

Анита ДУНКЕРС,
главный специалист отдела
экспозиционно-выставочной работы

**БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ**

Любой музей стремится к тому, чтобы нравиться зрителям, для которых он работает. Но что же это за понятие «зритель»? Ведь это не нечто абстрактное и бесполо-усредненное.

Зритель состоит из любознательной малышни, которую привозят в музей регулярно и которая старательно и благодарно смотрит, отвечает на вопросы и очень забавно рассуждает об искусстве. Он состоит и из детей школьного возраста (которые, чаще всего, в музей идти не хотят), из юных созданий, которые приходят в залы с трепетным восторгом, и их кавалеров, которые посматривают на все, в нем происходящее, с высоты своего компьютерного знания; он состоит и из состоявшихся, вполне взрослых дам, которые ходят в музей давно и с желанием, а также их мужей, которые, удушив шею галстуком, идут в него лишь «на презентации» или «приемы». А еще, и это самый верный наш зритель, – люди пенсионного возраста, в основном женского пола.

Так что же делать музею, чтобы стать интересным для «НЕГО», столь разного, чтобы стать на какое-то время частью его жизни?

Простая развеска произведений на определенную тему уже давно перестала быть практикой работы музея. Новая выставка – это чаще всего «проект», который проду-

мывается для определенной категории посетителей, сопровождается мастер-классами, которые проводят художники, наполняется интересными интерактивными моментами и сопровождается компьютерными программами.

За последние несколько лет в залах нашего музея экспонировались многочисленные привозные выставки. Чего только не было показано! Портреты членов царской семьи из музея Павловска, «Три века русского искусства» – произведения из собрания Государственного Русского музея; только из Государственной Третьяковской галереи было представлено три выставки! Явление для небольшого города редчайшее! Чем можно объяснить такое внимание к нашему музею? Наверное, в первую очередь тем, что в музейном сообществе существует устойчивое и абсолютно верное мнение о высоком качестве коллекций самого МИИ РК.

Одной из «изюминок» музейного собрания являются три произведения кисти императрицы Марии Федоровны, супруги российского императора Александра Третьего и матери последнего российского императора Николая Второго. Это два натюрморта, выполненные в технике масляной живописи, и акварель «Скряга». В других музеях мира картин кисти августейшей художницы не сохранилось. Известно, что императорская чета занималась собиранием произведений искусства. Их блистательная коллекция стала основой собрания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Нашему музею в свое время была пе-

редана часть коллекции Аничкова дворца, одной из резиденций супругов Романовых. Ежегодно, как правило, на летний период, музей устраивает выставки, представляющие Марию Федоровну как художника и коллекционера.

Надо отметить, что выставки классического русского искусства всегда вызывают большой интерес. Сказывается ли заложенное со школьных времен уважение к «именам», авторитет которых высок и признан во всем мире? Причин может быть много.

Но если бы музей ограничил свою выставочную деятельность только такими показами, то, в конце концов, перестал бы быть современным и интересным. А наш музей старается постоянно удивлять и открывать для зрителей новые и новые пласты искусства, представлять новые имена.

Конечно, современное, а именно актуальное искусство не вызывает такого большого интереса у массового зрителя, как классическое. Но игнорировать такой огромный пласт культуры – значит признать себя безнадежно устаревшим музеем. К тому же такие выставки дают возможность говорить с молодым, заинтересованным зрителем на злободневные темы современным языком. К тому же у зрителя всегда должна быть свобода выбора – что смотреть.

Одним из наиболее значительных явлений в современном искусстве стала фотография. В наших залах прошли выставки из Франции (проект, посвященный высокой моде), Италии (пейзажи, снятые итальянскими фотохудожниками в 1950–2000 годах и

представлявшие страну такой, какой ее не видят туристы); были показаны интереснейшие московские проекты: «Частная коллекция» фотохудожника Екатерины Рождественской и выставка Freeze-light.

В последние годы в залах музея ежегодно экспонируются выставки современного искусства из Финляндии. Яркие, необычные способы работы с привычными материалами, парадоксальность мышления, сочетание, казалось бы, несочетаемого – наиболее интересные стороны творчества финских художников. «Искусство из лоскутков и любви» – выставка Вуокко Исакссон из финского города Оулу, доказавшей, что искусство лоскута может выражать ощущения, эмоции, радовать необычным видением мира, перевернуло представление зрителей и о самом материале и технике его исполнения. А привычное представление о таком традиционном для Карелии материале, как дерево, было «опрокинуто» выставкой «Финский парадокс» скульпторов и художников Кари Сёдё и Юрки Поуссу.

Персональные выставки карельских мастеров актуального искусства – Аркадия Морозова «В суждении нет необходимости» (2010), Александра Трифонова «Другая реальность» (2011), Владимира Зорина «Лэнд и арт» (2012) – доказали, что в Карелии есть мастера, способные поразить воображение самых искушенных в современном искусстве зрителей.

Одним из самых верных партнеров нашего музея за последние несколько лет в работе с современным искус-

ством стал Музей нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, который позволил нам познакомить жителей республики с искусством, которое было под запретом в Стране Советов. Работы художников из собрания этого музея принимали участие в самых разных выставках МИИ РК, а кураторский проект директора музея художника Евгения Орлова «Крестодвижение» был посвящен экологии духовной культуры нашей страны. Крест, как древнейший сакральный символ, стал и темой, и символом, и знаком, и поводом для формальных поисков и экспериментов.

Обращение к истории, непреходящим духовным ценностям, уникальным памятникам культуры Севера всегда актуально и находит живой отклик у зрителей. Уникальные памятники деревянного зодчества – безалтарные храмы Севера, сопряженная с ними особая культура, памятники древнерусского искусства, являвшиеся неотъемлемой частью их убранства, стали темой выставочного проекта «Сокровенный мир северной часовни». Выставку дополняли раритетные предметы, фотографии и тексты.

Эта выставка – не единственный пример того, как бережно и уважительно относится музей к духовному наследию. Выставки на темы эпоса «Калевала» – особая страница в его истории. Коллекция музея на темы эпоса включает в себя около 600 произведений. Каждый раз, когда музей обращается к этой теме, разрабатывается новая концепция выставки. В 2010 году к участию в выставке «Живая «Калевала» были приглашены сов-

ременные художники Карелии и Финляндии. Кроме произведений из собрания музея, на ней были показаны фотографии, текстиль, инсталляции и художественные объекты. Одно из произведений выставки создавалось непосредственно в зале усилиями художников из двух стран. Зрители имели возможность убедиться в том, что «Калевала» волнует мастеров изобразительного искусства и сейчас. Но современных авторов чаще всего привлекают не конкретные сюжеты, а возможность обращения к самым сложным, не нашедшим отображения в изобразительном искусстве, мифологии и метафизике, а также возможность для новых поисков и экспериментов.

Тема памяти и бережное отношение к наследию выдающихся мастеров искусства Карелии нашли отражение в цикле камерных выставок «Чтобы помнили». Выставка 2010 года «У истоков музея» была посвящена 100-летию юбилею замечательного графика Зиновия Львовича, а в 2012 году музей отметил 90-летний юбилей Константина Буторова, живописца и графика, создателя известных сатирических плакатов, «Окон КарелФинтага», выпускавшихся во время войны.

Выставкам, посвященным теме Великой Отечественной войны, музей уделяет особое внимание. В собрании музея есть и большие тематические полотна, и совсем небольшие фронтальные наброски – живые свидетельства самых трагических дней в истории нашей страны. Выставка «В дни войны мы все выросли рано» стала одной из самых волнующих и эмоциональных экспозиций 2010 года.

Собрание музея позволяет создавать все новые и новые проекты. Конечно, они часто дополняются экспонатами из частных коллекций и мастерских художников. Примерами таких больших проектов, в основе которых были музейные экспонаты, стали выставки: «Как молоды мы были» (2010), «Богема» (2011–2012), «Русское застолье» (2012), «Ребята и зверята» (2012).

«Русским застольем» музей открыл свой весенний сезон 2012 года. Эстетика и культура русских трапез разных эпох начиная с XIX века и заканчивая печальными традициями современных праздничных посиделок с шумными разборками, битьем посуды и финальным «ты меня уважаешь?» были отражены в картинах, графике, фотографиях и видео.

В экспозиции доминировали все же картины изобильных праздничных застолий, красовались фарфоровые сервизы и многочисленные самовары (из коллекции музея и частных собраний), рождавшие ассоциации с кустодиевскими картинами, на которых купчихи, манерно отставив мизинец, пьют чай из блюдца дулевского сервиза с непременно вареньем и баранками. А за забором, вдали – церковка и малиновый звон...

Эту атмосферу создавал и уже с утра согретый самовар и сушки, которые каждый день ждали посетителей выставки. Впервые в музейной практике на выставке не просто экспонировались картины и предметы, но и проводилось регулярное чаепитие.

Выставка «Ребята и зверята» (2012) открылась вслед за «Застольем». Этот проект был осуществлен при информаци-

онной поддержке телекомпании «Ника +» и в содружестве с Карельским обществом защиты животных.

В состав выставки вошли портреты детей и изображения животных в живописи, графике и скульптуре российских и карельских художников XIX – XXI веков из коллекции музея и из мастерских художников, а также керамические скульптуры животных, созданных детьми – учащимися детской художественной школы.

Анималистический жанр и жанр детского портрета встречается нечасто, так как подвластен далеко не всем художникам. Поскольку ни ребенок, ни животное не могут специально и долго позировать автору, то понятно, что художнику необходимо иметь особый талант, острый глаз и умение быстро схватывать и передавать сходство, особенности поведения, обаяние и само «движение жизни», которое переполняет маленьких непосед. И далеко не каждый музей обладает достаточным количеством произведений на эту тему для создания большой полноценной экспозиции. Наша коллекция в этом смысле оказалась чрезвычайно богатой и разнообразной.

Кроме собственно произведений изобразительного искусства, на мониторе в вестибюле музея демонстрировались фотографии брошенных животных, которым необходим дом. А на экране в зале – присланные петрозаводчанами фотографии с изображением детей и животных.

Экспозиция наводила на размышления о том, что все мы, в том числе дети и животные, – являемся частью единого мира живой природы. Но

если взрослые в состоянии постоять за себя, то дети и животные порой полностью зависят от взрослых людей, их доброй или злой воли. «Мы в ответе за тех, кого приручили» – фраза, вложенная в уста Маленького принца, героя книги Антуана де Сент-Экзюпери, стала главной идеей всего проекта. И, наверное, не случайно в ходе работы выставки (а она работала в течение двух месяцев) многие бездомные животные обрели дом! Кроме того, им в помощь были собраны деньги.

Практика показала, что судьба детей и братьев наших меньших оказалась близкой многим и волнует зрителей разных возрастов и социального статуса.

Кроме ставших уже традиционными мастер-классов, которых было проведено на этой выставке несколько десятков, музей также организовал конкурс детского рисунка на тему выставки. И впервые в нем приняло участие небывалое количество желающих – более шестисот! Победители конкурса в разных возрастных категориях получили призы и благодарственные письма. Церемония подведения итогов конкурса завершилась дружным застольем с конфетами и соками.

Экспозиционные площади музея не раз отдавались под выставки детского рисунка. К 90-летию Республики Карелия была проведена выставка детского рисунка «Моя Карелия», в которой приняли участие дети всей республики. Были выпущены каталог и открытки с изображением лучших работ. Все как у взрослых!

Выставки музея можно видеть не только в нашем

собственном здании. Они экспонируются за рубежом: в Финляндии, Франции, Германии, Швеции, Японии, Дании. Небольшие выставки можно регулярно видеть в зале коллегии Министерства культуры РК, в Городском выставочном зале.

В 2010 году музей отмечал свое 50-летие. К этой дате была выпущена «Летопись выставок», и мы сами были поражены тем количеством самых разнообразных выставок и выставочных проектов, которое осуществлено за эти годы.

И будем надеяться, что лучшие проекты еще впереди!

