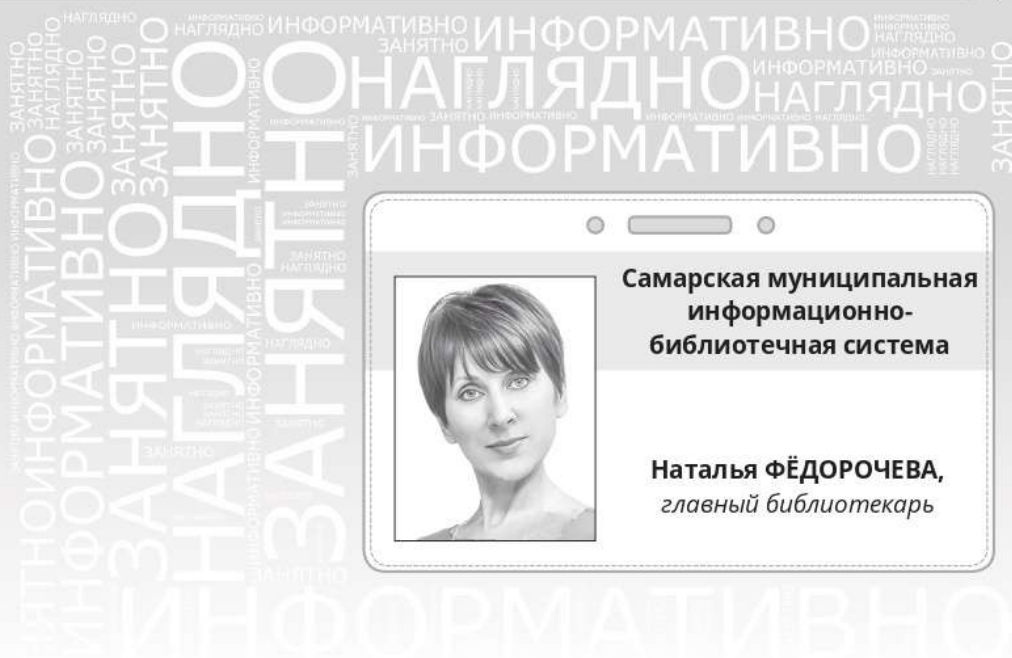


**НАГЛЯДНО.
ЗАНЯТНО.
ИНФОРМАТИВНО**

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЙ**



ВЫСТАВКА, КАК В ГАЛЕРЕЕ

- **СОЗДАЁМ ТЕРРИТОРИЮ СМЫСЛОВ**



С появлением в регионах библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта «Культура», мы видим всё больше интересных примеров организации пространств, в том числе отведённых под выставки картин и фотографий. Грамотно оформленные, такие площадки могут стать визитной карточкой учреждения, усилить его роль как просветительского и зрелищного центра. Однако при всех обрётённых возможностях и ресурсах у специалистов иногда оказывается недостаточно компетенций для подготовки вернисажа музейного или галерейного формата, ведь мало у кого из наших коллег есть необходимые навыки в этой области. На примере экспозиции, открытой в Библиотеке № 8 СМИБС, расскажу, каким вопросам и аспектам уделить особое внимание, чтобы с успехом воплотить задуманное.

ТРИ ШАГА К УСПЕХУ

В Библиотеке № 8 на протяжении последних лет выставочная работа входит в число приоритетных направлений. Включение в план мероприятий художественных экспозиций и профессиональный подход к их организации позволяют повышать

престиж учреждения, его востребованность, формировать единый стилиевой образ. Заметным развитием этой деятельности и увеличением видового разнообразия выставок мы отчасти обязаны региональному отделению Творческого союза художников России, с которым у нас налажено тесное сотрудничество. Благодаря поддержке его представителей в библиотеке можно было увидеть работы ведущих живописцев и фотографов области, чьи имена хорошо известны не только в регионе, но и за его пределами: художников-монументалистов Вячеслава Герасимова и Александра Нагнибеды, лауреата международных и всероссийских конкурсов Елены Фоминой и др.

При всех преимуществах и возможностях такое партнёрство накладывает на нас ответственность за качество представленной на суд зрителей экспозиции, грамотность концепции. И это при том, что в библиотеке отсутствует специальное пространство — для экспонирования полотен используется оборудованное для данной цели и наиболее посещаемое помещение абонементов. В настоящей статье хотелось бы не только поделиться с читателями успешным опытом, но и рассказать о трудностях, которые могут возникнуть в ходе подготовки художественных выставок.

При их организации необходимо придерживаться определённых правил. Алгоритм традиционно включает в себя продумывание идеи, написание детального плана, оформление, сопровождение экспозиции и подведение её итогов. Всё это, по сути, можно свести к трём шагам: создание концепции, планирование и реализация проекта.

В каждом мероприятии участвуют три ключевые фигуры:

- автор работ;
- заказчик. В нашем случае это библиотека. Она назначает ответственного за осуществление всех этапов мероприятия, при необходимости выделяет средства на организацию выставки, иногда подключается к разработке концепции;
- куратор. Играет определяющую роль в «коммуникации» между зрителями и произведениями искусства.

Успешность выставки зачастую зависит от того, насколько слаженно взаимодействуют три стороны творческого процесса. И если задачи первых двух понятны, то об обязанностях последнего стоит поговорить подробнее.

ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ КООРДИНАТОР

В задачи куратора входят: разработка концепции, определение целей выставки, её аудитории, формирование команды, привлечение партнёров, сбор экспонатов, создание структуры экспозиции и наполнение её смыслами. Иными словами, он управляет творческим процессом на протяжении всего проекта, от появления идеи до окончания реализации.

Представим алгоритм действий куратора, в качестве которого в СМИБС выступает автор этих строк. Давая рекомендации, для наглядности мы будем делать отсылки к нашему опыту подготовки и проведения выставки «Мастера русского слова. Портретная галерея Вячеслава Герасимова», организованной согласно представленным ниже правилам.

Этап I. Проектирование

Куратор проводит предварительное исследование возможностей и потребностей организации, а также запросов целевой аудитории. Формулировка темы и концепции выставки зависит от направления деятельности конкретного учреждения, от того, кто его постоянные посетители. Немаловажное значение имеет наличие технического оборудования — в частности, подвесной системы для закрепления экспонатов в оптимальном положении. Составляется список потенциальных творческих партнёров, чьи работы предполагается демонстрировать. На этом же этапе необходи-

В целом у куратора есть четыре функции:

- ◆ **аналитическая (выбор актуальной темы);**
- ◆ **коммуникационная (взаимодействие с представителями СМИ);**
- ◆ **социально-преобразовательная (положительное воздействие на зрителей с помощью художественных средств);**
- ◆ **творческая (выбор способов и инструментов реализации проекта).**



■ Картины размещаются в пространстве не случайным образом. Композиция определяется ещё на предварительном этапе и в обязательном порядке согласовывается с автором

Куратор достаточно свободен в своих действиях и решениях, однако он должен учитывать пожелания и предпочтения автора, а также запросы и интересы целевой аудитории.

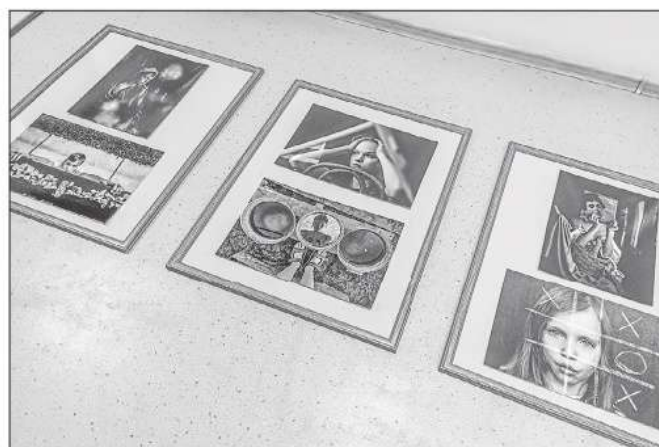
мо изучить портфолио авторов, отобрать произведения, после чего окончательно уточнить тему.



Название юбилейной экспозиции «Мастера русского слова. Портретная галерея Вячеслава Герасимова» появилось не сразу. Дело в том, что заслуженный художник России не ограничивал себя каким-то жанром. Он создавал пейзажи, натюрморты, витражи, барельефы, монументальные панно. Вместе с тем его кисти принадлежит целый ряд портретов выдающихся деятелей нашей страны разных эпох, таких как Г.А. Потёмкин, П.А. Столыпин, Ф.Ф. Ушаков, Г.К. Жуков и др.

Поскольку выставка планировалась к экспонированию в молодёжной библиотеке, одним из приоритетных направлений которой является знакомство читателей с поэзией Серебряного века, круг отобранных картин сузился в основном до портретов писателей данного периода, чьи произведения входят в школьную программу по литературе. Исходя из этого была сформулирована тема предстоящей экспозиции. Заголовок подчеркнул неразделимость двух составляющих — художника и созданных им образов.

Идея состояла в том, чтобы не только поновому взглянуть на работы Вячеслава Герасимова,



Подготовительная работа начинается с составления макета — выкладки экспонатов на горизонтальной плоскости

отличающиеся минимализмом авторской «речи» и скупостью композиции, но и по-другому осмыслить произведения талантливых писателей, а также узнать о личности художника через его литературные предпочтения. Ведь, по воспоминаниям вдовы живописца Ирины Викторовны Карповой, он создавал портреты только своих любимых авторов — М.А. Шолохова, Е.А. Евтушенко, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама и др.

Этап II. Планирование

На данной стадии куратор переходит к планированию и творческому воплощению задуманного, разработке оптимальной структуры экспозиции. Это сложный процесс, в результате которого рождается проект оформления пространства и разме-

■ *Своего рода триптих портретов поэтов Серебряного века стал главным эмоциональным звеном выставки «Мастера русского слова»*



■ *Образец этикетки с информацией о полотне. Такими табличками должен сопровождаться каждый объект*



щения предметов искусства таким образом, чтобы раскрыть идейное содержание выставки. Нужно проделать следующие шаги.

Составить схему расстановки экспонатов.

Разрабатывая макет, координатор может попробовать разные варианты размещения и группирования картин в выбранном помещении.

✍ В случае с выставкой «Мастера русского слова» куратором с самого начала был предложен хронологический порядок расположения работ (не по дате создания портретов, а по периодам творчества представленных писателей). Однако воплощению идеи мог помешать, казалось бы, несущественный нюанс — полотна были заключены в разностилевые рамы. После составления макета стало ясно, что некоторые картины, которые по замыслу должны висеть рядом, не всегда хорошо смотрятся вместе.

Так, портрет М.В. Ломоносова согласно концепции следовало разместить в са-

■ *Продвижение мероприятия, в том числе подготовка афиши, — одна из задач куратора*



мом начале экспозиции, но размеры и обрамление картины, технические возможности пространства не позволяли это осуществить. Было найдено оптимальное решение — расположить работу в центре выставки на мольберте, а не на подвесах, таким образом выделив её из общего ряда и тем самым подчеркнув значимость вклада выдающегося учёного и литератора в историю русского слова, причём без нарушения хронологического порядка. К слову, полагаем, и сам художник хотел обратить внимание на величие образа Михаила Васильевича в русской науке и культуре, учитывая монументальные размеры портрета. Кстати, именно схема расположения экспонатов продиктовала нам план ведения экскурсий.

Выделить основные эмоциональные группы.


Для усиления воздействия на посетителей работы группируются в единый зрительный ряд.

✍ На нашей экспозиции эта задача выполнялась за счёт составления в центральной части выставки композиции из трёх портретов известных поэтов Серебряного века — А.А. Блока, М.И. Цветаевой и О.Э. Мандельштама. Они были объединены по трём признакам: хронологически (по периоду творчества), визуально (по стилю оформления рам) и по смыслу. Марина Цветаева поклонялась Александру Блоку, который был её старше, как божеству, многому училась у него, а к своему сверстнику Осипу Мандельштаму относилась, словно к собрату по ремеслу.

Подготовить этикетаж.

Выставка не может считаться законченной, если к художественным произведениям нет со-

проводительной информации. Текст этикетки должен содержать необходимые данные об экспонате: имя и фамилию автора, название, год и место создания, технику исполнения, размеры полотна.

 В отличие от залов музеев и галерей, в библиотеках, как правило, не предусматривается специальных табличек с описаниями под каждую новую экспозицию в зависимости от её концепции, и обычно они крепятся непосредственно к рамам, а не к стене. Впрочем, это не аксиома, вы можете исходить из собственных ресурсов и пространственных возможностей.

Задать временные рамки.

Куратор с заказчиком, а также автором или его представителем определяют длительность функционирования выставки, после чего составляется план работы, который также согласовывается со сторонами. Последний предусматривает подготовку сопутствующей показа программы (она может включать лекции, встречи с художниками, просмотр фильмов, перформансы, дискуссии и др.), рекламную кампанию (коммуникацию со СМИ, составление пресс-релиза, печать афиш, пригласительных билетов), а также решение возникающих в процессе проблем.

Внести коррективы.

На этой стадии куратор делает необходимые исправления: чем их меньше, тем выше качество проделанной работы и тем больше шансов, что заказчик и художник утвердят проект.

Этап III. Реализация

Экспозиция «Мастера русского слова» демонстрировалась на протяжении четырёх месяцев. За это время было проведено более 40 индиви-

Успех выставки можно оценить по следующим критериям:

- ◆ *актуальность;*
- ◆ *высокий показатель посещаемости;*
- ◆ *привлекательность экспозиции, её высокая оценка со стороны публики;*
- ◆ *доступность, понятность творческого «высказывания»;*
- ◆ *уникальность.*

дуальных и групповых экскурсий (по предварительной записи), на которых рассказывалось как о живописце, так и о представленных на портретах литераторах.

Важным мероприятием, способствовавшим активному привлечению посетителей наряду с экскурсиями и рекламной деятельностью, явилась церемония открытия экспозиции, на которую были приглашены члены Творческого союза художников России и молодёжь. Почётной гостьей стала Ирина Викторовна Карпова, вдова В.Д. Герасимова, поделившаяся своими мыслями о наследии близкого человека, воспоминаниями о годах совместной жизни. В дар библиотеке она передала книгу о своём муже, подписанную её автором — Владимиром Николаевичем Востриковым, который, к сожалению, не смог присутствовать на презентации.

Выставка «Мастера русского слова» стала успешным мероприятием, которое посетило много гостей. Притоку зрителей способствовало размещение экспозиции на абонементе. Внимание читателей, пришедших за книгами, было прикова-

■ *Небольшим концертом открылся вернисаж, посвящённый 50-летию творческой деятельности монументалиста Александра Нагнибеды*



■ **Фотохудожница Елена ФОМИНА (на фото крайняя справа) лично представила свои работы посетителям**



но к портретам писателей, выполненным заслуженным художником Вячеславом Герасимовым. Вокруг образов, представленных на портретах, постоянно велись споры, люди по-разному высказывались об авторских приёмах.

О востребованности проекта можно судить и по интересу со стороны СМИ — о нём писали на информационных порталах, в прессе; на телевидении вышла специальная передача об экспозиции. Это вдохновило нас на новые начинания. Так, материалы выставки впоследствии легли в основу цикла лекций, посвящённых поэтам Серебряного века.

В последние годы мы всё чаще представляем творчество не только известных, но и начинающих фотографов, тем самым давая шанс авторам реализовать себя, получить признание публики. Так формируются новые точки роста, создаются дополнительные возможности для привлечения заинтересованных пользователей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Наработав определённый опыт, мы вскоре набрались смелости и обратились с предложением об организации экспозиции к А.В. Нагнибедде, который долгие годы возглавлял региональное отделение Творческого союза художников России и преподавал в самарских вузах. Прежде чем взяться за подготовительную работу, координатор провёл не один час, беседуя с мастером и выясняя его профессиональные и личные предпочтения.

Оказалось, что Александр Вениаминович не любит ограничивать себя какими-либо рамками, не является приверженцем одного стиля или направления в живописи. Художник считает, что, запечатлевая образы, он тем самым «останавливает время», сохраняет память о людях, событиях, предметах, эмоциях, показывает необычное в обыденном. Эта позиция и определила идею выставки, названной куратором «Есть только миг...» и объединившей картины, разные по жанрам и технике.

В нашей копилке есть ещё один интересный проект — «Геометрия жизни», в рамках которого были представлены работы победителя и лауреата международных и всероссийских конкурсов Елены Фоминой.

Убеждены, художественные экспозиции в библиотеке могут готовиться наряду с книжными. Разрабатывая тот или иной проект, помните, что речь идёт не столько о представлении визуального ряда в физическом пространстве, сколько о создании территории смыслов, где есть место спорам, диалогам, размышлениям, рассуждениям. В такой эмоционально-образной среде экспонаты становятся своего рода «актёрами» и играют свой спектакль под руководством талантливого «режиссёра».

