

Лаборатория «Музейного гида»

Лаборатория Музейного гида — площадка Форума, на которой транслируются лучшие практики, предлагается знакомство с современными музейными технологиями и моделями через серию тренингов, мастер-классов и других активных форматов.

25 мая, четверг

Тема дня: НОВЫЙ КОНТЕКСТ – реагируя на изменения

13:00 – 17:30

ЧТО БУДЕТ ВАЖНО ЗАВТРА?

Мини-сессии экспертов и практиков по заданной теме.

Модератор:

Екатерина Гандрабура (Москва), эксперт проектов территориального и музейного развития, куратор социокультурных проектов, эксперт и член совета партнерства Ассоциации менеджеров культуры.

13:00 — 14:00

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ И МЕНЯЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ МУЗЕЯ СЕГОДНЯ?

Экспертное сообщение. Дискуссия с аудиторией.

Алиса Максимова (Москва), социолог, приглашенный преподаватель магистерской программы «Прикладная культурология» (профиль «Музейное дело») Школы культурологии НИУ «Высшая школа экономики».

На основе анализа результатов зарубежных и российских исследований мы охарактеризуем современную потенциальную аудиторию музеев. Каковы интересы этих людей, как они проводят свободное время? Что в музеях уже есть, чтобы их заинтересовать, и чего не хватает? С кем приходится конкурировать за внимание публики? Мы поговорим о том, меняется ли со временем портрет «не-посетителя», насколько значимым барьером является плата за вход и как привлечь молодежь в музей.

14:00 — 15:30

БУДУЩЕЕ КОММУНИКАЦИЙ: СТРАТЕГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКИ

Экспертное сообщение. Мастер-класс по сторителлингу.

Ведущий: **Юлия Грязнова** (Москва), исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью.

Современные тренды в коммуникации представляют серьезный вызов для музеев, потому что из множества трендов, пожалуй, самые сложные для музеев - это персонализация коммуникаций и обязательность «вовлечения» (engagement). Это самое «вовлечение» часто сводится к «развлечению», снижая собственно содержательную составляющую коммуникации. Для музея именно это вызов - как создать максимальную вовлеченность, не уходя в редукцию, упрощение, вплоть до потери культурно-исторического содержания, хранителем которого музей является? На мастер-классе будут представлены техники создания историй – реальных и написанных, которые могут помочь в решении данного вопроса.

15:30 — 17:30

РАБОТА С ПРОШЛЫМ В БУДУЩЕМ. ЧТО БУДЕТ ВАЖНО И ЗНАЧИМО ЗАВТРА?

Экспертное сообщение. Игра – форсайт.

Ведущий: **Артем Желтов** (Санкт-Петербург), футуролог, эксперт группы «Конструирование будущего».

Еще вчера сегодня было завтра. Классики футурологии восторженно описывали наступающую информационную революцию, общественные деятели призывали к свободе информации в интернете,

а каждый музей должен был обзавестись веб-сайтом. Завтра наступило, и совсем скоро мир вот-вот в очередной раз радикально изменится. Наступает революция «дополненной реальности», искусственные интеллекты придут и молча поправят все, а каждый музей должен обзавестись роботом-экскурсоводом. Как музеям жить в непрерывно наступающем светлом завтра? Чего ждать от очередной волны новых технологий? И как работать с памятью о прошлом в условиях диктатуры будущего?

17:30 — 19:00

РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЯХ

Семинар.

Ведущий: **Алексей Матвеев** (Омск), исполнительный директор Фонда развития Музея имени М. А. Врубеля.

В рамках семинара будут рассмотрены основы законодательства РФ о целевых капиталах и необходимые факторы для создания фонда целевого капитала. На примере создания Фонда развития Музея имени М. А. Врубеля мы обсудим особенности проектного подхода, сложности и главные ошибки на пути реализации, а также конкретную пошаговую стратегию взаимодействия с благотворителями.

26 мая, пятница

Темы дня: НОВЫЕ АУДИТОРИИ: знакомые и незнакомые

СЕГМЕНТИРУЕМ АУДИТОРИЮ-УТОЧНЯЕМ ЗАПРОСЫ

Мини-сессии экспертов и практиков по заданной теме.

Модератор:

Юлия Мацкевич (Санкт-Петербург), руководитель фестиваля «Детские дни в Петербурге».

10:00 — 11:00

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В МУЗЕЕ

Экспертное сообщение.

Татьяна Дроздова (Москва), основатель лаборатории Young Old по созданию образования, продуктов и инфраструктуры для старшего возраста.

Рост пожилого населения планеты заставляет экономистов, социологов, врачей, философов, архитекторов и других специалистов по-новому смотреть на феномен старости. В современном мире высоких технологий и принципиально новых возможностей иначе устроены культурные границы поколений. Какие особенности старшей аудитории важно учитывать музейщикам при создании специальных музейных программ? Как организовать пространство? Как построить коммуникацию?

11:00 — 12:00

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРОСТКОМ: КАК ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ?

Игра-тренинг.

Ведущий: **Лина Коган-Лернер** (Москва), системный семейный психотерапевт, преподаватель программы «Системная семейная психотерапия» НИУ «Высшая школа экономики».

Подростки считаются одной из самых непростых аудиторий для музея. Зачастую непонимание возникает от отсутствия коммуникации между музеем и подростком, и, как следствие, отсутствие мотивации у первых к посещению музея, а у музейных сотрудников — отсутствие адекватного предложения для этой аудитории. Чтобы преодолеть этот барьер, необходимо, прежде всего, понимать, кто такой современный подросток, что в их поведении диктует психология и физиология, а что — сиюминутная мода. На игре-тренинге предлагается рассмотреть риски и возможности работы с подростками сегодня.

12:00 — 13:30

МИГРАНТЫ В МУЗЕЕ: МИФЫ, ПРЕДРАССУДКИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Мастер-класс.

Ведущие:

Анна Шевцова (Москва), д. и. н., профессор Московского государственного педагогического университета;

Иван Гринько (Москва), к. и. н., Доцент МВШСЭН, Директор НП «Центр по изучению и популяризации культур народов мира «Проект Этнология»»

Современный мир — это мир миграций, и наша страна не является исключением. Несмотря на экономический кризис Россия занимает третье место в мире по абсолютному числу мигрантов. Это вкпе с предрассудками и фобиями приводит к социальному напряжению: по последним данным «Левада-центра» (апрель 2017 года), половина россиян нетерпимо относится к мигрантам.

Мировое музейное сообщество активно включилось в работу с темой миграции, однако в России это направление практически не разрабатывается.

В рамках мастер-класса будут проанализированы особенности данной целевой аудитории, рассмотрены базовые модели проектов по теме миграции и выявлены историко-культурные ресурсы для подобных проектов.

13:30 — 14:30

МУЗЕЙ И АУДИТОРИЯ 30+: ВЕЕР ПОТРЕБНОСТЕЙ

Представление успешных практик взаимодействия.

Модератор:

Антон Вальковский (Волгоград), независимый куратор, менеджер социокультурных проектов, преподаватель, к. ф. н.

Участники:

Светлана Короленко (Иваново), президент Фонда «Артель. Палех», руководитель проекта «Монументальный Палех: фрески советских дворцов»;

Татьяна Вострикова (Пермь), зам. директора Пермского краеведческого музея;

Евгения Семенова (Владивосток), зам. директора Приморского объединенного музея им. В. К. Арсеньева.

При проектировании музейных сервисов для аудитории 30+ многие сотрудники музеев приходят к осознанию крайней неоднородности этой целевой группы и необходимости ее более детальной и внимательной сегментации по культурным предпочтениям и потребностям.

Дальнейшее исследование аудиторий демонстрирует самую широкую вариативность мотивации посещения музея: для одних — ключевым оказывается чувство ностальгии, для других — соучастие в музейной деятельности, для третьих — приобретение новых профессиональных компетенций и чувство сопричастности профессиональному сообществу.

Какие особенности работы музея являются определяющими для аудитории 30+? Как грамотно вовлекать посетителей в музейные проекты, выстроить таргетинг и межинституциональное сотрудничество?

14:30 — 16:00

ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА: ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Практикум.

Ведущий: **Свят Мурунов** (Москва), руководитель Центра прикладной урбанистики.

Каковы современные технологии работы с сообществами? Какова роль культурных институций? В рамках практикума будут рассмотрены основные понятия и инструменты исследования сообществ: таблица типов сообществ, карта городских сообществ, социальные компетенции лидеров

сообществ, жизненный цикл городских сообществ, а также технология создания условий для возникновения/усложнения сообществ.

16:00 — 17:30

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВАПРИИККИ: БОЛЬШЕ ЧЕМ МУЗЕЙ

Case-study.

Модератор: **Юлия Глазырина** (Пермь), заведующая Отделом природы Пермского краеведческого музея

Участник: **Марио-Риита Салониemi** (Тампере, Финляндия), директор Музейного центра Ваприикки.

Трансформация недействующей фабрики в европейской провинции — задача не новая, но музейный центр Ваприикки в финском городе Тампере справился с ней так деликатно и прогрессивно, что этот опыт заслуживает особого внимания. С одной стороны, здесь разместились несколько государственных и частных музеев, и это очень удачный пример государственно-частного партнерства, который может стать модельным. Многие из этих музеев имеют национальное значение (например, музей хоккея). С другой стороны, краеведческий, по сути, музей в провинциальном городе организует выставки-блокбастеры, которые звучат далеко за пределами Финляндии (в том числе, в партнерстве с российскими и китайскими музеями).

17:30 — 19:00

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ: ОТ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ДО ПАРТНЕРСТВА

Мастер-класс

Ведущий: **Анастасия Патлай** (Москва), режиссер Театра.doc, куратор театральной программы Сахаровского центра.

Взаимодействие театра и музея — уже ставшая традиционной практика. Однако в последние годы проникновение театральных приемов и технологий в музейную деятельность значительно расширилось. Зачем театр нужен музею? Какие театральные технологии актуальны и соответствуют музейной деятельности? Этому посвящен мастер-класс от театрального режиссера.

27 мая, суббота

Тема дня: НОВОЕ ЗНАНИЕ: проектируя современную музейную экспозицию

10:00 — 11:30

Прожектор

Игра по развитию навыков социального проектирования.

Ведущий: **Евгений Мачнев** (Санкт-Петербург), генеральный директор компании ЕВМ.

«Прожектор» - это первая настольная деловая игра в России, материалом для нее стали реально социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей Фонда. «Прожектор» позволяет быстро разобраться в основах социального проектирования. Игроки получают представление о постановке задач, логике проекта и работе команды. Игроки не только ориентируются в логико-структурной схеме проектов на основе реализованных кейсов, но и будут иметь возможность улучшить их со своей экспертной позиции.

11:30 — 13:30

СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: О ЧЕМ, КАК И ДЛЯ ЧЕГО?

Публичное интервью с кураторами экспозиций и выставок, открывшихся в 2016—2017 г.

Модератор:

Леонид Копылов (Санкт-Петербург), музейный эксперт, президент Общественного благотворительного фонда «Клуб друзей Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме».

Участники:

Мария Букова (Красноярск), директор Красноярского музейного центра, руководитель проекта «Советская изнанка»;

Марина Краснова (Москва), заместитель директора по развитию Государственного музея В. В. Маяковского, сокуратор выставочного проекта «Булгаков vs Маяковский»;

Иван Крюков (Хабаровск), замдиректора Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, руководитель проекта «Деньги гражданской войны. Игра престолов»;

Елена Петухова (Благовещенск), заместитель директора Амурского областного краеведческого музея, куратор экспозиционного проекта «Чердак. Истории»;

Анна Щербакова (Владивосток), сокуратор экспозиции «Тихоокеанское время. Открытые морские залы»;

Александр Шабуров (Москва), куратор выставочного проекта музея PERMM «Мои университеты. К 100-летию Пермского университета».

Какие темы попадают в фокус внимания создателей экспозиции сегодня? Какие задачи решает их экспозиционное высказывание? По каким правилам создается этот сложный продукт, который называется современной экспозиция?

На сессии будут представлены экспозиционные и выставочные проекты, открывшиеся в региональных и столичных музеях в течение последних двух лет. Профессиональный диалог их кураторов будет посвящен особенностям экспозиционного проектирования, предъявлению коллекций, традиционным и нетрадиционным способам их интерпретации.

13:30 — 15:00

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕБОЛЬШОГО РЕГИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

Публичное интервью.

Модератор: **Кристина Горланова** (Екатеринбург), заведующая отделом Музея истории Екатеринбурга «Фотографический музей «Дом Метенкова».

Участник: **Юдит Паргаман** (Лиль, Франция), директор Музея естественной истории, этнологии и промышленности.

Что общего между небольшим французским музеем и российским региональным музеем? Общие проблемы. Музей из города Лиль ведет активную работу по привлечению посетителей, партнеров, спонсоров. Единственный способ активно и эффективно работать при сокращении финансирования французские коллеги видят в активной деятельности, позволяющей музею быть видимым и значимым в регионе.

15:00 — 16:30

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Экспертное сообщение.

Модератор: **Кристина Горланова** (Екатеринбург), заведующая отделом Музея истории Екатеринбурга «Фотографический музей «Дом Метенкова».

Участник: **Филипп Теофт** (Лондон), директор лондонского офиса бюро Ральфа Аппельбаума (RAA).

Бюро Ральфа Аппельбаума — одна из самых известных и крупнейших компаний — разработчиков музейного дизайна, имеющая представительство во многих городах мира и работающая с разными музеями. Директор лондонского офиса представит опыт работы с английскими музеями, расскажет о том, что важно сейчас учитывать при разработке дизайн-проекта музейной экспозиции, какие из приемов могут быть использованы в практике российских музеев. Значит ли красивый и эффективный дизайн — это только дорого?

16:30 — 17:30

ЛОГИСТИКА — ЭТО ДВИЖЕНИЕ!

Опыт создания частного музея. Публичное интервью.

Модератор: **Ирина Киселева** (Екатеринбург), журналист радиостанции «Эхо Москвы», лауреат премии «Искусный глагол».

Участник: **Максим Максимов** (Санкт-Петербург), директор частного Музея логистики, руководитель проекта «Логистика — это движение!».

Как создать музей «с нуля» за короткий срок? Какие риски ждут амбициозного руководителя подобного проекта? Как сформировать круг единомышленников и партнеров вокруг создания музея? О своем опыте реализации проекта по созданию частного музея, посвященного не самой известной теме, расскажет Максим Максимов — руководитель проекта «Логистика — это движение!»

17.30-19.00

СЦЕНОГРАФИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Лекция.

Ведущий: **Алексей Трегубов** (Москва), главный художник московского театра «Школа современной пьесы», художник и дизайнер выставочных и экспозиционных проектов.

В последние годы, говоря о проектировании музейной экспозиции, все чаще и чаще наряду с дизайном пространства, специалисты говорят о сценографии — особом способе проектирования пространства экспозиции и выставки. В чем особенность данного подхода? Какие возможности он дает для музеев в проектировании выставок и экспозиций?

28 мая, воскресенье

Тема дня: PROJECT STUDY: новые тенденции

10:00 — 12:00

СЛОЖНОСТИ БЫСТРОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. АНАЛИЗ НЕУДАЧ НА ПУТИ К УСПЕХУ

Интервью и дискуссия.

Выступление победителей музейных программ Благотворительного фонда В. Потанина и музейных профессионалов с рассказом об ошибках на пути к реализации замысла.

Модератор:

Марина Чередниченко (Москва), консультант в сфере социально-культурного проектирования, стратегического управления, культурной политики, государственного управления в сфере культуры.

Участники:

Дмитрий Грушевский (Волгоград), руководитель Института региональной экономики и социального проектирования, руководитель проекта «Извините, Вы не видели Лосева?»;

Екатерина Змеева (Ярославль), научный сотрудник Ярославского музея-заповедника, руководитель проекта «Предметный разговор»;

Сергей Каменский (Екатеринбург), директор Музея истории Екатеринбурга, руководитель проекта «Уралмаш: производство будущего»;

Софья Кондратьева (Воронеж), заведующая отделом музейной деятельности Музея-заповедника «Дивногорье»;

Людмила Кривцова (Палех), вице-президент Фонда «Артель. Палех», руководитель проекта «Монументальный Палех: фрески советских дворцов»;

Мария Макурова (Челябинск), заместитель директора Музея-заповедника «Аркаим», руководитель проекта «Парк Аркаимского периода».

Сессия посвящена профессиональной рефлексии победителей музейных конкурсов Благотворительного фонда В. Потанина разных лет. Авторы и руководители представят свой опыт неудач в реализации проектов: можно ли учесть все риски на стадии проектирования? Как превратить неудачу в положительный результат? Какие типичные ошибки совершаются в проектировании и в реализации проекта?

12:00 — 13:30

МЕЖМУЗЕЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Круглый стол.

Модератор:

Софья Пантюлина (Москва), руководитель межмузейного проекта «Семейное путешествие».

Участники:

Юлия Тавризян (Пермь), директор Пермской государственной художественной галереи

Дмитрий Москвин (Екатеринбург), начальник образовательного отдела Уральского филиала ГПСИ-РОСИЗО, соруководитель проекта «Культура как предприятие: новая роль культурной экономики»;

Виктор Шалай (Владивосток), директор Приморского объединенного музея им. В. К. Арсеньева, руководитель проекта «Коллекционируя Россию».

В рамках сессии будут представлены проекты — победители отбора на выделение специальных грантов по реализуемой Благотворителем благотворительной программе «Музейный десант». Объединяет все эти проекты межмузейное сотрудничество нескольких институций, находящихся в различных российских регионах. Как выстраивать коммуникацию между музеями-партнерами в большой стране? Почему важно объединять усилия? С какой целью происходит это объединение?

13:30 — 15:00

КАК ПРИВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ В МУЗЕЙ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ИСТОРИИ?

Тренинг.

Ведущие: **Алексей Ница** (Москва), event-редактор Теплицы социальных технологий, автор видеуроков и скринкастов;

Влад Лавриченко (Москва), event-менеджер Теплицы социальных технологий.

Участники познакомятся с инструментами для создания информационных медиапроектов (таймлапс, одностраничные проекты). Также будут рассмотрены вопросы правильного выбора формы мультимедийного проекта в соответствии с его содержанием.

15:00 — 16:30

PUBLIC HISTORY: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Мастер-класс Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Ведущий: **Артем Кравченко (Москва)**, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, сооснователь Лаборатории публичной истории

Сегодня миллионы людей интересуются прошлым своей семьи, своего города и своей страны. История становится местом яростных баталий и непримиримых конфликтов, события, случившиеся сотни лет назад, будоражат воображение не меньше, чем текущие новости. Как музей сегодня может работать с технологиями public history? Почему сегодня важно не только показывать

исторические события в экспозиции музея, а еще и приглашать к диалогу и переживанию зрителей/посетителей?

16.30-17.30

МЕДИАТОР — ИСКУССТВО С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Презентация опыта

Ведущий: **Ольга Шишко** (Москва), куратор, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А. С. Пушкина.

В рамках сессии будет представлен практический опыт реализации проекта ГМИИ им. А. С. Пушкина «Открытая лаборатория». Основной целью проекта является подготовка специалиста новой формации — куратора, теоретика искусства, арт-критика, медиатора, который совмещает теоретические знания в области современного искусства, кураторства, арт-менеджмента и практический опыт участия в выставочных проектах.

29 мая, понедельник

Тема дня: ПРАКТИКУМ

10:00 — 12:00

СТРАТЕГИЯ МУЗЕЯ

Командная игра.

Ведущий: **Лидия Лобанова** (Москва), куратор совместной программы «Прикладная культурология» Политехнического музея и НИУ «Высшая школа экономики».

Командная игра для музейных профессионалов, помогающая в разработке комплексной стратегии или отдельных направлений деятельности музея. Более 100 карт с вопросами для «внутреннего аудита» и «подсказками» — трендами, рисками и лучшими практиками.

12:00 — 14:00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА С ЭКСПЕРТАМИ.