

УДК 061.4
ББК 79.2я73

К27 Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело : учеб. пособие / Е. А. Карцева. – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2019. – 195 с.

ISBN 978-5-4475-5716-4

Взросший интерес к изучению явления художественных выставок и вопросов их организации связан с тем, что сегодня – это процесс значительно более сложный и многогранный, чем в прежние времена, и сопряжен с многочисленными производственными и концептуальными особенностями. Многообразие выставочных пространств, между которыми происходит постоянная циркуляция и взаимный обмен идей, техник, подходов, специалистов и задач, поражает.

Цель настоящего учебного пособия – систематизировать основные концептуальные этапы современного выставочного производства. В основе книги – курс лекций по выставочному менеджменту, который автор читал на базе Московского международного университета и в первую очередь адресована студентам, обучающимся по специальностям «Менеджмент в культуре», «Арт-менеджмент», «Реклама и Связи с общественностью».

Издание также может быть полезно всем, кто заинтересован создавать проекты в сфере искусства, организаторам мероприятий, художникам, фотографах, дизайнерам, а также широкому кругу читателей, интересующихся искусством и вопросами его функционирования.

ISBN 978-5-4475-5716-4

УДК 061.4
ББК 79.2я73

© Карцева Е. А. , текст, 2018

© Издательство «Директмедиа Паблишинг», оформление, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН	5
Художественная выставка как элемент социализации искусства	5
Классификация художественных выставок	8
Художественная выставка в современных контекстах	9
Художественная выставка как проект творческий и как коммерческий	14
Вопросы	19
Дополнительные текстовые материалы	20
Художественные выставки в Древней Греции	20
Выставки французских Салонов XVII–XIX вв.	21
Первая в истории искусства моновыставка художника-provokatora Гюстава Курбе	22
Первая выставка передвижников 1871–1872 гг.	25
Первая выставка импрессионистов 1874 г.	29
ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА КАК ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	32
Социокультурное посредничество	32
Выставка как сфера деятельности экспертного сообщества	35
Художественная выставка как часть арт-бизнеса	39
Взаимодействие различных форм социокультурного посредничества	41
Этапы реализации арт-проекта	44
Вопросы	45

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	46
Взаимоотношения власти и искусства	46
Государство как заказчик художественных выставок	52
Современная российская культурная политика	53
Вопросы	56
Дополнительные текстовые материалы	57
«Бульдозерная выставка» 15 сентября 1974 г.	57
Выставка «Дегенеративное искусство» 1937 г.	58
Выставка «RUSSIA!» в Музее Гуттенхайма. Нью-Йорк. 16 сентября 2005 г. — 12 января 2006 г.	61

ГЛАВА 4. КУРАТОРЫ И АРТ-МЕНЕДЖЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ	64
Специфика деятельности куратора и арт-менеджера	64
Критерии оценки эффективности проекта	71
Личные качества куратора	71
Функции куратора	73
Куратор-творец	74
Критика института кураторства	77
Художники в роли кураторов	78
Современные российские художники-кураторы	80
Взаимодействие куратора, арт-менеджера и художника	83
Вопросы	85
Дополнительные текстовые материалы	86
Кураторская деятельность Марселя Дюшана. Международная выставка сюрреалистов. 1938	86
Первое независимое агентство по организации выставок Харальда Зеемана	89
Куратор Жан-Юбер Мартен и его кураторский принцип «против исключения»	90

Куратор Ханс-Ульрих Обрист	91
Ретроспектива Андрея Бартенева «Скажи, я тебя люблю».	
Московский музей современного искусства.	
30 сентября — 22 ноября 2015	91
Литература	94

ГЛАВА 5. ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ	95
Виды музейных выставок	97
Понятие экспозиции	99
Компетенции и специфика деятельности	
музейного куратора	100
Современный музей и вызовы,	
с которыми он сталкивается	104
Музейный менеджмент	106
Вопросы	112
Литература	113
Дополнительные текстовые материалы	114
Выставочная программа ГТГ 2016 г.	114
Пополнение коллекции ГТГ. (Из документа концепции	
развития Третьяковской галереи 2016 г.)	116
Тетрис, Пакмен, Боинг-747 в коллекции МоМА	117

ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	
МУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВОК	118
Временные выставки	118
Новые технологии в музейных выставках	121
Современное искусство в классическом музее	123
Вопросы	126
Литература	126
Дополнительные текстовые материалы	127
Выставка «Валентин Серов. К 150-летию	
со дня рождения». ГТГ	127
Применение технологии i-beacon в музее Рубенса	130

«Ян Фабр: рыцарь отчаяния, воин красоты». Рыцарский зал
Нового Эрмитажа. 21 октября 2016 — 9 апреля 2017.
Куратор: Дмитрий Озерков 132

**ГЛАВА 7. ФЕНОМЕН МУЗЕЕВ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА 134**

Американская модель музеев современного искусства . . . 134
Европейское институциональное курирование
второй половины XX века 136
Музей Стеделейк и Вильгельм Сандберг 137
Вопросы 138
Литература 138
Дополнительные текстовые материалы 139
The American Shows MoMA. 1950-е гг. 139
Выставка «Когда отношения обретают форму:
работы, концепции, процессы, ситуации, информации».
Музей Берна. 1969 г. Куратор: Харальд Зеeman 140
Выставочная трилогия «Париж — Нью-Йорк»,
«Париж — Берлин», «Париж — Москва». Центр Жоржа
Помпиду. 1977 — 1981. Куратор: Понтюс Хюльтен 142

ГЛАВА 8. БИЕННАЛЕ 143

Биеннальная культура 143
Структура менеджмента и специфика кураторской
работы на биеннале 146
Критика биеннального движения 148
История Венецианской биеннале 149
Русский павильон на Венецианской биеннале 151
Московская биеннале современного искусства 155
Вопросы для самопроверки 156
Дополнительные текстовые материалы 157
Документа V. 1972 г. Куратор Харальд Зеeman 157

ГЛАВА 9. ВЫСТАВКИ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ	159
Явление и виды художественных ярмарок	159
Менеджмент и специфика кураторской работы на арт-ярмарках	162
Вопросы	165
ГЛАВА 10. ВЫСТАВКИ В ГАЛЕРЕЯХ	165
Художественные галереи как культурный феномен	166
Современная художественная галерея и структура ее управления	167
Разновидности сотрудничества художника и галереи	168
Выставочная стратегия галереи	170
Главные направления в галерейной деятельности	173
Баланс между коммерческой ориентацией и экспериментальностью	175
Вопросы	176
Дополнительные текстовые материалы	177
Импрессионизм и зарождение современного арт-бизнеса	177
Галерея Лео Кастелли. Нью-Йорк	179
Чарльз Саатчи	182
Литература	184
ТЕСТЫ	185
ОБ АВТОРЕ	189