

The book cover features a white background with a pattern of small black dots. A large yellow sun with white speckles is positioned in the upper left. A large teal circle with a white border is in the lower right, containing the title and authors' names.

А. С. БОЙЦОВА , Е. В. СТЕПАНОВА

ВЫСТАВКА:
ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Правительство Тверской области
Комитет по делам культуры Тверской области
Тверской областной Дом народного творчества

А. С. БОЙЦОВА, Е. В. СТЕПАНОВА

ВЫСТАВКА:
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Тверь, 2020

ББК 79.17
УДК 061.4
Б 778

Бойцова Алёна Сергеевна, Степанова Евгения Вячеславовна,

«Выставка: от идеи до воплощения» (методические рекомендации по организации и проведению районной выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей) / А. С. Бойцова, Е. В. Степанова, ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного творчества». – Тверь: ООО «Оптима», 2020. – 48 с.

Оформление экспозиций является важной составляющей работы учреждения культуры. Нередко сотрудники районных домов культуры и центров ремёсел сталкиваются с необходимостью представить творчество мастеров и художников-любителей. Однако незнание основ выставочной работы приводит к неверному восприятию произведений.

Авторы пособия, А. С. Бойцова, старший научный сотрудник и Е. В. Степанова, главный хранитель Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества, разработали пошаговое руководство по созданию экспозиции и затронули такие важные аспекты, как роль посетителя, обязанности куратора и понимание искусства на современном этапе.

© Тверской областной Дом народного творчества, 2020
© Е. В. Степанова, 2020
© А. С. Бойцова, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов	04
Готовимся к проведению выставки	05
О цели и задачах выставки	07
Выбираем площадку: на что обратить внимание	10
Приём экспонатов – основные правила	11
Выставком: как выбрать вещи	14
Создаём экспозицию. От общего к частному	16
Оформление. Как не перегрузить пространство	32
Когда можно отступить от правил	35
Работайте с аудиторией	36
Мы открылись. Что дальше?	38
Завершение выставки. Секреты упаковки	39
Вместо заключения	45
Список литературы	46

Подготовка и проведение выставки – ответственный и многоэтапный процесс. В современном мире экспозиция уже давно вышла за рамки демонстрации коллекций или смотра. Сегодня на неё возложены и другие задачи.

В последнее десятилетие набирает обороты общественное явление DIY (*англ. Do It Yourself – сделай это сам*) как ответ разросшейся промышленности и потребительству. Такие вещи ценятся выше не только из-за своей штучности и эксклюзивности, но и из-за чувства тепла рук.

С развитием интернета миллионы людей получили доступ к образовательным ресурсам. Однако за этим очевидным достоинством скрывается и опасный недостаток – где именно заканчиваются границы оригинальности и начинается слепое копирование (причём не всегда высокого качества)?

Тверской областной Дом народного творчества ежегодно проводит в залах Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной выставки работ самодеятельных мастеров и художников из районов. Мы оцениваем не только их общий творческий уровень, но и те направления, которые завоёвывают популярность среди жителей.

Настоящее руководство разработано с целью помочь нашим коллегам более пристально всмотреться в творческую среду на местах и направить мастеров и художников-любителей не по стезе подражания или погружения в сферу хобби, а предоставить им почву для повышения культурного уровня, привития вкуса и дальнейшего развития.

Методические рекомендации учитывают разную техническую оснащённость и вместе с тем позволяют по-новому взглянуть на выставку, процесс её организации и такую важную фигуру как куратор.

Надеемся, что наш труд поможет вам найти новые идеи и сформировать на местах центры культурного притяжения и открытого диалога об искусстве.

Готовимся к проведению выставки

✓ *Первые шаги*

Перед тем, как начать принимать вещи для экспозиции важно правильно подготовиться к будущей выставке. Предварительный этап является самым ответственным – от него будет зависеть успех всего проекта.

Начать следует с выбора куратора и определения цели выставки – ради чего мы её проводим? Просто собрать вещи в зале и разложить их в витрине слишком просто. Возможно, у местного художника юбилей или у студии (кружка) круглая дата. В таких случаях можно представить ретроспективу творчества и показать разные этапы художественной жизни, изменение стиля и творческого поиска. Идеи могут быть разные, но с ними нужно определиться в самом начале. Попробуйте сформировать слоган выставки и согласно ему выстраивать концепцию экспозиции.

После разработки идеи нужно вступить в переговоры с будущими участниками проекта, а также потенциальными партнёрами: выставочным залом (если нет своей площадки), музеями, художниками, мастерами, творческими студиями, дизайнерами, специалистами по монтажу и др. Количество этих партнёров не является постоянным и может варьироваться от выставки к выставке.

✓ *Оргкомитет и информационная поддержка*

На этапе подготовки к выставке создаётся оргкомитет с целью распределения обязанностей между сотрудниками и оговаривается зона их ответственности. Оргкомитет назначает ответственных и составляет план работы, где предусматриваются все мероприятия по подготовке и проведению районной выставки. **Если работает куратор, то именно от его идей будет зависеть наполняемость проекта.**

Для привлечения внимания к будущей экспозиции нужно обеспечить информационную поддержку, за которую отвечает отдельный человек (при масштабной выставке этим должна заниматься группа специалистов). Именно он осведомляет аудиторию о проекте. В СМИ направляются анонсы и пресс-релизы, готовятся публикации на официальном сайте учреждения. Кампанию стоит разворачивать заранее, чтобы подогреть интерес аудитории к выставке. Учитывая роль социальных сетей в современном мире, не стоит обходить вниманием эти площадки.

Совет

Каждый источник информации решает свою задачу, контент категорически не должен повторяться.

Можно сочетать анонсы в местной газете с подробным описанием выставки на сайте и краткими публикациями о ярких произведениях в группе ВКонтакте.

Положение выставки

Это основной документ, поскольку в нём прописываются все условия и ответственность сторон. Указываем название, организаторов, сроки проведения, требования к возрасту участников и другие важные аспекты.

Одним из обязательных пунктов Положения является цель и задачи выставки. Более подробно мы рассмотрим их в следующем разделе.

В Положении указываем сроки приёма заявок и экспонатов на выставку (останавливается не менее, чем за 2 недели до открытия). Приложите к документу форму заявки и укажите, куда сдавать работы, контактную информацию (название организации, адрес, телефон, адрес электронной почты).

Если в рамках выставки проводится конкурс, то оговариваются критерии оценки, номинации, поощрения и награды. Составляется смета расходов. Отдельным пунктом прописывается право организаторов производить фотосъёмку экспонатов с последующей их публикацией в буклетах, каталоге, в Интернете.

При составлении Положения нужно постараться предусмотреть все возможные сложности и вопросы, чтобы дать на них ответы и упорядочить как вашу работу, так и дисциплинировать участников выставки.

Опираясь на Положение, вы сможете принимать одни работы и отклонять другие. Данный тип документа является открытым и регламентирует условия участия в выставке – автор в праве как принимать, так и не принимать их. В последнем случае он не участвует в проекте. Таким образом, Положение поможет вам работать с возражениями.

О ЦЕЛИ И ЗАДАЧАХ ВЫСТАВКИ

✓ *Что такое цель и почему она всегда одна?*

Изначально этот раздел отсутствовал, однако в процессе работы над рекомендациями мы решили включить его по нескольким причинам.

Очень часто мы сталкиваемся с документами, где прописаны именно ЦЕЛИ. Важно запомнить: у выставки их не может быть много – цель всегда одна. И на этот вопрос важно ответить на самом первом этапе: ради чего мы организуем проект.

Вот пример неудачных целей:

- представить творчество самодеятельных художников;
- продемонстрировать уровень традиционных ремёсел района;
- организовать проведение мастер-классов;
- провести конкурс детского рисунка и т.д.

Это не является целью – всё это задачи, которые решает наша выставка.

Пример более удачной цели: ответ на вопрос «Что есть мир и человек?». В этом случае от куратора требуется глубокое знание предмета и подбор художников, мастеров, фотографов для выставки.

Цель может заключаться в объяснении актуального искусства, что подразумевает поиск новых талантов и ранее неизвестных имён. Причём не просто показать что-то новое, а представить это в художественном взаимодействии (диалог, дебаты, конфронтация и т.д.). В этом случае куратор берёт на себя ответственность за дальнейшую творческую судьбу дебютантов и занимается их продвижением не только на районном, но и областном, региональном уровне и т.д. Иначе какой был смысл в этой выставке?

Чаще всего куратор будет иметь дело с современным искусством, поэтому именно он должен подготовить зрителя к восприятию выставки, объяснить ему то, что он видит. Это подразумевает создание максимально комфортной среды, чтобы посетитель не боялся идти на экспозицию. Раскрытие цели выставки потребует разработки соответствующей ей концепции, тщательному отбору произведений, подготовки экспликаций и аннотаций, организации экскурсий, лекториев и многого другого.

Куратор (лат. curator – *попечитель, опекун*) – лицо, которому поручено наблюдение, присмотр за ходом определённой работы или цикла работ [1].

В художественном мире куратор – не просто «главный организатор», но и, что немаловажно, проводник проектного начала в актуальном искусстве. Куратор обычно оказывается активным соучастником, соавтором, или даже автором художественного проекта [2].

Как видно из определения, на куратора ложится большая ответственность. Это междисциплинарная работа: куратор должен выбирать участников выставки, готовить все необходимые документы, писать сопроводительные тексты, работать с дизайнером и монтажниками, разрабатывать стратегию продвижения выставки, взаимодействовать с виртуальным пространством, привлекать спонсоров и партнёров и т.д.

✓ **Задачи выставки**

В данном разделе Положения часто прибегают к «канцеляризмам» или общим фразам, за которыми в большинстве случаев ничего не стоит.

Представим, что мы хотим пригласить современных мастеров ДПИ и художников-любителей. Вернёмся к примеру с целью ответа на вопрос «Что есть мир и человек?». С чем важно определиться ещё на берегу:

- традиционное ДПИ и современный арт-объект – это разные формы как самовыражения, так и понимания назначения предмета;
- представления о Вселенной и месте человека в ней в эпоху язычества и в XXI веке отражают разные философские модели;
- язык образов тогда и сегодня отличается как день и ночь;
- историко-культурный контекст создания работ определяет их смысловое наполнение;
- поиск точек соприкосновения и взаимодействия (какие образы и символы мы считываем, одинаково ли их понимание с течением времени);
- **определение способов и степени воздействия на зрителя.**

Таким образом, мы должны не просто расставить вещи по витринам или развесить по стенам красивыми пятнами, а продумать:

- как мы раскроем ответы на наш вопрос о мире (какие маркеры возьмём за основу): система ценностей, быт, понятие красоты и уродства и проч.;
- влияние верований, религии и технического прогресса на понимание сути человека (продукт творения или творец по сути, песчинка в космосе или пытливый разум, ищущий ответов);
- как понималась и изображалась природа (идея величия Матери-Земли и земля как полезный ресурс);
- создание произведений вручную в ситуации отсутствия технологий или в эпоху господства машин понятие эксклюзива, штучного экземпляра;
- что тогда, что сегодня художник – хранитель и проводник идей своего времени, пророк и философ;
- заложите провокацию в название выставки, сформируйте экспликации и концепцию экспозиции так, чтобы зритель сам выстроил связи между экспонатами и ответил себе на вопрос, а как же он понимает мир и себя.

Исходя из выше сказанного, мы должны решить ряд задач:

- **создать комфортную среду для посетителя** (лишить его страха или стеснения перед искусством и научить ходить на выставки);
- выстроить диалог с аудиторией (рассказать о проекте в Интернет-пространстве, поделиться его целью, сделать обзор нескольких произведений, чтобы вызвать интерес и желание прийти, продумать уникальные хэштеги и активности в сообществах);
- повысить уровень культуры и образованности посетителей (разработать экскурсии, организовать лектории и творческие беседы с художниками, мастер-классы и обмен опытом и т.д.);
- призвать аудиторию и зрителей к диалогу (задать вопрос куратору, оставить отзыв в книге или выложить его в Инстаграме под селфи с наиболее «зацепившим» произведением и хештегом выставки).

Из этих задач, которые можно прописать в Положении, вытекает ряд внутренних, связанных с техническим обеспечением выставки: подходящая площадка и оборудование, обучение персонала основам гостеприимства, концепция создания экспозиции, дизайн афиш, баннера, этикеток и стиль аннотаций, язык экспликации, формат экскурсий, возможность восприятия выставки разной целевой аудиторией (дети или посетители с нарушением зрения имеют свои требования).

Рассмотренная ситуация является примерной, у вас может получиться нечто совершенно иное. Главное для нас – донести до авторов выставок мысль о комплексном и продуманном подходе к их созданию вместо укоренившегося механического и формального.

ВЫБИРАЕМ ПЛОЩАДКУ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Большое значение для успеха выставки имеет помещение. Районная выставка работ самодеятельных художников может экспонироваться в Доме культуры, библиотеке или администрации.

✓ **Общие требования к помещению**

Вполне очевидно, что экспозиционный зал должен быть сухим, стены чистыми, без следов от гвоздей, липких пятен от скотча, осыпающейся штукатурки и т. д. В помещении не должно быть плесени, моли, тараканов, клопов, крыс и прочих вредителей.

Для показа вещей подойдёт просторное и хорошо освещённое помещение. Возможно сочетание естественного и искусственного освещения. При наличии подсветки экспонаты можно дополнительно выделить направленными светильниками.

Не последнее значение при выборе помещения играет выставочное оборудование: витрины, подиумы, повеска. С его помощью мы решаем две важные задачи: экспонирование и сохранность предметов. Уточните, закрываются ли витрины, будет ли в зале работать смотритель / охранник / ответственный сотрудник.

Обратите внимание на окна – на них должны быть шторы или плёнка, пропускающие дневной свет, но препятствующие попаданию прямых солнечных лучей на работы. Особенно вреден солнечный свет графике и живописи, выгорающим от ультрафиолета.

Совет

Если нет возможности защитить работы от солнца, снизьте нагрузку на них путём покрытия их плотной тканью, не пропускающей свет. Подойдёт для горизонтальных витрин.

ПРИЁМ ЭКСПОНАТОВ – ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Перед приёмом произведений, как правило, мы собираем заявки. Это помогает нам оценить объём будущей экспозиции, а также составить учётные карточки на основе данных об авторах. Таким образом, контакты мастеров и художников всегда будут под рукой.

Как правило, на монтаж экспозиции и подготовку к открытию уходит от нескольких дней до пары недель – всё зависит от объёма выставки и задач, которые она решает. Оптимальный срок 1–2 недели. В это время уже не принимаются заявки и экспонаты.

✓ **Принимаем экспонаты**

На выставку могут попасть не все работы – это должны быть художественные произведения. Это значит, что идея и творческое исполнение принадлежат данному художнику/мастеру. Кроме того, изделия должны прививать вкус, соответственно их уровень должен быть довольно высоким.

Исходя из этого, нельзя допускать к экспонированию:

- вышивки из готовых наборов (ленты, бисер, мулине и т.д.);
- копии с произведений известных художников (выполненные в той же технике, что и оригинал);
- модели из готовых деревянных конструкторов;
- произведения сферы хобби;
- изделия, выполненные по урокам в интернете и являющиеся повторением;
- произведения низкого профессионального уровня и художественных качеств;
- изделия с явными дефектами (с боем, утратами красочного слоя и т.д.);
- неоформленные для показа работы.

✓ **Обязательные документы**

Поступившие на выставку произведения обязательно принимаются по Акту приёма-передачи в трёх экземплярах с печатью принимающего учреждения, а затем регистрируются (т.е. заносятся в общий список). Для этого проставляется

номер выставки (согласно годовому плану) и номер акта. Если работы представляет одна и та же студия, но разные преподаватели, к номеру акта можно добавить буквы.

Пример 1

Районная выставка проводится в апреле и является 5-й по счёту за текущий год. Иванов Иван Иванович принёс свои работы 13-м. На акте напишем 5/13. И на всех работах, представленных на выставком, напишем 5/13.

Пример 2

Изостудия «Ручеёк» направила работы своих учеников. Старшую группу передавала Петрова Анна Петровна, пишем 5/15-а. Младшую – Сидорова Мария Ивановна, пишем 5/15-б и т.д.

Для дальнейшего учёта произведений номер акта ставится на ярлычке, прикреплённом к каждой работе или подрамнике картины (можно писать простым карандашом на обратной стороне).

За сохранность работ должен нести ответственность хранитель или конкретные лица, на которых возложена эта обязанность оргкомитетом.

При передаче вещей на выставку автор должен предоставить список в двух экземплярах с указанием автора, названия, года создания, материалов и техники. Если этих сведений нет, то процесс приёма и сверки может затянуться.

Мелкие вещи должны содержать краткую этикетку (автор, название, год создания). Крупные работы в обязательном порядке должны иметь творческий паспорт на обратной стороне (в виде бумажного листа). На матерчатые изделия пришивается ярлычок из ткани белого цвета на обратной стороне панно, ковра и других работ.

Паспорт изделия

Фамилия, имя, отчество автора _____

Год рождения _____

Область, район, город, село _____

Домашний адрес _____

Название работы _____

Год создания работы _____

Материал, техника исполнения _____

Размеры _____

Из-за отсутствия данных невозможно сделать этикетаж, и работа скорее всего не пройдёт на выставку. Поэтому к оформлению произведений стоит подойти ответственно.

ВЫСТАВКОМ: КАК ВЫБРАТЬ ВЕЩИ

Порой бывает сложно произвести отбор произведений в момент их привоза. Когда заканчивается приём экспонатов, созывается выставочная комиссия. Она может состоять как из сотрудников дворца культуры (центра ремёсел), так и из приглашённых специалистов (искусствоведов, мастеров, художников и др.). В этом случае членом выставкома не может быть заинтересованное лицо (мастер, руководитель студии, художник и т.д.), чьи работы будут на выставке.

В экспозиционном зале происходит распаковка коробок и кассет с картинами. Желательно размещать мелкие работы на столах или подиумах, живопись – у стен или на полу, но ни в коем случае не вблизи отопительных приборов или на ярком свете. Для графики предпочтительно горизонтальное положение. Если это невозможно, она должна быть оформлена в раму под стеклом.

Возле работ автора (студии) обязательно помещают акт, чтобы было легче определить, какие из них принимают участие в выставке.

Подготовка к выставкому. "Гончары России", 2018 год.

По какому принципу отбираются работы на выставку? Изначально выставком оценивает их соответствие требованиям, изложенным на стр. 11. Далее смотрим на исполнение произведений – насколько они соответствуют цели выставки, отражают художественный уровень автора и оригинальность его творческого метода. Важно помнить, что отобранный материал должен повышать общий культурный уровень посетителей и ориентировать мастеров и художников в их дальнейшем творческом развитии.

Таким образом, на выставку попадают лучшие работы, отражающие актуальные темы и отличающиеся как своим творческим воплощением, так и художественным решением.

В последние годы большой интерес вызывают самобытные изделия народного ДПИ, в которых не только бережно сохраняются, но и творчески развиваются древние традиции: плетение из лозы, соломки, бересты, лыка, корня деревьев, рогозы, кружевоплетение, ткачество, половики, лоскутное шитьё, гончарные изделия, художественная обработка дерева и т.д. Желательно, чтобы разрабатывались выставочные проекты для демонстрации таких работ в районах. Основная сложность их подготовки состоит в создании среды бытования этих предметов (интерьер деревенской избы, мастерской).

Выставочная комиссия должна состоять не менее, чем из трёх специалистов (среди них могут быть и приглашённые). Отдельные функции возложены на секретаря, чьей задачей является ведение протокола. В нём указывается состав выставкома, решения по допуску произведений на выставку и причины отклонения работ. В конце он подписывается всеми участниками. Протокол является внутренним документом. **Если выставка является кураторским проектом, то все описанные функции возлагаются на него, а он уже делегирует их своей команде.**

Во время проведения выставкома было бы неплохо организовать фотографирование процесса отбора вещей. Если вы освещаете выставку, то подобный материал может проиллюстрировать новость на сайте или в группе в социальных сетях и рассказать вашей аудитории о процессе подготовки к открытию.

Выставком отбирает работы на Всероссийскую выставку "Гончары России", 2018 год.

СОЗДАЁМ ЭКСПОЗИЦИЮ. ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

✓ Базовые понятия

В деятельности музея или выставочного зала существует два базовых понятия: выставка и экспозиция. Несмотря на синонимичность этих двух терминов, у них всё же есть отличия. Давайте сначала разберёмся в их значении:

Выставка – публичное представление достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. Понятие может обозначать как само мероприятие, так и место проведения этого мероприятия [3].

Экспозиция (лат. *expositio* – *выставление для обозрения*) – основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путём демонстрации музейных экспонатов, организованных, объяснённых и размещённых в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений [4].

Как видно из определений, перед созданием выставки мы должны чётко представлять её цель (именно с этого мы начинали работу над проектом). Тематические блоки и логика просмотра формируются уже на этапе подготовки в выставочном зале. У нас должен быть экспозиционный план, согласно которому мы разместим произведения в пространстве зала.

От этого плана также зависит и то, как зритель будет осматривать выставку. Мы должны учесть его перемещение в зале и последовательность экспонатов для достижения цели и задач выставки. Составьте рекомендованный маршрут.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

✓ *Центральная стена*

На стадии разработки экспозиционного плана сразу определяем акценты, т.е. наиболее значимые произведения, и какое оборудование нам потребуется для их экспонирования. На эти вопросы должны быть ответы ещё перед развеской.

Как правило, центральная стена – первое, что видит посетитель, входя в зал. Она задаёт настрой, поэтому там помещают интересные и крупные работы. Если вход в зал расположен сбоку, то центром экспозиции станет более удачная стена (хорошее освещение, без окон и выступов либо с меньшим их количеством).

Основная сложность работы с центральной стеной состоит в том, что она должна быть самой симметричной и объединять все части экспозиции в зале. Определяется центральная ось и главная работа. По обе стороны от неё находятся парные по формату и колориту (или максимально близкие) и так до самых крайних. Если нет возможности выбрать пару для крупной работы, можно поместить две поменьше, чтобы уравновесить общую композицию.

Если вы используете щиты или стенды для зонирования зала, то важно соблюдать правила:

- произведения должны совпадать по колориту с центральной стеной, если вы стоите к ней лицом;
- слишком тёмные или выбивающиеся по цвету произведения лучше разместить на обратной стороне щита (вы стоите спиной к центральной стене).

Лоскутные панно на центральной стене задают общий колорит. Произведения на пилонах сочетаются по форме и цвету не только с главной композицией, но и попарно на противоположных сторонах зала (выставка "Гончары России", 2018 год).

✓ Как работать с пространством и компоновать произведения

Живопись, графика, фотография:

Стены с повеской представляют собой довольно большую выставочную площадь, которую нужно заполнить. Все предметы изобразительного искусства должны иметь раму, графика и фотография помещается под стекло или небликующую плёнку. Допустимо экспонировать живопись без рамы, однако в этом случае край холста должен быть чистый и не рваный.

- на одной стене не размещаются разные по технике работы. Это значит, что нельзя смешивать живопись и графику, фотографию и текстиль и т.д.;
- соблюдаем авторский принцип: группу произведений (живопись, графика, фотография и т.д.), созданную одним автором, нужно представить в одном месте;
- не следует размещать на одной стене работы одинакового формата – экспозиция может получиться скучной. Однако слишком мелкие и слишком крупные произведения также не стоит помещать рядом;
- единичные произведения разных авторов можно компоновать тематически (сходство сюжетов), хронологически (созданы примерно в одно время) или колористически (наиболее сочетающееся цветовое решение);
- при цветовом подборе важно избегать резких контрастов, чтобы не было «провалов», а также размещения рядом слишком активных работ (яркие, крупные) или наоборот близких по цвету (получится однообразно). Не должно быть и излишней пестроты (когда все работы спорят между собой или «кричат»).

Скульптура:

Если на выставке планируется экспонировать скульптуру, то для неё авторский принцип менее обязателен. Можно и даже нужно включать её в экспозиции живописи и графики, что сделает общую композицию более выразительной и интересной;

- скульптуру нельзя ставить прямо на пол, стол или подоконник – для неё нужно продумать подиумы, тумбы или стойки. Они могут быть выполнены из ДСП, фанеры и т.п. и обтянуты тканью нейтрального цвета (белый, серый, бежевый и др.). Также скульптуру можно экспонировать в вертикальных витринах;
- произведения, предполагающие круговой обзор, должны быть выставлены с возможностью осмотра со всех сторон; бюсты, напротив, лучше ставить у стены.

Декоративно-прикладное искусство:

- произведения одной традиции (студии, автора) должны быть представлены на одной полке или в одной витрине;

- мелкую пластику (свистульки, окарины, глиняные и деревянные игрушки и т.д.) рекомендуется оформлять в композиции и при помощи подставок располагать на разном уровне для улучшения просмотра;
- не стоит перегружать витрины большим количеством предметов, между ними должен оставаться воздух и пустое пространство, чтобы свет от ламп падал на все полки;
- крупные и визуально тяжёлые вещи лучше располагать на нижних полках, мелкие и требующие рассмотрения – на средних. На верхней полке можно разместить одну-две крупные вещи, которые не будут закрывать свет и хорошо просматриваться снизу (головные уборы, вазы и т.д.). Если визуально получается тяжело, то лучше и вовсе оставить полку пустой;
- при экспонировании ДПИ на открытых подиумах и тумбах под ними обязательно должны быть приклеены «маяки» (небольшие кусочки малярного скотча, цветной бумаги, стикеры и т.д.). В случае кражи смотритель зала сразу обнаружит пропажу;
- при экспонировании ковров, крупных тканых или текстильных изделий не рекомендуется частичное их свёртывание; нежелательно частичное перекрытие одних экспонатов другими;
- костюмы надеваются на манекены, недопустимо их экспонирование на вешалках или стендах.

Пожалуй, самое главное правило при формировании экспозиции заключается в том, чтобы избежать «базарности». Выставка – это результат серьёзной научной и художественной работы, а не показ всего подряд.

Примеры создания экспозиции

Игрушки в каждой витрине принадлежат к одной гончарной традиции. Более крупные работы и композиции расположены внизу, а небольшие – наверху. Воздушность и удобство просмотра достигаются за счёт прозрачных подставок разной высоты и размера (выставка "Гончары России", 2018 год).

В этой части экспозиции лоскутные панно сочетаются по колориту и формату

Крупные вещи занимают разные полки

Визуально тяжёлые экспонаты размещены на нижней полке

Допустимо ставить ограничители, если работы выставлены на открытых подиумах

На каждой полке произведения только одного автора

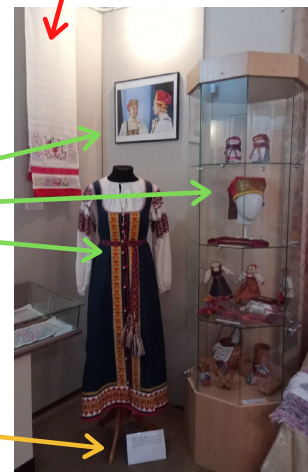

Разные виды экспонатов (фото и полотенце) размещены на разных стенах

Старайтесь избежать перекрытия экспонатов друг другом. Предоставьте посетителям возможность осмотреть интересующий его предмет (ракурс имеет значение)

Детали народного костюма представлены в одной секции и дополнены фотографией

Если негде разместить этикетку с аннотацией, воспользуйтесь подставкой или стойкой

2. ПОВЕСКА

✓ *Выбор способа повески*

Достойно представить живопись, фотографию, лоскутные панно можно при наличии повески. Категорически недопустимо экспонировать картины на стульях, столах или подоконниках, фотографии и рисунки прикреплять к стене кнопками. Оформление работ мы рассматривали выше.

Повеску можно организовать разными способами (исходя из возможностей площадки):

- а) закрепить деревянную планку и сверху вбить гвозди
 - достоинства: самое простое и недорогое решение для небольшого выставочного пространства;
 - недостатки: невозможно передвинуть картину или скорректировать положение верёвок; невысокая несущая способность (не выдержит тяжёлые работы), большой расход верёвки.
- б) проложить штанги (деревянные или металлические трубы) и перекинуть через них нескользкие верёвки, которые завязываются музейным узлом
 - достоинства: просто в установке, недорого, можно перемещать работы, регулируя их положение на штанге;
 - недостатки: большой расход верёвки, при монтаже выставки желательно присутствие помощника, который бы поддерживал произведения, пока не будут завязаны узлы, и определяющего уровень повески.
- в) использовать стенд (баннерный, решётчатый, перфорированный или панельный)
 - достоинства: мобильная конструкция позволяет выполнить зонирование зала и разместить произведения с двух сторон, возможно легко изменить положение работы, не требует стремянки для повески;
 - недостатки: ограниченное по длине и высоте пространство не позволяет разместить большое количество работ, могут понадобиться дополнительные крепёжные элементы.
- г) установка системы повески
 - достоинства: практически незаметна (возможна установка под потолок), проста в обращении, несущая способность до 100 кг на п.м, монтаж выставки может произвести один человек, развеска любой сложности, возможна установка освещения (при наличии контактного рельса);
 - недостатки: дороговизна, требует большого количества комплектующих (лески / тросы / стержни, крюки, светильники)

Эти варианты могут комбинироваться между собой. Например, стационарная система повески с панельными и баннерными стендами.

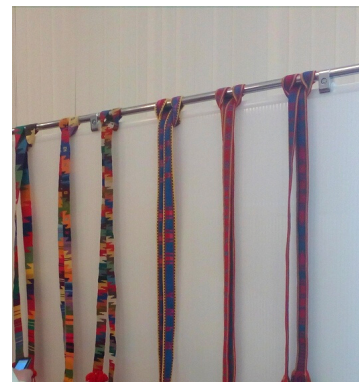
✓ Примеры разных систем повески

а)

б)

в) баннерный стенд

в) перфорированный
стенд

в) панельный стенд

г)

Ни один из перечисленных способов не является лучшим или худшим. Все они решают свою главную задачу – обеспечивают повеску экспонатов. Всегда нужно исходить из характеристик площадки.

Если ваше выставочное пространство довольно камерное и представляет произведения небольшого формата, то вполне можно ограничиться и вариантом а). Залам с большой площадью, высокими потолками и интересным сценарием освещения мы бы посоветовали установить штанги из алюминиевой трубки или систему повески. Данные варианты не только солидно выглядят, но и обладают большей несущей способностью.

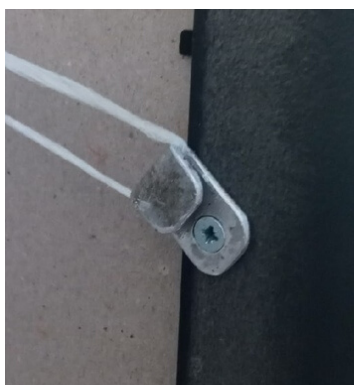
✓ Подготовка картин к развеске

Когда мы определились со способом повески, самое время осмотреть экспонаты. Желательно, чтобы вещи были не просто оформлены в раму, но и приспособлены для повески.

Крепёж может быть разный: от колец и петель-подвесов до саморезов. Как правило, между ними натянута верёвка, проволока или трос.

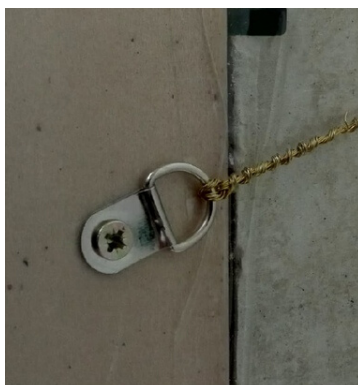
винт глазок

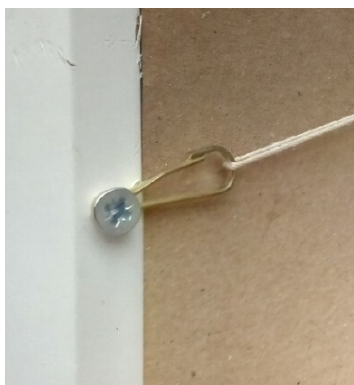
крючок

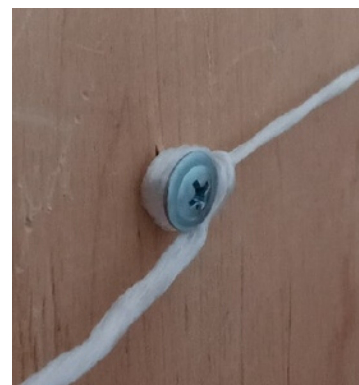
петля-подвес (усиленная)

D-кольцо

*крепление на саморез и
карабин*

крепление на саморез

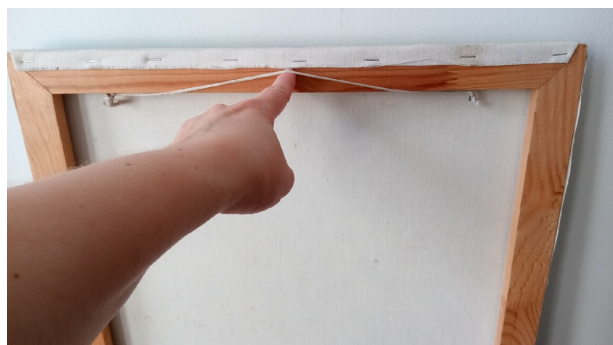
Тем не менее, на выставку поступают произведения, неподготовленные для повески. В этом случае крепёж необходимо сделать нам.

Самым простым способом является вбитый под острым углом гвоздь. Если повеска будет на один крючок, то с обратной стороны привязывается прочная нить (а). Тяжёлые картины можно повесить на одну верёвку, продетую под крепежом (б).

а)

гвоздь вбит в раму под углом 45°

с обратной стороны протянута верёвка, за которую будет цепляться крючок

При простоте данного способа у него есть один недостаток, вытекающий из повески на один крючок. При выравнивании горизонта (об этом речь пойдёт ниже) сложно найти центр и картина может съехать на одну сторону, если её задеть при осмотре выставки.

б)

гвоздь вбит в подрамник практически под прямым углом

с обратной стороны за гвоздями протянута верёвка, концы закреплены на штанге

При этом способе повески картину легче выровнять по горизонту за счёт двух точек опоры. И, конечно, картина уже никуда не съедет.

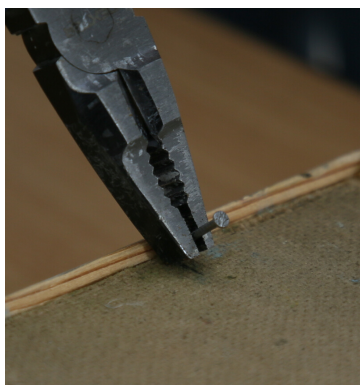

Совет

Независимо от способа крепежа, его необходимо устанавливать в верхней части на расстоянии не более трети от края. Это позволит избежать сильного наклона вперёд. Например, при высоте картины в 60 см мы закрепим винт глазок в 15 см от верхнего края.

В случае, если картина или фотография довольно тяжёлые, мы рекомендуем осуществлять развеску на более прочную верёвку, продетую через 4 кольца: два верхних предотвращают опрокидывание картины, два нижних берут на себя вес всего произведения.

При отсутствии колец или подвесов можно изготовить крепёж из гвоздя, загнутого под 90°. Такой крепёж подойдёт для систем подвески, использующих крючки. В этом случае картина висит на двух лесках.

вбиваем гвоздь в раму

при помощи молотка и пассатижей загибаем

закрепляем крючок

Может быть другая ситуация: есть несущий рельс, но нет комплектующих. Как быть в этой ситуации, рассмотрим на примере алюминиевого рельса системы «Клик».

крепим рельс на стены

из гвоздей с широкой шляпкой, делаем крючки

вставляем крючок в паз

Вешаем картины на два подвеса. На одном конце верёвки делаем петлю и цепляем за крючок, пропускаем через оба крепежа. На втором конце вяжем музейный узел, который позволит регулировать картину по высоте.

✓ Развеска: инструменты и основные правила

Итак, всё готово – можем приступать к развеске. При самом простом монтаже подручными средствами нам понадобятся:

- верёвки и ножницы;
- карандаш и деревянный брусок длиной 2 м;
- стремянка.

Сначала при помощи бруска определяем уровень повески. Делаем пометку карандашом – по ней мы будем выравнивать нижний край рамы.

Такой способ годится, если в помещении ровные полы. Если нет, то несущая часть повески должна быть установлена по уровню, чтобы производить замер сверху. Наиболее удобным инструментом сегодня является лазерный уровень, т.к. даёт черту на стену, что экономит время повески.

Не слишком тяжёлые работы можно вешать на капроновый шпагат: он почти не ползёт. Более массивные работы допускается вешать на бельевую верёвку, но на следующий день придётся регулировать узлы, т.к. верёвка вытягивается под весом произведений. Для скрепления подвесов (с обратной стороны рамы) годится прошивная нить.

Обрезку верёвки от мотка лучше производить после того, как уже будет намечен уровень повески (плюс-минус 10 см) для уменьшения расхода. При этом важно учесть конец в 40-50 см для музейного узла.

При наличии системы повески, понадобятся лески с крючками. Видов много, их выбор связан с личными предпочтениями.

*разные виды наконечников
и крючков*

наконечник солид слайдер

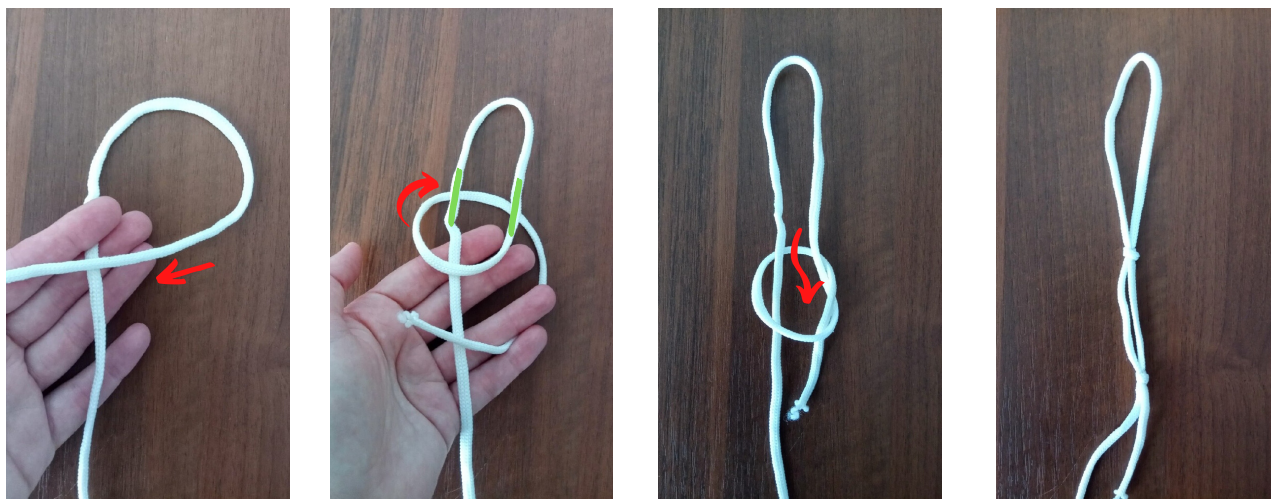
наконечник кобра

✓ Как завязать музейный узел

В нашей практике мы пользуемся двумя видами вязки: «в узел» и «петлём». По своей крепости и удобству регулировки они не имеют различий. Оба узла одинаково подвижны и не ползут. Какой из них выбрать – дело привычки и личных предпочтений.

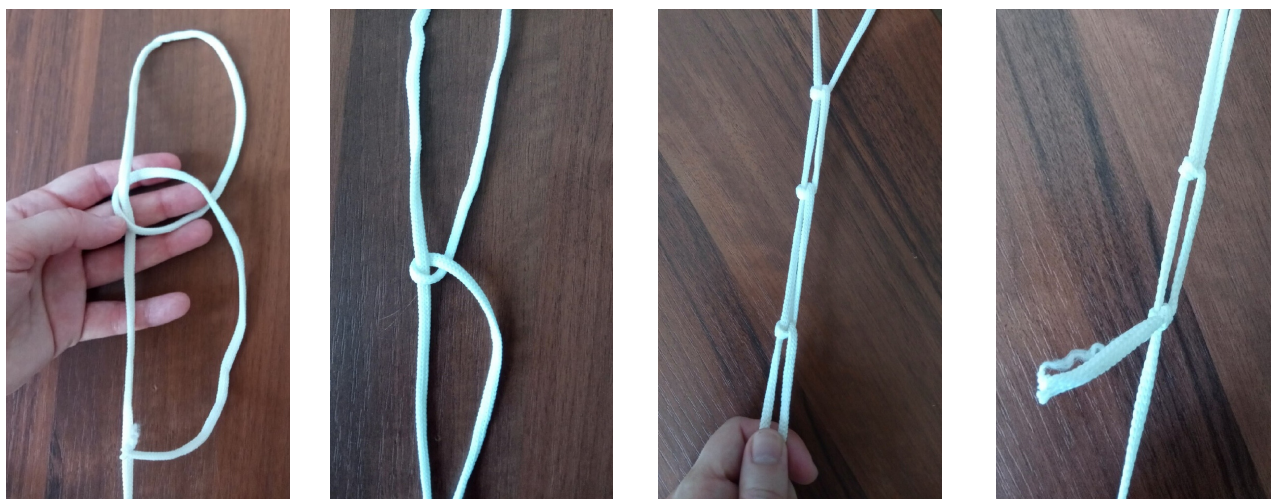
Способ «в узел»

Визуально более изящный, поскольку не видно просвета между верёвками, но развязывается сложнее (важно для повторного использования верёвки).

Способ «петлём»

Более лёгкий как в завязывании, так и развязывании. В отличие от способа «в узел» требует узла в конце, чтобы не развязаться.

Развешивать работы лучше всего с выравниванием по нижнему краю во избежание эффекта лестницы. Левый и правый край (горизонт) должен быть ровный, перекосы недопустимы.

Интервалы между работами должны быть одинаковыми по вертикали (повеска в 1 ряд) и горизонтали (повеска в 2 ряда) и при этом не меньше 7 см.

Если планируется повесить рядом произведения разных форматов, то небольшие развешиваются по общему уровню, а крупные помещаются в срединный уровень по отношению к ним.

Оптимальная высота повески находится на уровне глаз посетителя с ростом 165–170 см. Взгляд должен быть направлен в нижнюю треть (правило третей). Если поднять произведения слишком высоко или низко, то зрителю будет некомфортно их рассматривать.

наиболее крупная картина находится по центру в срединном уровне, а меньшие по размеру размещены слева и справа

при развеске картин важно предоставить зрителю возможность удобного просмотра (в данном примере рост зрителя выше 170 см)

При небольшом формате работ допускается повеска в два ряда так, чтобы нижний ряд отступал от пола на 115–120 сантиметров. Интервал между рядами должен составлять не менее 5 см.

Если картина выглядит массивной (слишком тёмная или содержит крупные детали), её лучше поместить в нижнем ряду. И, наоборот, если в картине много мелких деталей и её колорит светлее, она лучше смотрится вверху. Так, натюрморты с фруктами лучше располагать внизу, а лёгкие пейзажи вверху.

пример повески графики в два ряда, произведения объединены не только по способу оформления, но и по повествовательному (нарративному) принципу: попарное прочтение сверху-вниз

графика замонтирована в рамы с паспарту, что делает их повеску в общий уровень невозможной – они экспонируются в отдельной секции на собственном уровне (приблизительно на 10 см ниже основного)

Если нужно повесить рядом картины разной ориентации (горизонтальный и вертикальный пейзаж), то можно прибегать к срединному уровню, чтобы не «задрать» или не «уронить» картины.

Если формат работ значительно отличается от прочих, представленных на выставке, то для их повески допустимо отступить от общего уровня: ниже, если работы крупные, или выше, если работы небольшие.

И в том, и в другом случае экспозицию лучше выстроить на отдельной стене.

✓ **Последние штрихи**

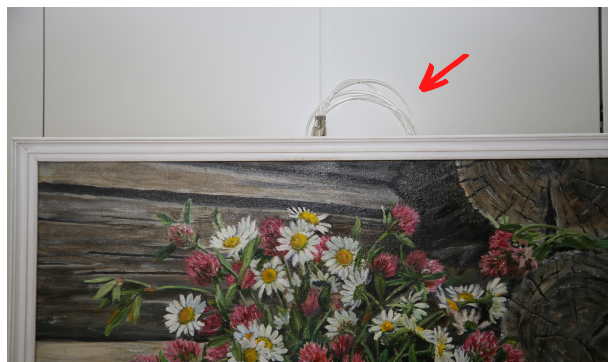
Когда все работы развешены, не забудьте проверить следующие мелочи:

- «хвосты» верёвок аккуратно подрезаны, а лески смотаны и спрятаны за произведением;
- рамы на смежных стенах висят в одном уровне (если не задумано иное);
- авторские этикетки не видны;
- нет «домиков»: когда верёвки слишком разбегаются в стороны и вовнутрь;
- горизонт и интервалы выровнены.

Если не учесть эти нюансы, то выставка будет выглядеть неаккуратно и небрежно, что может испортить нашим посетителям впечатление.

недопустимо оставлять «хвосты» – их нужно срезать, но не вплотную к узлу во избежание его развязывания

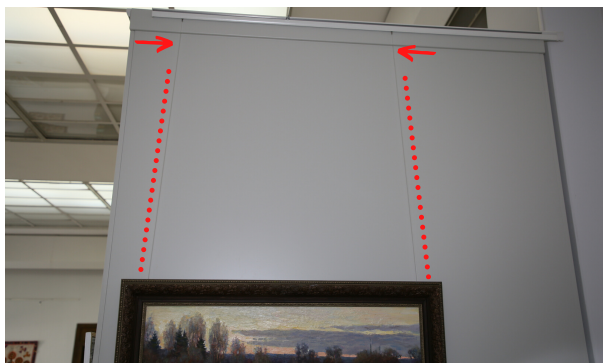
леску не должно быть видно

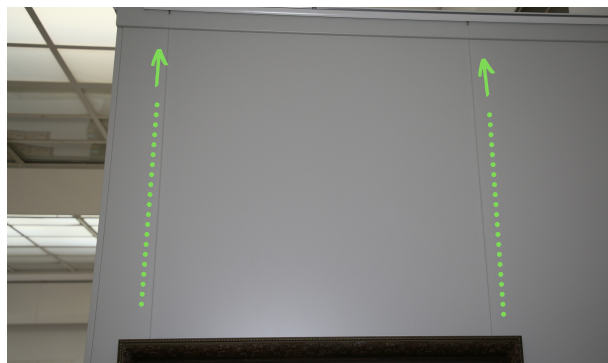
на разных сторонах выступа картины не выровнены по низу

авторскую этикетку прячем за картину (можно завернуть или просто переклеить)

оставлен «домик» верёвки сильно наклонены вовнутрь

верёвки должны быть параллельны друг другу

На следующий день стоит проверить уровень и интервалы из-за растяжения верёвки или сползания крючков по леске.

проверка уровня при помощи бруска

проверка уровня рулеткой

проверяем интервалы при помощи карандаша

замеряем интервал рулеткой

При соблюдении перечисленных хитростей наша выставка будет смотреться профессионально и выражать наше уважение посетителям.

ОФОРМЛЕНИЕ. КАК НЕ ПЕРЕГРУЗИТЬ ПРОСТРАНСТВО

✓ *Подготовка сопроводительных текстов*

Основным источником информации о выставке является экспликация. По форме это **объясняющий** текст, написанный понятно для посетителя и не содержащий подписи. Её задача – подготовить зрителя и сообщить ему контекст, необходимый для понимания всей выставки. По объёму текста экспликация обычно не превышает одну страницу. Также она содержит информацию о кураторе, хранителе, партнёрах и спонсорах, сроках проведения выставки, организаторах.

Любая экспозиция должна представить не только произведения, но и их авторов. Для этого к каждому экспонату готовится этикетка. Произведения, требующие пояснения скрытой информации (о художнике или произведении), обычно сопровождаются этикеткой с аннотацией: под основной информацией располагается сжатый текст. Самое главное правило сопроводительных текстов – **не давать оценки**.

Этикетки должны хорошо читаться. Если они будут расположены далеко от зрителя без возможности подойти ближе, то текст должен быть такого размера, чтобы он без проблем читался с расстояния. Для этикеток рекомендована бумага нейтрального оттенка, выделяющаяся на фоне стены.

Этикетаж размещается с правой стороны под произведением (небольшой формат) или с небольшим отступом от правого края (крупный формат) на одинаковой высоте по всему залу.

На подиумах и в витринах этикетка размещается у ближнего края: справа для группы предметов по правую руку от центра и слева – по левую руку от центра. Перечисление предметов происходит от самого ближнего к самому дальнему. Для большей понятности можно размещать небольшие таблички с цифрами.

Этикетка – не только атрибуция предмета, но и степень нашего уважения как к авторам, так и к посетителям. Если надпись содержит орфографические или фактические ошибки, это может негативно сказаться на всей выставке.

Текст этикетки должен составляться следующим образом:

- первая строка – фамилия, имя, отчество автора, год рождения;
- вторая строка – место проживания (район, город, село);
- третья строка – название работы, год создания;
- четвёртая строка – материал, техника исполнения произведения.

Иванов Иван Иванович (1985)

г. Ржев

Берег Волги. 2000

холст, масло

Пример этикетки для живописи

Петров Пётр Петрович (1973)

д. Борки, Старицкий район

Набор глиняной посуды. 2000

глина, молочение, ручная лепка, обжиг

Пример этикетки для ДПИ

Этикетки необходимо подготовить на компьютере и распечатать на плотной бумаге. Желательно, чтобы они были одинаковые по формату. При составлении Положения можно внести обязательным условием предоставление списка работ в электронном виде по форме будущей этикетки (необходимо приложить к документу). Это значительно сэкономит вам время при подготовке выставки.

Как не перегрузить пространство

Работая над выставкой, критически оценивайте её на каждом этапе: достаточно ли воздуха в витринах, насколько свободно висят картины, нет ли избытка текстов, насколько комфортно вам (следовательно, и вашему посетителю) в экспозиционном пространстве. Если подсветка витрины не

достигает нижней полки или вы буквально протискиваетесь между подиумами и стеной, то вы явно где-то перестарались.

В прошлом, когда коллекционирование только входило в моду, кабинеты редкостей аристократов, предтечи музеев, представляли собой собрание всего подряд. Диковинные вещи могли громоздиться на полках, картины часто вешали вплотную друг к другу до самого потолка. Можете себе вообразить, насколько душными и «шумными» были эти комнаты?

Сегодня выставочное пространство часто представляет собой «белый куб»: белые стены без окон в сочетании с нейтральным тоном пола и мест отдыха. Сделано это намеренно, чтобы вырвать зрителя из внешнего мира и потока времени, предоставив ему возможность полного контакта с произведением.

Этой же цели служит и расположение предметов: на стене может висеть всего несколько картин в один ряд на довольно большом расстоянии друг от друга. В отдельной секции располагается подиум с единственной композицией. С непривычки такие выставочные площадки могут казаться нам пустынными (на что здесь смотреть?). Однако зритель не устанет от просмотра экспозиции и сможет более полно воспринять те же тексты и этикетки.

Немаловажным будет предусмотреть места для отдыха, поскольку настоящее посещение выставки подразумевает довольно серьезное умственное и эмоциональное напряжение. Лучше всего располагать их в центре зала или у пустой стены.

Если ваша экспозиция перегружена текстами, разместите их в информационном киоске или виртуальном пространстве, оставив лишь краткое описание и разместив QR-код (то есть ссылку) на нужную страницу в Интернете. Это может быть подробное описание предмета или статья критика, исследователя.

Список работ и табличек с номерами использован в данной витрине во избежание перегруженности полки с керамикой.

Также здесь расположен QR-код на экспонат специально разработанного аудиогuida "Как сделать игрушку нарядной" на платформе izi.TRAVEL.

Выставка "Гончары России". 2018 год

КОГДА МОЖНО ОТСТУПИТЬ ОТ ПРАВИЛ

И тут вспоминается выражение «правила существуют, чтобы их нарушать». Описанные выше рекомендации не являются постулатами или единственно возможными способами формирования выставки. Конечно, мы рекомендуем сначала освоить классику, а потом пускаться в эксперименты.

Вместе с тем, всегда опирайтесь на цель выставки и то, что на них представлено. Если в вашем пространстве разместилось традиционное искусство и академическая живопись, то уместнее воспользоваться старой школой. Однако если ваш зал наполнен инсталляциями и проектными работами, то здесь можно и пойти наперекор всему.

На втором пути вас могут ожидать непонимание (хотя мы уже объясняли, как стоит готовить зрителя к таким смелым решениям) или даже критика. Бояться этого не стоит, потому что искусство требует разумного глаза, работы интеллекта и чувств. Поэтому любая эмоция, положительная или отрицательная, – это хорошо. Значит, вы вовлекли зрителя во взаимодействие. Полным провалом выставочного проекта можно считать отсутствие у посетителя каких бы то ни было мыслей или чувств после выхода из зала. Где-то не доработали или подобрали не тех авторов.

Если у вас экспонируются в основном детские студии, то не стоит радикально менять направление деятельности. Начните с малых секций мастеров ДПИ или художников-любителей, потренируйтесь в написании текстов, запустите новую рубрику в Сети. Если аудитория проявит интерес, продолжайте двигаться в этом направлении.

Внутри каждого из нас сидит нонконформист, поэтому если вы грезите о чём-то доселе небывалом, подготовьте вашу аудиторию к повороту на 180°, постепенно приоткрывая для неё современных авторов, направления в искусстве и подходы к проведению выставок.

РАБОТАЙТЕ С АУДИТОРИЕЙ

Выше мы уже неоднократно подчёркивали необходимость освещения будущей выставки в СМИ ещё до её официального открытия. Присутствие в медийном пространстве важно по ряду причин:

- ваша экспертность (если вы завоеуете доверие читателей или зрителей, то они с большей вероятностью придут на ваши мероприятия);
- исследование целевой аудитории (Кто потребитель ваших услуг? Что вы можете предложить в ответ на его потребности? Или сформулируйте эту потребность и предложите решение);
- создание сообщества (лояльность аудитории позволит вам создавать новые проекты: если один раз вы провели интересный семинар, то захотят прийти и на второй, третий и т.д.);
- ваша открытость и желание делиться знаниями будет притягивать людей.

Какие существуют каналы взаимодействия?

✓ **Официальный сайт**

Разместите описание выставки, расскажите о её участниках и что увидит посетитель. Создайте дружелюбную атмосферу, введите интригу, т.е. не раскрывайте все карты сразу. Воздержитесь от цифр: сколько мастеров, из скольких районов, число экспонатов – подобная информация важна скорее для хранителя, чем для посетителя: количество никак не определяет качество. Цифры можно указать в виде пост-релиза в конце работы выставки для описания достигнутого результата.

✓ **Анонсы в СМИ**

Напишите пресс-релиз и разошлите его в местные СМИ. Расскажите о цели выставки, представьте организаторов и куратора. Если среди авторов будут дебютанты, то представьте их и их творчество публике. Поддержите позитивный настрой, созданный в описании выставки, расскажите о запланированных мероприятиях. И самое главное: не давайте оценок и обойдитесь без предугадывания реакции зрителей.

✓ **Афиши и баннер**

Готовящаяся выставка должна вызывать интерес и заявлять о себе. Закажите

дизайнеру или художнику афишу (если есть возможность размещения, то и баннер). Это должно быть что-то оригинальное, отражающее дух выставки. Можете вдохновиться афишами крупнейших музеев, и вы точно поймёте, какая нужна именно вам.

Строго говоря, форма и расположение афиши ничем не ограничены, проявите фантазию. Можно отойти от традиционного плаката А1 и заказать ролл-ап. Или пойдите дальше и превратите афишу в участника выставки: пусть это будет арт-объект.

✓ **Выступления на радио**

Договоритесь с местной радиостанцией об интервью, где вы вместе с ведущим обсудите достоинства новой экспозиции. Подготовьте викторину и разыграйте бесплатный входной билет.

Если нет такой возможности, запишите подкаст (аудиозапись до 10 минут в стиле радиопередачи на определённую тематику). Расскажите о выставке так, чтобы вас было интересно слушать.

✓ **Страница ВКонтакте, Инстаграм или Твиттер, блог, канал или чат**

Если вы или ваша команда активно пользуетесь социальными сетями, то выставке это только на руку. Решите, какую информацию и где вы будете размещать.

Делать краткие заметки о подготовке выставки можно в Твиттере, писать обзоры ВКонтакте (формат статьи с фото), выкладывать небольшие видео с комментариями куратора в Инстаграме, а выражать собственное мнение и давать оценки лучше в личном блоге. Сообщите своим посетителям график работы и стоимость входных билетов в мессенджере или на Телеграм-канале.

Подготовьте тексты, фото и видео заранее, составьте график публикаций и не выкладывайте всё одновременно. Как уже было отмечено выше, **контент категорически не должен повторяться** – у каждой площадки своя задача и свой прайм-тайм (время наибольшей активности пользователей).

Не упускайте из виду привлечение спонсоров и формируйте клуб друзей. Предусмотрите бонусы, которые они могут получить за поддержку проектов.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Когда выставка готова принимать посетителей, запланируйте официальное открытие. Если экспозиция камерная, достаточно произнести вступительное слово и позволить гостям общаться с участниками выставки и обмениваться впечатлениями.

Несколько иная ситуация у крупных площадок. Если сформирован клуб друзей (членство в нём, как правило, платное) или существует круг спонсоров, предусмотрите закрытое мероприятие в первую очередь для них (предпоказ). Продумайте мероприятие: (живая) музыка, общение с участниками выставки, деятелями культуры и искусства или куратором, кейтеринг. Обговорите возможность посещения для этой аудитории за час до открытия зала по определённым дням, когда никто не будет мешать просмотру экспозиции.

Открытие для широкой публики можно запланировать через пару дней. Всё должно соответствовать идее выставки. Пригласите прессу, блогеров, учащихся художественных студий, школ и колледжей, коллег из других учреждений. Продумайте фотозоны, хэштеги выставки, объявите конкурс в ваших соцсетях. Привлеките волонтеров. Организуйте секции буккроссинга, ярмарку хэндмейда, бесплатный лекторий, мастер-класс или просмотр фильма об искусстве с его обсуждением. Главное не увлекайтесь длинными речами и вереницей приветствий – это уже давно не вызывает энтузиазма.

После открытия выставка будет работать целый месяц, а то и два. Запускайте мероприятия, о которых вы писали в пресс-релизе. Опубликуйте график экскурсионных сеансов, лекций, мастер-классов или квестов. Заполняйте свои социальные сети контентом. К моменту работы выставки это всё уже должно быть в вашем арсенале, поэтому начинайте подготовку сильно заранее.

Позаботьтесь о фиксировании выставки: фото- и видеосъёмка, подготовка буклета или каталога (пусть даже электронного). Загрузите аудиогид для тех, кто не может быть на самой выставке.

Проведите мини-фестиваль молодых дарований: демонстрация мастерства, презентации интересных проектов, музейный стендап или художественная импровизация. О наполняемости таких акций также необходимо позаботиться заранее.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫСТАВКИ. СЕКРЕТЫ УПАКОВКИ

Итак, когда все мероприятия остались позади и выставка завершила свою работу, начинается не менее ответственный этап. Теперь нам предстоит выдача экспонатов владельцам. Это может происходить как в назначенный день, так и в течение определённого времени (сильно с этим не затягиваем, потому что нас ждут новые проекты).

Непреложное правило: возврат экспонатов после завершения выставки осуществляется по Акту приёма-передачи на материально-ответственное хранение. Без этого документа экспонаты не могут быть возвращены авторам.

УПАКОВКА

Общие положения

Следует заранее подготовить упаковочные материалы. В качестве них обычно используются: микалентная бумага, крафт-картон, гофр-картон, воздушно-пузырчатый целлофан, плотная упаковочная бумага, фланель, байка.

Все материалы должны быть чистыми, сухими, не иметь повреждений, не должны быть поражены вредителями или плесенью. Категорически запрещается упаковка предметов, разнотипных как по материалу, так и по весу, в одну коробку или ящик.

Упаковка экспонатов для транспортировки – самый длительный и трудоёмкий процесс при подготовке выставки хранителем. От того, как и насколько тщательно вы упакуете произведения, зависит их сохранность при транспортировке и, следовательно, их экспозиционный вид.

Все предметы, подлежащие транспортировке, делятся на группы, которые требуют определённой упаковки. Она должна обеспечивать защиту предметов от внешних атмосферных воздействий и защиту их от механических повреждений. Также предметы должны быть прочно закреплены внутри упаковки. Для заполнения пустот в ящиках используют газетную, микалентную бумагу или полистирольную крошку.

Упаковка живописи

Произведения живописи на холсте, картоне, оргалите группируются по размерам, в соответствии с которыми заказывается или изготавливается упаковочная тара. Картины могут транспортироваться в фанерных ящиках, изготовленных специально и по размерам перевозимых картин, либо в кассетах из гофр-картона. Все предметы перед упаковкой в ящики или кассеты обёртываются крафтом или обёрточной бумагой, фланелью или байкой.

Картины укладываются в ящик плотными рядами попарно, живописной поверхностью друг к другу. В тех случаях, когда картины пакуются сложенными попарно без рам, они укладываются так, чтобы угол одной картины не давил на красочный слой другой. Их красочный слой предварительно защищается микалентной или папиросной бумагой, прокладывается фланелью или байкой. Затем обе картины плотно обёртываются бумагой или крафтом. Все пустоты в ящике плотно заполняются свёртками из мятой бумаги или кусками пенопласта и поролона (если картины укладываются в рамах).

Произведения живописи могут упаковываться как вместе с рамами, так и без них. В случае транспортировки произведений в рамах застеклённые картины перед упаковкой демонтируются, между стеклом и рамой вкладывается кусок оргалита или плотного картона, по размеру равный картине, после чего картина вновь монтируется в раму.

Углы рам перед упаковкой надо защитить уголками, свёрнутыми из гофр-картона. Далее обе картины также обернуть бумагой или чистой тканью.

В кассеты из гофр-картона картины удобнее упаковывать попарно, красочным слоем друг к другу, предварительно подобрав их по размеру. Между картинами обязательно нужно проложить лист картона, равного по размеру самим картинам.

Снаружи ящики и кассеты маркируются предупреждениями о необходимости хранить предметы от сырости, указываются верх и низ, а также делаются предупреждающие надписи «не кантовать», «осторожно стекло» и т.д.

Следует отметить, что перевозка предметов автотранспортом производится только в закрытых автофургонах, пригодных для этих целей. При погрузке ящики и кассеты размещаются по ходу движения и закрепляются неподвижно.

Внимание!

Транспортировка живописи в полиэтиленовых или бумажных пакетах, коробках и сумках без прокладок и закрепления, без заполнения пустот уплотняющими материалами запрещена.

Такие «способы» упаковки приводят к механическим повреждениям и утратам красочного слоя (царапины, кракелюр в месте удара), прорывам холста с осыпями красочного слоя, а так же к механическим повреждениям рамы, к разбиванию стёкол, если картина под стеклом.

Упаковка графики

Акварели, рисунки и гравюры пакуются в ящики в папках. Папки делятся на группы по размерам, обертываются в бумагу, укладываются во влаго-непроницаемые пакеты, затем помещаются в ящики в горизонтальном положении.

На дно ящика кладётся прокладка из пенопласта. А все пустоты в ящике плотно заполняются упаковочным материалом: свёртками мятой бумаги, поролоном и т.п. Ящики изнутри оклеиваются водонепроницаемым материалом.

Произведения графики следует упаковывать монтированными в паспарту, при необходимости – под стеклом и в рамах. Перед упаковкой стекло заклеивается специальной липкой лентой для стекла, концы которой не должны доходить до рамы на 1 см.

Произведения графики в авторской монтировке размонтированию при упаковке не подлежат. Такие произведения перед укладкой в ящик помещают в индивидуальные кассеты с прокладкой из поролона со стороны стекла и с оборота, а по бортам – из пенопласта.

Транспортировка пастелей и рисунков углем допускается только в исключительных случаях и обязательно в застеклённом виде. Стекло предварительно заклеивается специальной липкой лентой для стекла.

При упаковке этих произведений нельзя допускать никаких сотрясений. Категорически запрещается забивка гвоздей. Транспортировка ящиков в этом случае производится только в вертикальном положении.

Упаковка скульптуры

Перед упаковкой каждый предмет обёртывается бумагой, которая крепится на нём липкой лентой и помещается в чехол из светлой нелиняющей ткани. Разъёмные части скульптуры пакуются отдельно.

Категорически запрещается применение при упаковке скульптуры вощёной и парафинированной бумаги.

Скульптура (кроме гипса) средних и больших размеров крепится в ящике планками с мягкими прокладками или упорами из досок, которые должны обеспечить неподвижность произведения в упаковке и минимальное давление на наиболее хрупкие его части. Все пустоты в ящике плотно заполняются упаковочным материалом.

При упаковке скульптуры из влагопоглощающих материалов (гипс, дерево, мрамор, известняк и др.) она должна помещаться в водонепроницаемый чехол.

Гипсовая и керамическая скульптура пакуется в ящик, на дно которого предварительно кладётся мягкая прокладка. Пустоты в ящике плотно заполняются упаковочным материалом.

Упаковка предметов декоративно-прикладного искусства

1. Керамика, стекло, фарфор

При упаковке предметов из керамики, стекла, фарфора и других хрупких предметов каждое из них обёртывается бумагой, затем поролоном или иным мягким материалом и бумагой, которая закрепляется липкой лентой. Каждая съёмная деталь обёртывается отдельно.

При упаковке особо хрупких предметов, кроме мягкой обёртки, их следует помещать в небольшие лёгкие фанерные ящики и картонные коробки, которые, в свою очередь, упаковываются в общий ящик.

Упакованные предметы перекладываются дополнительно упаковочным материалом, им же плотно заполняются все пустоты в ящике.

Предметы, получившие в процессе упаковки округлую форму, укладываются в ящики, на дно которых предварительно кладётся амортизационная подушка из мягкого упаковочного материала. Вниз укладываются более тяжёлые предметы, а сверху – более лёгкие и хрупкие.

При упаковке вышеуказанных вещей нельзя допускать пустот и перемещения предметов внутри ящиков и коробок. Даже, если вы обернули каждую вещь в бумагу и поролон, но не заполнили все пустоты бумагой или иным наполнителем, это приведёт к их повреждению.

Ящики и коробки с керамикой, стеклом, фарфором и др. снаружи следует промаркировать предупреждающими надписями: «хрупкое», «керамика», «стекло», «не бросать» и т.п. Внутри фургона коробки и ящики с такого рода экспонатами укладываются только на пол, с условием невозможности их перемещения. На пассажирские сидения их помещать нельзя, чтобы не допустить опрокидывания на пол при поворотах и торможении автомашины.

2. Ткани

Ящики для упаковки тканей должны быть снабжены внутренней предохранительной крышкой и съёмными полками, на которые они укладываются. Ткани помещают во влагонепроницаемые пакеты, упаковывают в ящик, стараясь избежать излишних сгибов материала, и перекладывают листами чистой бумаги.

3. Ковры и шпалеры

Ковры и шпалеры перед транспортировкой перекладывают двумя слоями бумаги и накатывают на вал ворсом внутрь. При накате необходимо следить за тем, чтобы на них не образовывались складки.

Длина вала должна быть больше ширины накатанных на него ковров или шпалер на 10 см с каждой стороны.

Перед укладкой в ящик вал обертывают влагонепроницаемым материалом и закрепляют в нём так, чтобы они не касались стенок ящика.

Произведения небольшого размера пакуются так же, как ткани.

Распаковка экспонатов на месте

Распаковка экспонатов на месте производится в присутствии представителей принимающей стороны. Следует учесть, что в зимнее время, а также ранней весной и поздней осенью (при большой разнице между наружной температурой и температурой внутри помещения) ящики вскрываются только на следующие сутки пребывания их в помещении.

Передача экспонатов принимающей стороне

Завершающим этапом является передача экспонатов представителю (хранителю) принимающей стороны.

При передаче экспонатов на выставку обе стороны по Актам сверяют: наличие предметов согласно списку, соответствие описания предметам, сохранность. При отсутствии претензий по завершении данной процедуры стороны подписывают Акт приёма-передачи. Каждая из сторон получает свой экземпляр Акта, которые имеют равную силу.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Каждая экспозиция является не просто результатом научной и организационной работы, но и пристальным вглядыванием в мир и общество своего времени. Создатели закладывают в неё не просто желание показать предметы, но и **донести до посетителей конкретный посыл**, или подать меседж. Обозначьте его в названии вашей выставки, раскройте в сопроводительных текстах и выставочном плане.

Не стоит гнаться за сменяемостью экспозиций. Серьёзная подготовка каждой (не просто раскладывание вещей по витринам) – это титанический труд, требующий времени и полной отдачи всех участников. Очень жаль, когда стоящие проекты длятся всего месяц, а их нужно показывать минимум два.

Посетитель тоже работает на выставке. Восприятие искусства подталкивает его к взаимодействию, для чего необходим свой уникальный культурный и эмоциональный багаж. Нашей аудитории требуется время на рефлекссию после выставки. Если экспозиции будут сменяться часто, это не оставит времени на размышления.

Не проводите выставку, если она не подталкивает к размышлению. Даже из простых вещей можно сделать как обычный смотр, так и сложный проект. Здесь всё будет зависеть от вас и той команды, которая работает с вами. Подготовьте зрителя: объясните ему, почему именно эти вещи заслуживают его внимания, как они отражают картину современного мира, какие важные аспекты культуры и эстетики они затрагивают. Если выставка лишена идеи и содержания, то это пустая трата ваших сил.

Кто-то понимает искусство как нечто исключительно прекрасное, но это не так. **Оно должно быть созвучно нашему внутреннему состоянию, помогать нам найти опору и поддержку в любой жизненной ситуации.** Если вы счастливы, вас привлекут солнечные пейзажи и радостные тона, а если вам грустно, вы попытаетесь сбежать в произведения с приглушённым колоритом и нотами меланхолии.

Создание выставки как увлекательное путешествие раскрывает перед нами новые грани бытия и расширяет понимание мира, людей и нас самих. Помогите авторам найти новые пути творческого развития, а вашим посетителям – сделать искусство неотъемлемой частью их жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большая Советская Энциклопедия – <http://bse.sci-lib.com/article067586.html>
2. Макс Фрай. Арт-азбука – <http://azbuka.gif.ru/alfabet/k/curator/>
3. Статья в Википедии – <https://ru.wikipedia.org/wiki/Выставка>
4. Статья в Википедии – [https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспозиция_\(выставка\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспозиция_(выставка))

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. – М., 1984. – 152 с.
2. Лекция Кирилла Светлякова «Кто такой куратор и зачем он нужен» 25.07.2017. URL: <https://youtu.be/7P8ilzVwKQs>
3. Гильда Уильямс. Как писать о современном искусстве. – 330 с. [Электронная книга].
4. Мария Швец. Русский китч: как безвкусица стала нормой (лекция 28 марта 2019 года). URL: <https://spbvedomosti.ru/video/lectures/31886/>
5. Джессика Черози, Кён Ан. Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я. – 109 с. [Электронная книга].

А. С. Бойцова, Е. В. Степанова

ВЫСТАВКА: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

(методические рекомендации по организации и проведению районной выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей)

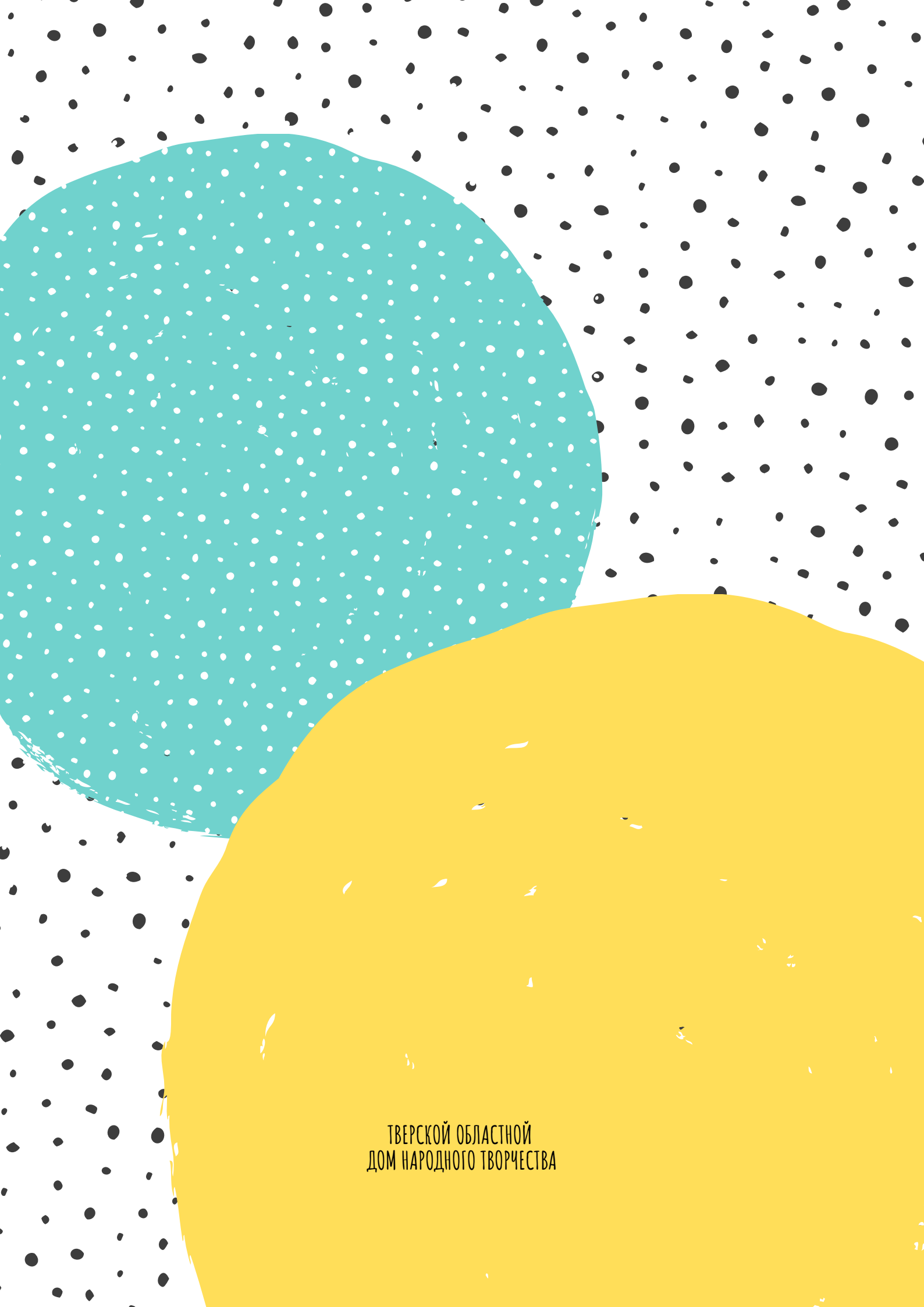
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Дом народного творчества»

170100 г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 3

Телефон: (4822) 34 25 16, 34 66 54
dnt-tv@rambler.ru
dnttver69@yandex.ru
museum-chaika@mail.ru

Ответственный за выпуск: Е. Г. Марина
Компьютерная вёрстка и дизайн: А. С. Бойцова

ООО "Оптима"
г. Тверь, ул.Трехсвятская, 10, оф.216А
Подписано в печать 13.07.2020. Формат 21x29/16+
Тираж 50 экз.

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА