – это неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций, следствием которых является понесение убытков или снижение эффективности проекта. Учет возможных рисков при анализе проекта и управление ими на последующих фазах проектного цикла позволяет свести последствия рисков к приемлемому минимуму.

СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

Бюджет должен быть представлен в виде таблицы. Ниже представлены примеры возможных пунктов бюджета. Бюджет формируется исходя из потребностей в рамках проекта.

Пункты в таблице:

- название работы/обслуживания;
- единичная стоимость;

- количество;
- сумма, запрошенная с фонда;
- сумма, запрошенная с других источников;
- общая сумма.

Оборудование:

- компьютер;
- принтер;
- фотоаппарат;
- другие.

Обслуживание:

- аренда транспортных средств;
- публикация брошюры / справочника;
- аренда эфирного времени;
- общая сумма.

Канцелярские расходы:

- бумага;
- карандаш, ручка;
- пакет для участников конференции, тренингов и т.д. (папка, карандаш, блокнот и др.);
- общая сумма.

Коммуникационные расходы:

- телефон (мобильный, факс и т.д.);
- оплата городского телефона;
- интернет;
- общая сумма.

Операционные расходы:

- офисная аренда;
- монтаж сигнализации;
- горючее;
- другие расходы;
- общая сумма.

Непредвиденные расходы (1%):

- банковские расходы (1%);
- общая сумма проекта.

АРАЛАШ-1. В течение месяца в рамках проекта Artist in Residency художница из Грузии Нини Хурошвили вместе со студентами ArtEast работала над созданием экспериментального зина. 8 студентов ArtEast активно занимались своими индивидуальными проектами, работая над идеями, которые их интересовали.

Сбор материалов, обсуждение формата, бумаги, переплета, презентации и чаепития – стали приятным рабочим процессом.

https://issuu.com/ninikhuroshvili1/docs/for_online_small

АРАЛАШ-2 – результат воркшопа Лизаветы Герман, искусствоведки и кураторки из Киева.

Воркшоп был посвящен креативному письму и проходил среди студентов школы современного искусства ArtEast при поддержке программы «Гражданское участие» Фонда Сороса-Кыргызстан и программы арт резиденций проекта Арт Проспект.

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/210303_sz_aralash_3_en_ru

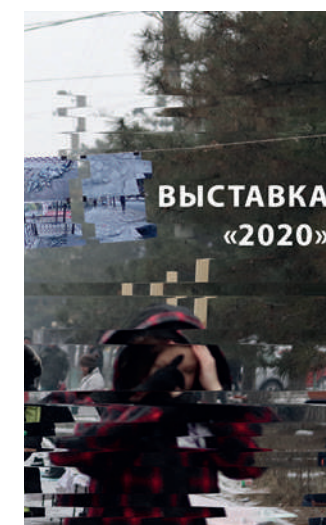
АРАЛАШ-3 – сборник творческих работ о пандемии авторов и авторок из Кыргызстана, отражающих через сложившуюся в мире, в повседневной жизни и в нашем сознании новую реальность.

Публикация создана Бишкекской школой современного искусства при поддержке Международной организации культурного обмена CEC ArtsLink.

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/docs/aralash_3

АРАЛАШ-4 – это зин-каталог выставки “2020”, которая прошла на барахолке около Ортосайского рынка как реакция на события прошедшего года.

На выставке были собраны работы в виде рисунков, фотографий, плакатов с митингов и другие художественные образы, которые вошли в этот выпуск “Аралаш”.

<https://bishci.com/archive/aralash4.pdf>

АРАЛАШ-5 посвящен арт-экспедиции в Талас и Таласскую область, в которую отправилась команда Бишкекской Школы Современного Искусства (БиШСИ) весной 2021 года.

Цель арт-экспедиции – провести фестиваль “Талас. Кино. Искусство”, провести воркшопы с местными жителями, работниками культуры, а также посетить все местные музеи. О том, что из этого получилось, читайте в выпуске №5.

АРАЛАШ-6 – это зин-каталог экологического арт-фестиваля TRASH-3, который проходил в 2021 году в рамках исследования “Искусство + Экология” и был посвящен проблемам экологического равенства. В связи с ситуацией пандемии в 2021 году арт-фестиваль прошел в несколько этапов, которые включали в себя работу над исследовательской базой, серию образовательных мероприятий в онлайн и в оффлайн режиме, а также публичные события с презентацией в жилмассиве Алтын-Казык, что расположен рядом с полигоном.

Музей участия

Данный **АРАЛАШ-7** – это зин-каталог образовательной программы Музей участия для работников музеев Иссык-Кульской области, по окончании которой участницы провели исследования и создали две исследовательские выставки. В зин включены материалы трехдневного семинара по исследованию аудитории, методологии художественного исследования, проектному менеджменту, коммуникациям и арт-терапии, а также экспозиции выставок в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки (с.Чон Сары Ой) и историко-краеведческом музее-заповеднике в г.Чолпон-Ата. Данный зин может быть использован как пособие образовательного характера по созданию исследовательской, художественной выставки, в том числе с малыми бюджетами.

*МУЗЕЙ – это площадка для
выстраивания полифонических связей
музея и различных групп населения,
сообщества, индивидов, где совместно
через критический / конструктивный
диалог формируется понимание
настоящего и будущего через знания
прошлого.*

Бишкекская Школа Современного Искусства (БиШСИ) – это динамическая онлайн и оффлайн площадка, которая предлагает на своей базе аккумулировать и продвигать практики, рассуждения, опыты искусства в разных его проявлениях как на уровне медиумов, так и на уровне художественных решений / жестов / актов.

Сайт: bishci.com

Телеграм: t.me/bishci

Instagram: [bishek_art_school](https://www.instagram.com/bishek_art_school)

Facebook: [bishartschool](https://www.facebook.com/bishartschool)

Эл.почта: bishkekartschool@gmail.com

