

Роль дисциплины «Концептуальные выставки» в образовательном процессе

М. Н. Чеснокова

Музей-институт семьи Рерихов,
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 18-я линия, 1, литер А;
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2

Для цитирования: Чеснокова М. Н. 2018. Роль дисциплины «Концептуальные выставки» в образовательном процессе. *Вопросы музеологии*, 9 (2), 185–190.
<https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2018.205>

Статья посвящена учебной дисциплине «Концептуальные выставки». Определяется ее место в ряду других дисциплин, затрагивается вопрос о необходимости корректного употребления терминов, в том числе верной трактовки понятия «концептуальная выставка». Наряду с выставками, соответствующими общепринятой классификации, существуют те, что не вписываются в традиционные рамки, задействуют нетривиальные экспозиционные решения и по своей сути являются формой авторского высказывания. Концептуальной выставке как отдельному явлению присущи определенные характеристики. Раскрытие этого понятия невозможно без обращения к феномену независимого кураторства, демонстрирующему смелое раздвигание привычных границ экспозиции, выдающуюся творческую свободу. Примером могут служить такие фигуры, как Харальд Зеeman, Сет Сигелауб, Люси Липпард. В процессе обучения будущим кураторам должны быть предоставлены возможности для развития креативности, гибкости, способности к импровизации, то есть качеств, необходимых для построения и презентации выставочного текста, выстраивания коммуникации с посетителем выставки. Этому способствуют творческие задания, в рамках которых студенты учатся нестандартно подходить к разработке концепции и структуры экспозиции. Подобные задания не только ориентируют учащихся на практическую деятельность, самопознание и развитие творческих способностей, но и соответствуют проектно-созидательной модели обучения, подразумевающей познание через сотворение, активный диалог, самостоятельный поиск решений, имеющих, помимо учебного, еще и прикладное значение.

Ключевые слова: концептуальная выставка, музеология, обучение, творчество, экспозиция, музей, студент.

Учебная дисциплина «Концептуальные выставки» входит в учебный план студентов третьего курса факультета мировой культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры, обучающихся по направлению «Выставочная деятельность». Она находится на стыке теоретического осмысления явлений, связанных с экспонированием, и практической экспозиционной работы. Изучение этой дисциплины направлено на раскрытие закономерностей становления и развития феномена концептуальной выставки с обязательным определением

и разграничением понятий «концептуальная выставка» и «выставка концептуального искусства». Для учащихся (да и не только для них) существует опасность или соблазн использования терминов без глубокого понимания их сути. Среди таких терминов — «концепт», «концептуальное искусство». Концепт — это содержание понятия, смысл имени, понимание которого является условием адекватного восприятия, усвоения этого имени. Концептуальное искусство — течение в авангардистском искусстве, сложившееся к концу 1960-х годов, поставившее своей целью переход от вещественных произведений к созданию более или менее свободных от материального воплощения художественных идей, осуществившее переход «от перцепции к концепции», по определению Виктора Васильевича Бычкова¹. Важным требованием, предъявляемым к студентам, является точное использование терминов, верное толкование понятий. Следует избегать «щегольства» и оперирования малознакомыми словами.

База, необходимая для изучения предмета «Концептуальные выставки», закладывается изучением таких дисциплин, как «История искусства», «История музеев мира», «Музеи и галереи современного искусства», «Проектирование экспозиций и программ их презентации», «Научное проектирование музейной экспозиции», «Выставочный дизайн» и других. В свою очередь «Концептуальные выставки» предшествуют знакомству с предметами «Внемuseumные выставки», «Современная зарубежная выставочная деятельность», «Актуальные проблемы музеологии». Дисциплина поднимает многие рассматриваемые в их рамках проблемы. Одна из целей ее изучения — подготовить студента к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов. Дисциплина включает в себя темы, посвященные истории искусства, истории выставок и музеев современного искусства, осмыслению феномена кураторства, перспективам дальнейшего развития экспозиций музеев.

Существуют различные классификации видов музейной экспозиции. На сегодняшний день общепризнанной и наиболее употребляемой является та, в основу которой положен метод построения, то есть порядок группировки и предметно-пространственной организации экспозиционных материалов. Таких методов насчитывается четыре: систематический, ансамблевый, ландшафтный и тематический. Как указано в энциклопедической статье А. Б. Закс, «в музейной практике эти методы нередко интегрируются, что разнообразит экспозицию и способствует повышению ее воздействия»². Вместе с тем очевидно, что порядок группировки материалов — это зримое выражение более глубокого основания. Кроме того, существуют виды выставок, не вписывающиеся в рамки традиционных методов экспонирования. Зачастую выставка становится полигоном для испытания новых экспозиционных решений, формой высказывания художника или куратора. Появление новых течений в авангардном искусстве, а также стремление по-новому представить произведения зрителю, сделать посетителя выставки активным соучастником порождения смыслов, становление кураторства как самостоятельной сферы творческой деятельности — все эти причины приводят к формированию концептуальной выставки как обособленного явления. Формирование кураторства неразрывно связано с экспериментами по созданию выставочного текста, построенного на новых способах репрезентации и коммуникации с посетителем.

¹ Бычков, 2004. С. 449.

² Закс, 2001. С. 356.

Само понятие «Концептуальная выставка» представляется полемичным. Едва ли можно всерьез говорить о существовании экспозиции без концепции; было бы ошибкой считать наличие последней признаком концептуальной выставки. Концептуальными называются выставки, являющиеся по своей сути авторским высказыванием и целостным художественным организмом. Существуют характеристики, позволяющие говорить о концептуальной выставке как о самостоятельном обособленном явлении. В своем методическом пособии В. Ф. Чирков приводит ряд признаков, характеризующих концептуальную выставку. Такими признаками являются: наличие оригинальной идеи, новый взгляд на рассматриваемую тему, на искусство; разработка и письменное оформление концептуального блока выставки; построение экспозиции как целостного архитектурно-художественного комплекса, превращение выставки в самостоятельное художественное целое, где куратор выступает в качестве равноправного автора наравне с экспонентами; активное включение в концепцию выставки научно-исследовательской составляющей; выпуск издательской продукции по принципу целостных комплексов; использование междисциплинарного, культурологического подхода в изучении искусства; многовариантность прочтения концепции выставки; выход в природное или урбанистическое пространство³.

В истории создания выставок и развития феномена независимого кураторства существует ряд примеров радикальной трансформации экспозиционной формы. Среди них — «Июль, август, сентябрь 1969» куратора Сета Сигелауба, отказавшегося от единого пространства экспонирования; его же «Xerox Book» — эксперимент, в результате которого выставкой было названо издание; «числовые выставки», создававшиеся Люси Липпард на рубеже 1960–1970-х годов, название которых соответствовало численности населения города, где выставка проводилась, экспонаты располагались в радиусе 50 миль от этого города, каталог же представлял собой набор карточек с именами художников и цитатами⁴.

Среди основателей независимого кураторства первым всегда упоминается Харальд Зеeman — фигура неординарная, человек, пришедший в мир экспонирования из режиссуры. Когда мы исследуем радикальную, эпатажную деятельность первых независимых кураторов, исследовавших границы и возможности самого явления экспозиции, становится очевидной творческая свобода, присущая этим людям и не нацеленная на коммерческий успех. При обучении будущих практиков выставочной деятельности, кураторов выставок, крайне важно дать студентам возможность развития самостоятельных творческих способностей. В этом — одна из основных задач дисциплины «Концептуальные выставки». Решается она включением в учебный процесс творческих заданий.

Выполняя подобные задания в режиме импровизации, студент достигает следующего:

- создает краткую концепцию выставки, отражающей его личные увлечения, интересы;
- предлагает проект выставки, в которую могут быть включены любые предметы, дополняющие произведение искусства, обозначенное на карточке, доставшейся случайным образом;

³ Чирков, 1999.

⁴ Обрист, 2014. С. 225–227.

- предлагает проект выставки, которая может быть создана в немусейном пространстве, выбранном из списка или обозначенном на карточке, доставшейся случайным образом;
- описывает свое представление о музее современного искусства, перспективах его развития, оптимальной структуре, построении экспозиций.

Е. Н. Мастеница пишет об изменениях в педагогическом процессе, происходящих в настоящее время: «Во главу угла ставится организация образовательной активности учащегося. Не пассивное восприятие, а вовлечение в диалог, озадачивание и проблематизация его. Не только подражание и повторение за педагогом, а попытка самостоятельно или в группе решить задачу, причем не только учебную, но и актуальную для какой-либо области практики»⁵.

О. С. Гребенюк и М. И. Рожков отмечают: «В настоящее время в России, как и в других странах, ведется разработка интегрированной проектно-созидательной модели обучения в высшей школе. Логика образовательного процесса базируется на идее познания окружающего мира в контексте его “сотворения”: проектирования, моделирования, конструирования...»⁶. Необычайно важна такая модель обучения при подготовке специалистов в области музейного дела.

Говоря о стратегии инновационного обучения, исследователи отмечают, что при новой системной организации процесса обучения «преподаватель уже выступает не только как носитель и транслятор знаний, но и как помощник в становлении личности и развитии индивидуальности студента»⁷. Позиция студента также изменяется: он «переориентируется с результата усвоения, с получения оценки на активное взаимодействие с преподавателем и самостоятельную работу над своим образованием (самообразованием)»⁸. Происходит «переход от дисциплинарно ориентированной системы обучения к проектно-созидательной»⁹.

Включение в образовательный процесс многочисленных творческих заданий нацелено не только на обязательное ориентирование будущих бакалавров на практическую деятельность. Оно также отражает стремление разбудить творческий потенциал каждого учащегося, дать ему ощутить удовольствие от возможности высказаться, от игровой ситуации, в которой снимаются привычные ограничения, неизменно вносящие коррективы в нашу работу. Помимо этого, реализуется желание лучше узнать каждого студента как личность и позволить ему лучше узнать себя, ведь, оказываясь в ситуациях выбора, задавая себе вопрос «чего я хочу?», мы познаем себя.

Литература

- Бычков В. В. 2004. *Эстетика: Учебник*. Москва: Гардарики.
- Гребенюк О. С., Рожков М. И. 2004. *Общие основы педагогики: Учебник для студентов высших учебных заведений*. Москва: Владос-пресс.
- Закс А. Б. 2001. Экспозиция музейная. *Российская музейная энциклопедия. Т. 2*. М.: Прогресс, Рипол классик: 355–357.

⁵ Мастеница, 2006. С. 22.

⁶ Гребенюк, Рожков, 2004. С. 67.

⁷ Там же. 2004. С. 66.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

- Мастеница Е. Н. 2006. Музееведческое образование: сущность и задачи. *Музей. Экскурсия. Туризм. Сборник материалов конференций. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств*. СПб.: СПбГУКИ: 20–27.
- Обрист Х. У. 2014. *Краткая история кураторства*. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Чирков В. Ф. 1999. Концептуальная выставка. Определение, разработка, осуществление. *Культурологические исследования в Сибири. Вып. 1* / гл. ред. Н. А. Томилов. Омск: 101–107.

Статья поступила в редакцию 11 мая 2018 г.;
рекомендована в печать 18 июня 2018 г.

Контактная информация:

Чеснокова Мария Николаевна — канд. культурологии, старший научный сотрудник;
ches82@yandex.ru

The role of the discipline “Conceptual exhibitions” in the educational process

M. N. Chesnokova

Roerich family Museum and Institute,
1 liter A, 18th line, St. Petersburg, 199034, Russian Federation;
St. Petersburg State Institute of culture,
Dvortsovaya nab., 2, St. Petersburg, 191186, Russian Federation

For citation: Chesnokova M. N. 2018. The role of the discipline “Conceptual exhibitions” in the educational process. *The Problems of Museology*, 9 (2), 185–190.
<https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2018.205> (In Russian)

The article is devoted to the discipline “Conceptual exhibitions”, the study of which is carried out by students of the third year of the direction “Exhibition activity” of the faculty of World Culture of the St. Petersburg State Institute of culture. There are types of exhibitions that do not fit into the framework of traditional methods of exposure. The exhibition often becomes a testing ground for new exhibition solutions or a form of expression of the artist or curator. Exhibitions, which are essentially the author’s statement and a holistic artistic body are called “Conceptual”. It is extremely important to give students the opportunity to develop independent creative abilities. This is one of the main tasks of the discipline “Conceptual exhibitions”. This problem is solved by including creative tasks in the learning process. In accordance with these tasks, students create a brief concept of the exhibition, reflecting personal interests; offer a project of the exhibition, which may include any items that complement the work of art marked on the card; offer a project of the exhibition, which can be created in a non-museum space, selected from a list or marked on a card, randomly; describe their idea of the museum of modern art, the prospects for its development, the optimal structure, the construction of exhibitions of such a museum. The wide range of creative tasks, included to the educational process reflects not only orientation of future bachelors on practical activities, but the desire to awaken the creative potential of each student, the desire to give him a sense of pleasure from the opportunity to speak, from the game situation, in which the usual restrictions are removed. That is the way to know each student as individuality and let him learn more about himself.

Keywords: conceptual exhibition, museology, education, creativity, exposition, museum, student.

References

- Bychkov V. V. 2004. *Estetika: Uchebnik [Aesthetics: Textbook]*. Moscow: Gardariki Publ. (In Russian).
- Chirkov V. F. 1999. Kontseptual'naiia vystavka. Opredelenie, razrabotka, osushchestvlenie [Conceptual exhibition. Definition, development, implementation]. *Kul'turologicheskie issledovaniia v Sibiri. 1:* 101–107. (In Russian)

- Grebeniuk O. S., Rozhkov M. I. 2004. *Obshchie osnovy pedagogiki: Uchebnik dlia studentov vysshikh uchebnykh zavedenii* [General principles of pedagogy: Textbook for students of higher educational institutions]. Moscow: Vldos-press Publ. (In Russian).
- Mastenitsa E. N. 2006. Muzevedcheskoe obrazovanie: sushchnost' i zadachi [Museum education: the essence and tasks]. *Muzei. Ekskursiia. Turizm. Sbornik materialov konferentsii. Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet kul'tury i iskusstv*: 20–27. (In Russian).
- Obrist Kh. U. 2014. *Kratkaia istoriia kuratorstva* [A brief history of curating]. Moscow: Ad Marginem Press. (In Russian).
- Zaks A. B. 2001. Ekspozitsiia muzeinaia [Museum exposition]. *Rossiiskaia muzeinaia entsiklopediia*. 2: 355–357. (In Russian).

Received: May 11, 2018

Accepted: June 18, 2018

Author's information:

Maria N. Chesnokova — PhD, Senior Research Fellow, Associate Professor; ches82@yandex.ru