

Благотворительный фонд Владимира Потанина
ИКОМ – Россия
Форум «Музейный гид» на Международном фестивале «Интермузей 2020»
26-29 мая 2020
Онлайн

МУЗЕИ И БУДУЩЕЕ, КОТОРОГО МЫ ХОТИМ

В период кризиса мы осознали, сколь тесными узами связаны, как взаимозависимы и как на самом деле нуждаемся друг в друге. В ситуации, когда одна за другой разрушались наши повседневные практики, привычные формы существования, мы почувствовали себя беспомощными и одинокими. И именно культурные институции — театры, библиотеки и, конечно, музеи — протянули нам руку помощи. Именно они неожиданно оказались одними из наиболее устойчивых социальных организмов, сумевших оперативно предложить людям опору в их поисках информации, стремлении обрести уверенность и надежду, чувство общности. Часто не будучи сами готовы к стремительно изменившимся условиям, они искали новые координаты, старались использовать все, что было наработано ранее, и оперативно создавали новое. В природе музея как носителя культурной памяти, истории, времени заложена устойчивость как имманентное качество. Транслируя прошлое, он дает надежду на продолжение.

ПРОГРАММА

26 мая 2020, Вторник

14:00-15:00

МУЗЕИ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Введение в тему

Спикер:

Генри МакГи – эколог и музейный куратор, автор инициативы Curating Tomorrow («Курируя будущее»), член рабочей группы ИКОМ по устойчивому развитию, член комиссии по образованию и коммуникации Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Великобритания

Генри МакГи консультирует музеи, как построить работу, чтобы оказывать положительное влияние на общество, вносить свой вклад в достижение целей устойчивого развития, задач Парижского климатического соглашения и сохранения природы. Выступление задает направление форуму «Музейный гид – 2020», раскрывает понятие устойчивости, охватывает анализ вызовов сегодняшнего дня и 30 прогнозируемых глобальных рисков на ближайшие 10 лет. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года (2030 Agenda for Sustainable Development), многие перечисленные в этом документе задачи напрямую связаны с миссией музеев. Генри МакГи рассмотрит, что музей может сделать для устойчивого развития, как использовать глобальные цели в музейной работе и что делать, чтобы каждый из нас почувствовал себя куратором будущего, которого мы хотим.

17:00-18:30

МУЗЕИ И БУДУЩЕЕ, КОТОРОГО МЫ ХОТИМ

Пленарная сессия

Музеи — одни из ключевых институций, способствующих устойчивому развитию территорий. Такие важные отличительные черты музеев, как открытость и доступность для всех без исключения, надежность и стабильность во все времена и даже консерватизм — делают их

особенно востребованным обществом в кризисной и пост-кризисной ситуации. В то же время новые вызовы требуют от музеев гибкости, необходимости сформировать новые качества и взять на себя новые функции. Какие же свойства музея как культурной институции помогают ему быть драйвером устойчивого развития городов и территорий? Какие новые функции музеи берут на себя в кризисный и пост-кризисный период?

Модератор:

Александр Малич, телеведущий, продюсер, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра, Санкт-Петербург

Участники:

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина, Москва

Мари-Кларте О'Нил, профессор Эколь дю Лувр, президент комитета по образованию и культурной деятельности Международного совета музеев ИКОМ (СЕСА-ИКОМ), Франция

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, Москва

Юлия Пагель, генеральный секретарь Европейской сети музейных организаций NEMO, Германия

Генри МакГи, эколог, музейный куратор, автор инициативы Curating Tomorrow, член рабочей группы ИКОМ по устойчивому развитию, член комиссии по образованию и коммуникации МОСП, Великобритания

27 мая 2020, Среда

14:00-15:30

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И МУЗЕИ: КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС?

Дебаты

В этом году сфера культуры столкнулась с беспрецедентным кризисом, равных которому после Второй мировой войны, пожалуй, не было. Музеи были вынуждены закрыться и перейти на удаленные формы работы, принимать посетителей онлайн. Для очень многих музеев это стало серьезным ударом по бюджету, а для некоторых негосударственных музеев эта ситуация может привести к самым печальным результатам. Ведь нынешнее положение чревато не только текущим выпадением доходов, но и фактически полной остановкой туристических потоков на достаточно продолжительный срок, что, несомненно, приведет к падению количества приезжих посетителей музеев после того, как они вновь откроют свои двери. Согласно данным исследования влияния ситуации COVID-19 на музеи в Европе, который проводился среди представителей музейного сообщества, потери музеев, расположенных в туристических регионах, оцениваются в 75–80% от текущего годового объема привлекаемых средств. Все это заставит музеи активнее работать с местным сообществом. Однако местное сообщество также сталкивается с существенными проблемами — кризис крайне негативно сказывается на малом и среднем бизнесе, который составляет базис для развития среднего класса, а также костяк креативных индустрий. Представителям коммерческих организаций в нынешней ситуации будет чрезвычайно сложно сохранить рабочие места и свои организации в целом. Однако творческий сектор экономики является одним из самых гибких, что позволяет многим фирмам оперативно перестраивать свою структуру, чтобы приспособиться к изменившимся реалиям. Может ли сотрудничество музеев и креативного сектора содействовать преодолению кризисных явлений и сохранению рабочих мест? Как творческие индустрии могут способствовать музеям в решении появившихся проблем? Можно ли считать музей частью творческих индустрий или, скорее, музей — просто заказчик для креативного сектора? Что нас ждет после окончания кризиса? Как могут выстраиваться взаимоотношения музеев и творческих индустрий в ситуации стабильности или экономического роста?

Модератор:

Артём Силкин, директор ГМЗ «Остров-град «Свияжск», соучредитель фонда «Живой город», Свияжск

Участники:

Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга, Екатеринбург

Михаил Гнедовский, ведущий аналитик ГАУК «Мосгортур», Москва

Михаил Угольников, генеральный директор ООО «Музей Плюс», Москва

Наталья Никитина, генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад», Коломна

Наталья Каровская, директор ГМЗ «Ростовский Кремль», Ростов

Райвис Симансонс, со-учредитель Creative Museum Think Tank, Латвия

17:00-18:15

МУЗЕИ КАК ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ В МЕДИЙНОМ ПОЛЕ

Дискуссия

Музеи воспринимаются как компетентный и надежный источник информации, обладают кредитом общественного доверия и репутационным капиталом. Традиционно музеи работают в информационном поле, выполняя как собственные уникальные, так и схожие со СМИ задачи (такие как: информирование, развлечение, перевод конфликта в обсуждение), но обычно используют принципиально другие инструменты подачи информации (образовательные программы, лекции, экскурсии и т.д.). В ситуации вынужденного онлайн существования музеи обернулись к традиционным для СМИ жанрам и форматам: интервью, видеосюжетам, авторским статьям, репортажам, рейтингам и подборкам. Как музеи осваивают и применяют новые способы работы с информацией? Успешные кейсы. Останутся ли полноценные музейные СМИ в эфире после открытия музея? Нужно ли музею брать на себя эти функции на постоянной основе? Как в дальнейшем можно использовать наработанные механизмы и репутационный капитал для того, чтобы говорить о вопросах, актуальных для устойчивого развития?

Модератор:

Мария Кравцова, шеф-редактор «Артгид», Москва

Участники:

Шэннон Дарроу, директор отдела цифровых медиа Музея современного искусства МоМА, США

Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург

Дина Сорокина, директор Музея Бориса Ельцина, Екатеринбург

Алла Хатюхина, директор Ярославского художественного музея, Ярославль

28 мая 2020, четверг

12:00-13:00

МУЗЕЙ И ГОРОД. БЕЗОПАСНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ

Блиц-интервью

Город — это пространство, среда, а также разветвленная сеть социальных контактов. Подобная сеть ощутимо разрушается в условиях социального дистанцирования, что влияет на здоровье и благосостояние жителей. Музей всегда выполняет важные функции в городе, делая его более открытым, безопасным, устойчивым и стабильным. Может ли музей, работая с местным сообществом в новых условиях, способствовать восстановлению

социальных контактов и стать центром, объединяющим горожан? Что музей может сделать для открытости, безопасности, устойчивости города в момент кризиса и в пост-кризисное время?

Модератор:

Вероника Мисютина, советник Центра управления благосостоянием и филантропии, руководитель направления филантропических программ департамента корпоративного обучения бизнес-школы СКОЛКОВО, Москва

Участники:

Том Флеминг, основатель и директор международного консультационного агентства Tom Fleming Creative Consultancy, Великобритания

Наталья Федянина, директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», Норильск

15:15-16:30

ЦИФРОВАЯ ОТКРЫТОСТЬ И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Мозговой штурм

Современное общество и его культуру невозможно представить себе без различных средств коммуникации, создающих многомерное пространство вокруг человека. При этом любое культурное действие или артефакт сами по себе являются коммуникативным актом, а учреждение культуры и отдельные представители этой сферы — активными акторами в медиaprостранстве. Развитие и внедрение разнообразных цифровых средств коммуникации, экспонентное увеличение числа источников информации, а также создателей медиаконтента, заставляет нас все настойчивее говорить о необходимости повышения грамотности в цифровой сфере, ответственного отношения к цифровому контенту и умений критически оценивать продукцию современных медиа. Также, важнейшим аспектом является цифровая открытость учреждений, включающая работу с открытыми данными, автоматизированный межинституциональный обмен информацией, обеспечение достоверности и доступности предоставляемых данных и другие не менее значимые аспекты. Актуальность формирования стандартов по обмену данными и навыков грамотного взаимодействия с медиа особенно ярко проявилась в условиях глобальной самоизоляции, когда цифровое медиaprостранство стало в прямом смысле постоянной средой обитания человека. Как музеи и другие учреждения культуры отвечают на этот глобальный вызов, каковы тенденции и перспективы развития медиаграмотности и цифровой открытости в условиях кризиса и посткризиса? Об этих и других вопросах мы поговорим с ведущими исследователями и практиками.

Модератор:

Фёкла Толстая, заведующая отделом развития Государственного музея Л.Н. Толстого, Москва

Участники:

Иван Беггин, директор, учредитель АНО «Информационная культура», Москва

Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура», Москва

Владимир Определенов, заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им. А. С. Пушкина, член Президиума ИКОМ России, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ ВШЭ, Москва

Сергей Давыдов, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, Москва

Вадим Ваньков, директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, Москва

Алексей Тихонов, специалист по цифровым технологиям Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО, Санкт-Петербург

17:00-18:15

МУЗЕИ КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Актуальный разговор

Терапевтический эффект от самостоятельной прогулки по экспозиции и встречи с искусством многие посетители называют одним из основных поводов для похода в музей. В музей отправляются не только за знаниями, это место отдыха, ассоциирующееся со спокойствием и стабильностью. Музей делает более зримой связь времен, а в некоторых случаях еще и показывает, как в разные эпохи возникали кризисы, конфликты, травмы, и как люди их проживали и преодолевали. Причем все эти качества музея сохраняются и в онлайн реальности. Какую роль сегодня музеи играют в поддержании физического и психологического здоровья? Специальные арт-терапевтические программы раньше были направлены на работу с наиболее уязвимыми группами населения. Сейчас мы оказались в условиях тотальной психологической уязвимости. Может ли музей оказать помощь своей аудитории, используя отдельные практики арт-терапевтических программ или опыт обсуждения социальной травмы? Какие из этих практик применимы в условиях социального дистанцирования?

Модератор:

Нана Жвितिшвили, искусствовед, арт-терапевт, кандидат психологических наук, Великобритания

Участники:

Элизабет Иоаннидес, арт-терапевт, куратор образовательных программ Национального музея современного искусства, Греция

Стивен Легари, заведующий арт-терапевтическими программами Монреальского музея изящных искусств, Канада

Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти, Москва

Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России, Москва

29 мая 2020, пятница

12:00-13:15

ИНФРАСТРУКТУРА ЗНАНИЯ: МУЗЕИ КАК НАУЧНЫЕ КОММУНИКАТОРЫ

Междисциплинарная дискуссия

Музеи не только сами ведут научную работу и предоставляют ученым доступ к своим коллекциям, но и выступают посредниками между научными исследованиями и публикой. Современный музей занимается популяризацией науки, экспериментируя при этом с форматом подачи. Как музеи могут говорить со своей аудиторией о темах, актуальных для устойчивого развития? Какими компетенциями обладают сами музеи и как выстраивают взаимодействие с научными институциями? Какие инструменты, помимо традиционных выставочных форматов, музеи используют для вовлечения публики в диалог об устойчивом развитии?

Модератор:

Сергей Стафеев, профессор Университета ИТМО, научный руководитель Музея оптики, Санкт-Петербург

Участники:

Аксель Хюттингер, глава компании Hüttinger Interactive Exhibitions, Германия

Юлия Глазырина, заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, куратор Музея пермских древностей, Пермь

Юлия Купина, директор Российского Этнографического музея, Санкт-Петербург

Наталья Сергиевская, заместитель генерального директора по развитию Политехнического музея, Москва

14:00-15:00

МУЗЕИ: ОТКРЫТОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ

Диалог партнеров

В ситуации пост-пандемии международные проекты по-прежнему будут находиться в условиях неопределенности. Трудно точно прогнозировать, когда произойдет полное открытие границ, позволяющее привозить и вывозить выставки. Крупные музеи, работающие с многочисленными и масштабными международными выставочными проектами, подготовка к которым ведется годами, вынуждены экстренно менять выставочный план. В то же время активное взаимодействие в онлайн-формате дает новые возможности для профессионального сотрудничества, а создавая видеоэкскурсии и онлайн-программы на иностранных языках, музеи становятся более открытыми для международной аудитории. Какие формы сотрудничества временно заменят выставочные проекты и обучающие поездки? Какие новые партнерские связи возникают в кризисных условиях? Какие из новых механизмов международного сотрудничества останутся актуальными после открытия границ?

Модератор:

Сергей Медведев, историк, публицист, профессор НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Участники:

Елизавета Фокина, генеральный директор ГМЗ «Царицыно», Москва

Дэниел Слейтер, руководитель отдела выставок, Музей Виктории и Альберта, Великобритания

16:30-17:45

ИНАКОВОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ: РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ И ПРИНЯТИИ «ДРУГОГО»

Круглый стол

Гармоничное развитие общества невозможно без осознания ценности культурного разнообразия и принятия разных жизненных сценариев, форм поведения и социального взаимодействия, которые отражают актуальные потребности и особенности разных людей, групп, сообществ. Отсутствие в публичном дискурсе историй, раскрывающих это многообразие, приводит к разделению на «привычное» и «не нормальное», на «своих» и «чужих». Может ли культура стать объединяющей силой, которая позволяет увидеть и услышать эти истории? В ходе дискуссии мы поговорим на очень разные темы — миграция, инвалидность, новые формы семейных и других социальных отношений, которые находят место в музеях, театрах и кино. Спикеры поделятся опытом реализации социокультурных проектов, способствующих рефлексии о человеческих ценностях, инклюзии и принятию «другого».

Модератор:

Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России, Москва

Участники:

Татьяна Медюх, директор по развитию АНО «Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», Москва

Артём Силкин, директор ГМЗ «Остров-град «Свияжск», соучредитель фонда «Живой город», Свияжск

Ильнур Низамиев, начальник Музея исламской культуры Музея-заповедника «Казанский

Кремль», Казань

Полина Жураковская, старший научный сотрудник Музея Москвы, Москва

Владислав Колесников, Куратор программ доступности Государственного исторического музея, куратор направления DEAF TEENS межинституциональной школы «Каскад. Проект как метод», Москва