

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

ГЦСИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

КАРТА

УЯЗВИМОСТИ

Vulnerability Map

V Международный
инклюзивный
фестиваль

15

Н О Я Б Р Я
2 0 2 1

28

РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПНОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

Москва
Санкт-Петербург
Калининград
Нижний Новгород
Томск
Екатеринбург
Владикавказ

Стратегические партнеры программы «Доступный музей»:

Абсолют—Помощь
Клинический фонд

СВЕТ
Фонд
Александра
Сетинского

Специальное участие:

При поддержке:

Посольство
Федеративной Республики Германия
Москва

австрийский культурный форум™

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

ГЦСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

КАРТА

УЯЗВИМОСТИ

Vulnerability Map

Международный
ИНКЛЮЗИВНЫЙ
фестиваль

15

Н
О
Я
Б
Р
Я

2
0
2
1

28

Санкт-Петербург

Калининград

Нижний Новгород

Томск

Екатеринбург

Владикавказ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

ПРОГРАММА «ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ»
2016–2021

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КАРТА УЯЗВИМОСТИ»
15–28 ноября 2021

Директор **Марина Лошак**
Главный хранитель **Татьяна Потапова**
Заместитель директора по научной работе
Илья Доронченков
Заместитель директора по финансам
Михаил Косолапов
Заведующая Балтийским филиалом
(ГЦСИ Калининград) **Елена Цветаева**
Заведующая Волго-Вятским филиалом
(ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) **Анна Гор**
И. о. заведующего Северо-Западным филиалом
(ГЦСИ Санкт-Петербург) **Наталья Хвоенкова**
Заведующая Северо-Кавказским филиалом
(ГЦСИ Владикавказ) **Галина Тебиева**
Заведующая Сибирским филиалом
(ГЦСИ Томск) **Наталья Почтарёва**
Заведующая Уральским филиалом
(ГЦСИ Екатеринбург) **Кристина Горланова**
Заведующая отделом фандрайзинга и программ
лояльности **Ирина Карabanова**
Заведующая отделом междисциплинарных
проектов **Евгения Киселёва**
Заведующая редакционно-издательским отделом
Ксения Велиховская
Заведующая отделом онлайн- и видеoproектов
Майя Шулепова
Заведующая отделом маркетинга и рекламы
Анастасия Морозова
Заведующая отделом по связям
с общественностью **Ольга Бравая**
Заведующая отделом по организации
мероприятий **Дара Велигодская**

ФЕСТИВАЛЬ
Кураторы **Евгения Киселёва, Егор Роголёв**
Продюсер **Сергей Лушкин**
Координаторы **Алексей Дебабов,**
Вера Садовина, Агния Надеждина,
Марина Власова, Камила Мухамедшаева,
Екатерина Шатохина, Татьяна Власенко
Координаторы мероприятий международной
программы **Вера Садовина, Кристина Барекян**
Дизайн-концепт **Майя Шулепова**
Редактор **Анастасия Свотина**

ЗИН
Составители **Евгения Киселёва, Егор Роголёв,**
Сергей Лушкин
Дизайн-макет, верстка, обработка изображений
Ксения Коловершина
Редактор **Анастасия Свотина**
Иллюстрации **Анастасия Блинова**
Перевод **Михаил Разуваев**
Корректор **Любовь Федецкая**
Координатор издания **Анна Ткаченко**
Фотографии **Татьяна Гонтарь, Алексей Дебабов,**
Владимир Сигал, Глеб Анфилов, Александра
Никонович, Егор Роголёв, Юрий Васильев,
Александра Шанина, Сайми Юнг,
Мариана Домингос Тембе

Издание зина подготовлено при поддержке
Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».

ГМИИ им. А.С. Пушкина выражает благодар-
ность за поддержку фестиваля благотвори-
тельным фондам «Свет» и «Абсолют-Помощь» и лично
Александру Александровичу Светакову.

Фестиваль реализован при поддержке Посоль-
ства Италии в России, Посольства Германии
в России, а также Австрийского культурного
форума в Москве.

«Карта уязвимости» охватывает: Главное
здание (Москва, ул. Волхонка, д. 12, Гале-
рею искусства стран Европы и Америки XIX–XX
веков (Москва, ул. Волхонка, д. 14, Пушкин-
ский Youth (Москва, Малый Знаменский пер.,
д. 3/5 стр. 4), Уральский филиал (ГЦСИ Ека-
теринбург), Сибирский филиал (ГЦСИ Томск),
Волго-Вятский филиал (ГЦСИ Нижний Новгород-
Арсенал), Северо-Кавказский филиал (ГЦСИ
Владикавказ), Северо-Западный филиал
(ГЦСИ Санкт-Петербург), Балтийский филиал
(ГЦСИ Калининград) Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

© Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина, 2021

© Авторы, тексты, 2021

© М. Разуваев, перевод, 2021

© А. Блинова, иллюстрации, 2021

© Фотографы, изображения, 2021

© К. Коловершина, дизайн-макет, 2021

ISBN 978-5-906480-33-0

ЧТО ТАКОЕ «ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ»

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Марина Лошак,
директор ГМИИ
им. А.С. Пушкина

«Последние годы многие музеи и культурные институции переживают переосмысле-
ние своей социальной миссии и ищут новые формы общения с разными, в том числе
иначе воспринимающими мир людьми. И музей – это самое правильное место для
такого общения, для того, чтобы проявить соучастие и заботу друг о друге.
Пушкинский музей пять лет назад сделал частью своей стратегии доступность
и открытость для всех. Это решение оказало большое влияние на образователь-
ную деятельность музея, на наши мероприятия и цифровые проекты. В Пушкин-
ском музее работают более 700 человек, не считая внештатных экскурсоводов,
сотрудников охраны, подрядчиков и контрагентов. Весь этот коллектив сегодня
принимает участие в программе “Доступный музей” ГМИИ им. А.С. Пушкина, рас-
ширяя смыслы и цели музейной деятельности».

WHAT IS “ACCESSIBLE MUSEUM”

Marina Loshak,
director of the Pushkin State
Museum of Fine Arts

“In recent years, many museums and cultural institutions have been
rethinking their social mission and have been looking for new forms of
communication with a variety of people, including those who perceive
the world differently. And the museum is the perfect place for this
communication, where we can show partnership and care for each other.
Five years ago the Pushkin Museum made accessibility and openness to
everyone part of its strategy. This decision had a great impact on the
educational activities of the museum, on our events and digital projects.
The Pushkin Museum employs over 700 people, not counting freelance guides,
security personnel, contractors, and contractual partners. Today, this
entire team takes part in the ‘Accessible Museum’ Program of the Pushkin
State Museum of Fine Arts, expanding the meanings and goals of museum
activities.”

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Александр Светаков,
учредитель
благотворительных фондов
«Абсолют-Помощь» и «Свет»

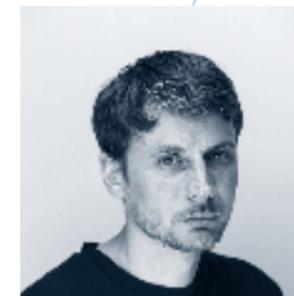
«Понимая исключительную важность развития инклюзии для России, мы выступаем неизменными стратегическими партнерами программы “Доступный музей” ГМИИ им. А.С. Пушкина. Положительный опыт работы с Пушкинским во многом стал для нас импульсом старта новой масштабной программы и проведения грантового конкурса “Без исключения” для музеев, ведь в поддержке таких проектов нуждаются многие учреждения культуры».

WHY IT'S IMPORTANT

Aleksandr Svetakov, founder of charitable foundations
“Absolute-Help” and “Svet”

“We do understand the exceptional importance of developing of inclusion in Russia, thus we are constant strategic partners of the program ‘Accessible museum’ in The Pushkin State Museum of Fine Arts. The positive experience of working with Pushkin in many ways became the impetus for us to launch a new large-scale program and conduct a grant competition ‘Without exception’ for museums, because a lot of cultural institutions need support for such projects.”

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМАТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЧТО ТАКОЕ «КАРТА УЯЗВИМОСТИ»

Кураторы фестиваля:
Евгения Киселёва
и Егор Роголёв

«Программе “Доступный музей” пять лет. На протяжении этого времени мы разными средствами исследовали границы социального включения и преобразовывали классическую музейную экспозицию в пространство социальных изменений.

Обмен опытом с профессионалами из самых разных стран принес нам открытия в понимании собственных отличий, уникальностей и уязвимостей. Последнее понятие стало по-настоящему важным в условиях пандемии, не только проявив социальную незащищенность, но и открыв возможности для радикального изменения нашего отношения к миру.

Принятие собственной уязвимости в первую очередь связано с отказом от веры в единичного субъекта и осознанием всеобщей взаимозависимости. В таких условиях инклюзию можно понимать как сложный процесс создания культурной среды без исключенных, где любой опыт и особенности могут обогащать и трансформировать друг друга, где развитие невозможно без разнообразия тел, способов восприятия, подходов, разных видов опыта и способов идентификации.

Прошлый, пандемийный год сделал Пушкинский музей единым целым с Государственным центром современного искусства. В связи с этим пятый юбилейный фестиваль представляет собой не только попытку экзистенциального картирования новой ситуации, но и в определенном смысле знакомит с новым телом институции и изучает новые виды близости/родства/соседства через взаимодействие и создание общей карты».

VULNERABILITY MAP

Evgeniya Kiseleva, Egor Rogalev, curators of the festival

“The ‘Accessible Museum’ program has been in existence for five years. During this time, we have been using various means to explore the boundaries of social inclusion and transform the classic museum exposition into a space of social change.

Exchanging our experiences with professionals from other countries has introduced us to discoveries in understanding our own differences, unique features, and vulnerabilities. The latter has become especially important during the pandemic, which has brought about social insecurity but also opportunities for a radical change in our relationship with the world.

Acceptance of our own vulnerability occurs primarily through the renunciation of faith in the solitary individual and recognition of our universal interdependence. In these conditions, inclusion can be thought of as a complex process of creating a cultural environment in which no one is excluded, where all life experiences and distinctive traits

can enrich and transform each other, and where progress is impossible without diversity of bodies, perception methods, approaches, types of experience, and ways of identification.

During the last pandemic year, the Pushkin State Museum of Fine Arts merged with the National Centre for Contemporary Arts. In connection with this, the fifth anniversary festival is not only an effort toward an existentialist mapping of the new situation, but in a way it also introduces the new institutional body and examines new types of closeness/kinship/community through cooperation and the creation of a common map.”

ВЫЗОВЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ

4

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ребекка Макгиннис,
ведущий специалист
по инклюзивным и образовательным
проектам Музея Метрополитен,
Нью-Йорк

«Поздравляю вас с проведением V Инклюзивного фестиваля!

С момента своего основания это важное событие демонстрирует инициативы, которые делают искусство и культуру доступными для людей с инвалидностью, и повышает осведомленность о преимуществах инклюзивного сектора культуры.

За последние полтора года мы все столкнулись с невообразимыми трудностями из-за COVID-19. Люди с ограниченными возможностями были особенно уязвимы к пагубному воздействию самого вируса, а также к продолжающейся социальной изоляции и экономическим трудностям, вызванным пандемией. Учреждения культуры должны сыграть жизненно важную роль в предстоящем восстановлении. Создавая широкие возможности для общения с искусством и друг с другом – виртуально или лично, – мы поддерживаем жизнестойкость и благополучие наших сообществ.

Для меня большая честь участвовать в фестивале и быть частью постоянно растущей национальной и международной сети подобных инициатив».

CHALLENGES AND OVERCOMING

Rebecca McGinnis, lead specialist in inclusive and educational projects at the Metropolitan Museum of Art, New York

“Congratulations on the occasion of the 5th Inclusive Festival! Since its inception this important event has showcased initiatives that make the arts and culture accessible to people with disabilities and raised awareness of the benefits of an inclusive cultural sector.

During the past year and a half, we have all faced unimaginable challenges due to COVID-19. People with disabilities have been especially vulnerable to the detrimental impact of the virus itself, as well as the ongoing social isolation and economic hardship caused by the pandemic. Cultural institutions have a vital role to play in the recovery ahead. As we create inclusive opportunities to connect with art and with each other – whether virtually or in person – we are supporting the resiliency and well-being of our communities.

I’m honored to have participated and to be a part of the festival’s ever-increasing national and international network.”

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ СО СЛОВОМ «ИНВАЛИД»?

III Международный
инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019

Москва

Максим Кронгауз, лингвист,
доктор филологических наук

«Слово существует в обществе, и оно впитывает в себя отношение большинства к определенной группе. То, что слово “инвалид” или название какой-то нации или профессии приобретают негативность, связано иногда с многовековым негативным отношением к этому сообществу, с дискриминацией этого сообщества. Если мы просто заменим слово, впитавшее негативность, на другое, а в обществе не изменится ничего, то и новое слово, новый эвфемизм, через некоторое время приобретет ту же самую негативность. В этом смысле язык идет за социумом и в некотором смысле отражает его. Поэтому просто прийти и заменить все негативные слова можно, но никакого эффекта это не даст, и, к сожалению, большинство конфликтов, связанных с политкорректностью, пытаются опередить реальность, пытаются опередить язык...»

WHAT DO WE DO WITH THE WORD “DISABLED”?

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2019

Moscow

Maxim Krongauz, linguist, Doctor of Philology

“Words exist in society and absorb that society’s attitudes toward specific groups. The fact that the word ‘invalid’ or the name of some nation or profession acquires negative connotations is sometimes associated with centuries-old negative attitudes toward that community or with discrimination against that community. If we simply replace the word that has absorbed that negativity with a different word, but nothing changes in society, then that new word or new euphemism will eventually acquire the same negative connotations. In this sense, language follows society and, in a way, reflects it. So you could just replace all negative words, but that would not affect anything, and, unfortunately, most conflicts related to political correctness are trying to rush ahead of reality, rush ahead of language...”

5

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВЫСТАВКА «СОСЕДИ?»

Инклюзивный проект «Клуб “Вместе”», 2018
Нижний Новгород

Лера Лернер, куратор, художник

Подъезд многоквартирного дома – безликое место, которое хочется проскочить, пробежать? Или место встречи? Куратор и начинающие художники – участники проекта решили, что последнее им ближе.

«Практичное однообразие интерьеров наших подъездов добавляет горожанам уныния. Что, если бы жители одного дома могли сообща придумывать разные расширения функций таких мест? На выставке “Соседи?” мы встречаем узнаваемые практики обмена и создания общего, привычные для обитателей современных многоэтажек. А также принципиально новые подходы к обживанию и присвоению публичного пространства. Все, что вы видите, сделано с любовью, в ожидании взаимности, отклика, диалога», – Лера Лернер.

Видеоарт, перформансы, инсталляции, живопись, саунд-арт – 20 оригинальных художественных высказываний изменили пространство подъезда, наполнив новыми смыслами. Сюда захотелось возвращаться, радоваться случайным знакомствам, делиться мыслями в беседе или оставлять их в почтовом ящике. Все это можно было увидеть в Шестом корпусе Арсенала в Нижнем Новгороде с 12 сентября по 2 декабря 2018 года.

EXHIBITION “NEIGHBORS?”

Inclusive Project “Club ‘Together’”, 2018
Nizhny Novgorod

Lera Lerner, curator, artist

Is the entrance hall of an apartment building a faceless place that you want to dash through quickly? Or is it a meeting place? The curator and novice artist participants of this project have decided that they want it to be the latter. “The practical uniformity of our entrance hall interiors makes city residents’ lives that much gloomier. What if the people who live in a building could find different ways to extend the functions of these areas together? The exhibition ‘Neighbors?’ presents well-known practices of sharing and finding commonality, familiar to the residents of modern high-rise buildings. It also shows fundamentally new approaches to setting up a public space and making it your own. All that you see here is made with love and an expectation of reciprocation, response, dialogue” – Lera Lerner.

Video art, performances, installations, paintings, sound art – 20 original artistic expressions have changed the space of the entrance hall, imbuing it with new meanings. Now it makes you want to come back here, meet new people, share your thoughts in a conversation or leave them in a mailbox. All of this was available for viewing in Corpus 6 of the Arsenal in Nizhny Novgorod between September 12 and December 2, 2018.

ТЕЛО И ТЕЛЕСНЫЙ ПОДХОД. ВОПРОСЫ ТЕЛА И ВОПРОСЫ О ТЕЛЕ

IV Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва / Хельсинки

Джонна Страндберг, главный куратор театрального искусства в Театре Киасма/Музее современного искусства Киасма/Национальной галерее в Музее современного искусства Киасма/Национальной галерее Финляндии, Хельсинки

«Телесный подход предполагает равенство в том смысле, что все мы разные, но тело есть у всех. Каждый связан с собственным телом и с телами вокруг. У тела есть и политический аспект. Вы можете использовать его как политический инструмент, или же ваше тело может политизировать кто-то другой. Многие феминистские теории утверждают, что тело всегда политизировано. Действительно, тело является объектом многих политических и властных практик. Сюда можно отнести, например, жестокое обращение, насилие и стигматизацию тела. Но на другом полюсе этого же явления находятся наделяние возможностями, принятие, милосердие по отношению к вашему собственному телу и другим телам, непохожим на ваше. Здесь мы переходим к проблеме инклюзивности. Какие тела мы видим на сцене? Видим ли мы множество разных тел с разными способностями или только хорошо обученных белых исполнителей? А какие тела у публики? В Театре Киасма мы приветствуем актеров различного социального происхождения, гендерной, этнической и культурной принадлежности. Конечно, открывать свой разум и учиться новому можно бесконечно. Я искренне думаю, что человек узнает тем больше, чем больше слушает тех, кто уязвим. Это касается, например, людей с так называемыми ограниченными возможностями, представителей квир-сообщества, цветных меньшинств, заключенных, пожилых людей и детей. Для меня очень важно научиться по-настоящему слушать других».

BODY AND BODILY APPROACH. BODY QUESTIONS, OR EMBODIED QUESTIONS

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State
Museum of Fine Arts, 2020
Moscow / Helsinki

Jonna Strandberg, Chief Curator of Theatre Art at Kiasma Theatre/Kiasma Museum of Modern Art/National Gallery at Kiasma Museum of Modern Art/National Gallery of Finland

“Body approach is quite equal, in the sense that we all have a body, even we are all different. Also, we are all connected to our own body – and bodies around us. We can also see a political side of the body; you can use a body as a political tool, or someone else, from outside can politicize your body. Many feminist theories argue that bodies are always political. And true, you can find many political and/or power elements regarding bodies, questions for example of mistreated, abused, or stigmatized bodies, but also questions of empowerment, acceptance, mercifulness toward your own body, and different kind of bodies around you in the world. And here we enter into the question of inclusivity. What kind of bodies we see on stage, do we see great variety different kind of bodies with different abilities, or do we see just a well trained white performer? Also same questions, what kind of bodies you see in audiences? In Kiasma Theatre, we have been trying to keep diversity regarding diverse social, gender, ethnic, or cultural backgrounds. This is, of course, ongoing, never ending mind opening, and learning process, and I truly think that more you listen to people who are positioned in somehow vulnerable positions, more you learn. This concerns for example people with ‘so called’ disabilities, queer community, colored minorities, prisoners, or elderly people or children. This is something very crucial for me, learning truly to listen to others.”

ЦИФРОВОЕ ВСЁ

IV Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва / Гонконг

Сайми Юнг, менеджер отдела доступности
Управления культурного района
Западный Коулун, Гонконг

Деятельность в цифровом пространстве (например, обучающие онлайн-тренинги), как и включение в этот процесс всех групп населения с различными потребностями относительно доступности среды, обладают большим потенциалом привлечения и объединения новой аудитории. В отличие от традиционных офлайн-активностей, цифровое пространство дает более гибкую и комфортную среду доступа и является приоритетным направлением в развитии инклюзивности музейной среды. Определяется потенциал разработки ресурсов перед посещением музеев, по которым люди могут получить доступ ко всей необходимой информации перед тем, как они будут принимать решение о посещении тех или иных площадок. «Мы пытаемся продумать альтернативные пути вовлечения тех людей, которые предпочитают физическое присутствие цифровым видам деятельности. В конце концов, физическое взаимодействие все еще важно. Стоит использовать более креативные пути, чтобы реализовывать проекты, доступные для всех».

EVERYTHING DIGITAL

4th International Inclusive Festival
of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow / Hong Kong

Cymie Yeung, manager of the accessibility office of the West Kowloon Cultural District Authority, Hong Kong

Online and digital projects (such as online classes for educating the public and training employees), together with the inclusion of all population groups with different accessibility needs, have great potential to unite and attract new audiences. Digital space provides a more flexible and comfortable access environment and is a priority area of focus in our efforts to increase the inclusivity of the museum environment, along with traditional offline activities. “We are exploring the potential of developing resources for planning museum visits so that people could access them before deciding whether they want to visit a space. We are also trying to create alternative ways of engaging those who prefer in-person activities to digital alternatives. After all, physical interaction is still important. We need to find more creative ways to make projects that are accessible for everyone.”

ДЕВАЙСЫ И МУЗЕЙ

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва / Иерусалим

Идо Бруно, директор Музея Израиля,
Иерусалим

«Раньше наша цифровая деятельность была достаточно сдержанной. Был сайт, как у всех. Но его возможности были ограничены. Потому мы создали мини-сайт, где могли бы подгружать изображения различных предметов искусства быстрее и свободнее. Мы назвали его “Музей в ладони”. Также сфокусировались на развитии социальных сетей: сделали более активной страницу в Facebook, запустили новую страницу на арабском языке (фактически первую музейную страницу на арабском языке в Израиле). Она была принята очень позитивно арабоязычным населением Израиля, которое ранее сталкивалось с языковыми сложностями и рассматривало этот факт как барьер, мешающий доступности. Кроме того, мы стали создавать короткие видео для TikTok в соавторстве подростками 12–15 лет. И это лишь начало пути. Также мы ищем возможности привлекать людей к удаленному посещению музеев и воссоздавать для них опыт личного присутствия в музее. Через робота и человека, который им управляет. Такой робот имеет камеру, микрофон, который контролируется тем, кто физически не может присутствовать в музее. Даже если человек пришел один, он будет взаимодействовать с другими людьми. Посетитель, находясь рядом с картиной, может поделиться впечатлением о цвете, композиции, что-то говорить и ожидать реакции от другого. Цифровое общение – это тоже социальный опыт».

DEVICES AND THE MUSEUM

4th International Inclusive Festival
of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow / Jerusalem

Ido Bruno, director of the Israel Museum, Jerusalem

“Previously, our digital activities were rather limited. We had a website, like any other institution. But its capabilities were limited. Therefore, we created a mini-website that could upload various art works more quickly and freely. We called it ‘The Museum in the Palm of Your Hand’. We also focused on social media, increasing the activity on our Facebook page and creating a new Arabic-language page (practically the first Arabic-language museum webpage in Israel). It was very well received by Arabic-speaking citizens of Israel, who had previously been hindered by language difficulties and considered that an accessibility barrier. We also started creating short TikTok videos with teens 12 to 15 years old. And that is just the beginning of this journey. We are also looking for ways to interest more people in virtual tours of the museum’s galleries and recreate the experience of in-person visits more authentically, through human-controlled robots. The robot has a camera and a microphone controlled by a remote visitor who cannot visit the museum in person. Even if the visitor is alone, they can interact with other people. They can stand next to a painting, share their impressions of the color or the composition, say something, and await a reaction from others. Digital communication is also a social experience.”

СПЕКТАКЛЬ «БЕГ ПО КРУГУ И /ИЛИ ДЛИННЫЙ РАССКАЗ»

Инклюзивный проект «Клуб “Вместе”», 2018
Нижний Новгород

Лев Харламов, режиссер

«Длинный чайный стол. За ним – 30 человек. Они впервые встретились и не знают, кто тут актер. Звон колокольчика в конце стола запускает перемещение людей по кругу и чтение случайно выбранного эпизода сказки Льюиса Кэрролла про Алису. Каждый эпизод – новая тема разговора, новые личные истории и размышления о собственных скрытых “особенностях”, несовпадениях и созвучиях со столь разными собеседниками».

PERFORMANCE “RUNNING IN CIRCLES AND/OR A LONG STORY”

Inclusive Project “Club ‘Together’”, 2018
Nizhny Novgorod

Lev Kharlamov, director

“A long tea table. 30 people seated there. They have never met before and don’t know which of them are actors. The sound of a bell at the end of the table signals them to move around the table and read a randomly chosen scene from Lewis Carroll’s Alice fairytale. Each scene is a new topic for conversation, new personal stories and thoughts about each person’s own ‘distinctive features’, disparities, and similarities with all these different conversation partners.”

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯ»

Инклюзивный проект «Клуб “Вместе”», 2018
Нижний Новгород

Катя Магуськина, сотрудник культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал)

«Этот фильм – рассуждение о понятии нормы в современном обществе, о том, что такое любовь и ответственность. Этот фильм о том, как мы все похожи и какие мы разные, и, как это обычно бывает в документальных фильмах, этот фильм обо мне. Фильм снимался полгода. Мы отсняли больше ста часов материала, и было очень трудно выбирать. Пятьдесят минут, которые получились в итоге, – это огромная работа».

СПЕКТАКЛЬ-ПРОМЕНАД ПО ВЫСТАВКЕ ИВАНА ПЛЮЩА
«МЕХАНИЗМ БЕССМЕРТИЯ»

Инклюзивный проект «Включение», 2019
Нижний Новгород

Режиссер: Варвара Обидор

Автор сценария: Катя Магуськина

Перевод текста на русский жестовый язык: Андрей Савушкин,
Митя Морозов

Актеры: Варвара Обидор, Андрей Савушкин, Екатерина Беляева,
Никита Намаконов, Ольга Мисюкевич, Митя Морозов

Видеоверсия: Андрей Скворцов

«Где же я видел такую карусель? Может быть, во сне? Или в детстве на ярмарке? А может быть, это мое воспоминание, украшенное картинками из чужих рассказов, фильмов и книг? Я помню, как однажды на ярмарке прямо около такой вот карусели я встретил девочку... и не смог с ней заговорить...» Эта история про любовь, про дружбу, про фокусы, которые готовят нам жизнь. Здесь, на ярмарке, которая развернулась прямо на выставке Ивана Плюща, исполнялись желания, а чудеса случались на каждом шагу.

DOCUMENTARY “WHAT DOES A NAME MEAN”

Inclusive Project “Club ‘Together’”, 2018
Nizhny Novgorod

Katya Maguskina, employee of the culture and education department, the Volga-Vyatsky branch of the Pushkin State Museum of Fine Arts (NCCA Nizhny Novgorod – Arsenal)

“This film is a reflection on the concept of norms in modern society, about what love and responsibility are. This film is also about how similar and how different we are, and, as is usually the case with documentaries, this film is about me. The film took six months to shoot. We filmed over 100 hours of footage, and choosing from it was very difficult. The 50 minutes we ended up with are the result of tremendous work.”

PROMENADE PERFORMANCE BASED ON IVAN PLYUSHCH'S EXHIBITION "THE MECHANISM OF IMMORTALITY"

Inclusive Project "Inclusion", 2019
Nizhny Novgorod

Director: Varvara Obidor
Written by: Katya Maguskina

Sign language translation: Andrey Savushkin, Mitya Morovov
Actors: Varvara Obidor, Andrey Savushkin, Ekaterina Belyaeva,
Nikita Namakonov, Olga Misyukevich, Mitya Morovov
Video version: Andrey Skvortsov

"Where have I seen a carousel like this? Was it in a dream? Was it at a fair as a child? Or is it perhaps a memory decorated with images from other people's stories, movies, and books? I remember meeting a girl at a fair one time, right next to a carousel just like this one... and not being able to talk to her..." This is a story about love, about friendship, and about the magic tricks life provides for us. Here at the fair, set up right at Ivan Plushch's exhibition, wishes come true and miracles happen at every turn.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

III Международный
инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Ирина Антонова,
президент ГМИИ
им. А.С. Пушкина

13

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Работа, которая ведется в последние годы для поддержки посетителей, встречающихся с какими-то трудностями в освоении, в понимании и в приближении к материалу изобразительного искусства, чрезвычайно важна. Порядочное количество лет, когда я работала в Международном совете музеев вице-президентом, мне приходилось знакомиться с этими направлениями в работе зарубежных музеев. "Третий возраст" – это пока еще не общепринятое словосочетание. Под этим названием имеются в виду люди, которые уже вышли на пенсию, у которых в силу разных жизненных причин образовалось свободное время для того, чтобы приблизиться и понять тот огромный материал искусства, который существует в мире и на который у них просто не хватало времени раньше. Чаще всего эти посетители подготовлены лучше других. Но просто потому, что им уже немало лет, они давно испытывают интерес к пластическим искусствам. И они, может быть, чаще приходят в музей, чем в театр или в какие-то другие учреждения искусства. Именно более углубленные знания часто дают им преимущества перед другими группами в приближении к тому, что мы называем пластическим искусством: живопись, графика, скульптура... Эта группа, заслуживает особого внимания в общей лекционной и экскурсионной работе музея».

THE THIRD AGE AT THE ART MUSEUM

3rd International Inclusive Festival
of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Irina Antonova, president of the Pushkin State Museum of Fine Arts

"The work that has been done in recent years to support visitors who encounter some difficulties in mastering, in understanding, and in approaching the material of fine art is extremely important. For a decent number of years, when I worked at the International Council of Museums as Vice-President, I had to familiarise myself with these lines of work in foreign museums. 'Third age' is not yet a common phrase. It refers to people who have already retired, who for various reasons in their lives have had free time to approach and understand the vast body of art that exists in the world and for which they simply did not have enough time before. Most of the time these visitors are better prepared than others. But simply because they are old enough they have a long-standing interest in the plastic arts. And they may be more likely to come to a museum than to a theatre or some other art institution. It is their more in-depth knowledge that often gives them an advantage over other groups in approaching what we call plastic art: painting, drawing, sculpture... This group deserves special attention in the general lecture and excursion work of the museum."

МАСТЕРСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОПИСАНИЙ В ВОЛГО-ВЯТСКОМ ФИЛИАЛЕ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ (ГЦСИ НИЖНИЙ НОВГОРОД – АРСЕНАЛ)

V Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2021
Нижний Новгород

Ведущие мастерской – профессионалы, которые смотрят на тексты, описывающие искусство, с разных сторон: тифлокомментатор, филолог, художник

Мастерская посвящена тому, как научиться всматриваться в искусство через текст. Участники мастерской составляют описания объектов искусства, представленных на выставках в Арсенале. Пробуют технологии тифлокомментирования и изобретают новые к нему подходы. «Что я вижу?» – важный вопрос. Это точка, с которой можно начать интерпретацию.

ALTERNATIVE DESCRIPTIONS WORKSHOP AT THE VOLGA-VYATSKY BRANCH OF THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS / NCCA NIZHNY NOVGOROD – ARSENAL

5th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum
of Fine Arts, 2021
Nizhny Novgorod

The workshop hosts are professionals who consider texts that describe art from different points of view: an audio describer, a philologist, and an artist

The workshop hosts are professionals who consider texts that describe art from different points of view: an audio describer, a philologist, and an artist. The workshop addresses how to learn to engage with art through text. Workshop participants create descriptions of works of art presented at Arsenal exhibitions. They try out audio description methods and invent new approaches. "What do I see?" is an important question. It's the point from which they can begin their interpretation.

14

ДОСТУПНОСТЬ

15

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва/Фукуока

Акико Нишиджима, представитель департамента образования Национального музея Кюсю, Фукуока

Как проводятся экскурсии и программы для слабовидящих? Ведь существует мнение, что, во-первых, в музее ничего нельзя потрогать. Во-вторых, нет возможности прочитать информацию на этикетках. В-третьих, в музее темно. И, в-четвертых, там так много посетителей, что есть риск столкнуться с кем-то или натолкнуться на экспонат. Национальный музей Кюсю пошел на эксперимент и начал создавать тематические экскурсионные маршруты по экспозиции, где была возможность изучить тактильные реплики экспонатов или поучаствовать в ролевой игре. Кроме того, разрабатывались обучающие наборы, созданные при помощи шрифта Брайля и предназначенные для обучения слабовидящих детей.

LOCAL STORY. ARTISTIC AND SOCIAL PRACTICES IN A NATIONAL AND REGIONAL CONTEXT

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow/Fukuoka

Akiko Nishijima, representative of the department of education of the Kyushu National Museum, Fukuoka

How are tours and programs for visually impaired visitors conducted? First of all, there is the issue that people believe you can't touch anything in a museum. Second, you can't read the information on the labels. Third, it's dark in museums. And fourth, there are a lot of other visitors, so you risk stumbling into someone or into an exhibit item. The Kyushu National Museum performed an experiment and began creating special tour routes at the exposition with tactile replicas of exhibits that can be touched and a role-playing game. We also developed Braille educational kits for schools for visually impaired children.

ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва / Дублин

Падрайг Нотон, исполнительный директор ассоциации «Arts and Disability Ireland», Дублин

«Я работаю в организации, занимающейся развитием личного потенциала людей с инвалидностью. Наша роль – поддерживать художников и артистов с инвалидностью. Организация помогает творческим людям и распространяет инклюзивный опыт в массы. В Ирландии мы

16

РАСШИРЕНИЕ

стараемся сделать так, чтобы все площадки были доступны для людей с инвалидностью. Мы реализовывали программы совместно с Советом по искусству Ирландии. Этот проект позволяет людям с инвалидностью творить, а нам – продвигать и консультировать их. В этом году из-за пандемии мы перенесли работу в онлайн. В проекте принимало участие множество творческих людей: и современные танцоры, и литераторы, и художники.

Также мы занимаемся обеспечением доступности мероприятий, спектаклей и фильмов. Спектакли сопровождаются тифлокомментированием, что помогает незрячим понимать происходящее. Также присутствует перевод на жестовые языки. В Ирландской национальной опере проводятся сенсорно-дружелюбные спектакли. Здесь люди с аутизмом и другими особенностями развития могут почувствовать себя спокойно. На таких мероприятиях всегда выше уровень освещенности. Здесь можно вести себя более громко, чем обычно, подходить к сцене, передвигаться, в общем, вести себя более естественно».

LOCAL STORY. ARTISTIC AND SOCIAL PRACTICES IN A NATIONAL AND REGIONAL CONTEXT

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow/Dublin

Pádraig Naughton, executive director of the Arts and Disability Ireland organization, Dublin

“I work in the National Development and Potential Organization. Our role is to support artists and performers with disabilities. The organization supports creatives and promotes the inclusive experience to the public as a whole. In Ireland we are working on making all spaces accessible for disabled people. We implemented this project together with the Art Council. The project enables people with disabilities to create, and it allows us to promote them and consult them. This year, because of the pandemic, we have transitioned to online work. The project has involved many creatives: contemporary dancers, writers, artists. Another project of ours is to ensure the accessibility of events, performances, and movies. For performances, audio descriptions are provided to help people with vision disabilities understand what's happening on stage. Sign language interpretation is also provided. The national opera holds sensory-friendly performances, where people with autism and other developmental challenges can feel comfortable. These events are always more brightly lit. Audience members are allowed to be louder than usual, come close to the stage, move around, and in general just act more naturally.”

ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва / Поленово

Наталья Поленова, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова и Центра семейной истории

«Этот год <2020> подарил нам новую реальность и новые форматы. Когда такое на тебя сваливается, ты не думаешь о том, что ты вынесешь из этого. Ты начинаешь сразу включаться в процесс. Мы решили делать свой

17

ПРЕОДОЛЕНИЕ

видеоблог. Для нас это была игра. Игра для тех, кто был заперт в усадьбе. Люди, которые <во время пандемии> получали сигналы из закрытой усадьбы Поленова в виде нашего блога, получали какое-то успокоение... Это потрясающе, в наших руках оказались ничего не стоящие инструменты популяризации наследия. Можно сказать, подарок эпидемии. Нам остается только восхищаться и пользоваться этими инструментами. И в результате наша работа уверила в ценности этого времени людей, которые это отрицали».

LOCAL STORY. ARTISTIC AND SOCIAL PRACTICES IN A NATIONAL AND REGIONAL CONTEXT

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow/Polenovo

Natalya Polenova, director of the Vassily Polenov Fine Arts Museum and National Park and the Family History Center

“This <2020> year has given us a new reality and new formats. When it hits you, you don't think about takeaways. You immediately get involved. We decided to make a video blog. It was a game for us when we were locked down on the estate. People who could receive signals <during the pandemic> from the closed Polenov estate received a kind of reassurance through our blog... It was amazing that we had free tools at our disposal to promote the estate. You could say it was a gift of the pandemic. We could just appreciate and use these tools. As a result, the quarantine convinced people of the value of this time, even if they denied it at first.”

18

ДОСТУПНОСТЬ

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И ЛЕКСИКИ

III Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Наталья Ривкина, психиатр, член Образовательного комитета Международного общества психосоциальной онкологии

«Как говорить об особенностях развития – очень сложный вопрос. Если мы будем надевать розовые очки, в том числе на уровне слов и на уровне отношений, мы можем, игнорируя проблему, сделать ее еще более тяжелой. Это такой, в общем-то, открытый вопрос, обсуждение которого находится в динамике. Мы в медицине все время стараемся жонглировать и искать какой-то баланс. Потому что само произнесение слова, вербализация определенного диагноза тоже может иметь травматический эффект. Но главный запрос здесь стоит к обществу, и он заключается в том, чтобы были накоплены-то открыто приняты очень-очень разные люди. Вопросы терминологии здесь вторичны. До сих пор, пока существует стигма, то есть весь этот блок негативных отношений к той или иной группе людей. До тех пор, пока в обществе существует стигма в отношении людей с особенностями здоровья, никакие переименования, к сожалению, нам не помогут решить эти проблемы».

PERSONS WITH DISABILITIES. TERMINOLOGY AND VOCABULARY. PERCEPTION IN SOCIETY AND CULTURE

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Natalya Rivkina, psychiatrist, member of the Education Committee of the International Psycho-Oncology Society

“How should we talk about developmental challenges? That is a very difficult question. If we put on rose-tinted glasses, even at the level of words and at the level of attitudes, we can exacerbate problems by ignoring them. This is really an open question, and the discussion is ongoing. In medicine we are always trying to juggle and to find some sort of balance. Because even just saying the word, verbalizing a diagnosis, can be traumatic in and of itself. But the real issue is with society, with getting it to openly accept very, very different people. Questions of terminology are secondary. At the moment, there is still a stigma – a whole set of negative attitudes toward one group of people or another. As long as the stigma about people with developmental challenges exists, no amount of renaming, unfortunately, would solve these problems.”

19

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И ЛЕКСИКИ. ВОСПРИЯТИЕ В ОБЩЕСТВЕ И КУЛЬТУРЕ

III Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Диана Гурцкая, певица, благотворитель, основательница Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая

«Термин “инвалидность” как раз и является правильным. Недавно стали говорить “человек с ограниченными возможностями”, но ведь каждый обычный зрячий человек может в чем-то быть ограничен. Мы, незрячие, не ограничены, мы живем так же, как и все остальные люди, работаем, растим детей и так далее. Да, мы люди с инвалидностью, этого не боимся. Слово “инвалид” люди могут воспринять по-разному. Мне кажется, этого <слова> нельзя бояться. <Нужно> менять сознание людей, менять мнение общества по отношению к нам, к инвалидам. Я никогда не говорю об инвалидности как о проблеме, я говорю о ней как о жизненной ситуации. Если мы будем говорить людям открыто и не боясь, вот тогда к нам будут относиться иначе».

PERSONS WITH DISABILITIES. TERMINOLOGY AND VOCABULARY.
PERCEPTION IN SOCIETY AND CULTURE

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State
Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Diana Gurtskaya, singer, philanthropist, founder of the Diana Gurtskaya
Center for Social and Cultural Rehabilitation

“The word ‘disability’ is exactly the right term. Recently, discussions in Russia have begun to include the phrase ‘persons with limited capabilities,’ but an ordinary sighted person can also be somewhat limited. We, the blind, are not limited. We live like other people, working, raising children, and so on. Yes, we are persons with a disability, and we are not afraid of this. The word ‘disabled’ can be perceived in different ways. I think <the word> should not be feared. A change is <needed> in people’s mentality and in society’s opinion regarding us, disabled persons. I never speak about disability as a problem. I speak about it as a life situation. If we speak to people openly and without fear, then we will be treated differently.”

20

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
И ЛЕКСИКИ. ВОСПРИЯТИЕ В ОБЩЕСТВЕ И КУЛЬТУРЕ

III Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Юлия Сафонова, кандидат филологических наук,
доцент, член экспертного совета «Тотального
диктанта», научный консультант портала
gramota.ru

«Слова: “особый”, “солнечный” и все эвфемизмы – это языковая ловушка. Мы меняем слова, но не меняем отношения к тому, что это слово обозначает, и не меняем социальную позицию. <...> С моей точки зрения, слово “инклюзивность” сегодня не самое плохое, а даже удачное, потому что перед обществом ставится задача убрать барьеры. Термин “безбарьерная среда” очень хороший, так как говорит о том, что люди без инвалидности сами поставили эти барьеры и убрали их. Важнее всего – диалог. В процессе диалога слово “инвалидность” теряет свою жалостливую коннотацию. Сейчас философы говорят о политике инвалидности, включая не только правовые аспекты, не только аспекты создания социальной среды, где не будет никаких барьеров для людей с инвалидностью, но и, конечно, языковую политику. Мне кажется, здесь мы должны пойти посередине. Ничего не придумывать, “язык не лопатка и знает, где горько, а где сладко”. Язык преодолет все сложности. И все эти модные слова: “инклюзивный”, “безбарьерность” и “доступность”, – они говорят о том, что общество слышит об этой проблеме».

PERSONS WITH DISABILITIES. TERMINOLOGY AND VOCABULARY.
PERCEPTION IN SOCIETY AND CULTURE

3RD INTERNATIONAL INCLUSIVE FESTIVAL OF THE PUSHKIN STATE
MUSEUM OF FINE ARTS, 2019
MOSCOW

Yulia Safonova, PhD in Philology, associate professor, member of the Total
Dictation expert council, scientific consultant at the gramota.ru web portal

“When we use terms like ‘special’ kids or other euphemisms, it’s all a language trap. We change the words, but we do not change our attitude toward what they mean, and we do not change our social position. <...> From my point of view, the word ‘inclusiveness’ is not the worst option. It’s actually a good one because it is society’s job to remove barriers. ‘Barrier-free environment’ is a very good term. It implies that people without disabilities put up these barriers themselves and are now removing them. The most important thing is dialog. During dialog, the word ‘disability’ loses its pitiful connotation. Now the philosophers are talking about the policy of disability, which includes not only legal aspects and the creation of a social environment without barriers for persons with disabilities, but also, of course, a language policy. It seems to me that we should steer a middle course here. There is no need to invent anything. The language is perfectly capable of finding its own way. It will overcome all the challenges. And all these buzzwords like ‘inclusive’, ‘barrier-free’, and ‘accessibility’ mean that society is listening to the discussion about the problem.”

ОРГАН ПАМЯТИ

2019
Москва

Егор Роголёв, куратор, художник

Перформанс Егора Роголёва «Орган памяти» предлагает новые способы осмысления событий, связанных с политическими репрессиями 1930-х годов, которые непосредственным образом затронули людей с особенностями восприятия. Работа отсылает к сфабрикованному в 1937 году «делу глухонемых». Арест основных фигурантов дела – участников драмкружка Ленинградского общества глухонемых – произошел во время генеральной репетиции жестового спектакля «Как закалялась сталь», приуроченного к 20-летию Октябрьской революции. В перформансе чтение романа Николая Островского неслышащими и слабослышащими актерами происходит в сопровождении музыкального инструмента терменвокса, который трансформирует знаки в колебания и вибрации, складывающиеся в аффективное звуковое повествование благодаря сенсорному распознаванию интонаций и синтаксиса жестового языка. Для проекта становятся важны наработки психофизиолога Николая Бернштейна в области биомеханики: исследователь рассматривал целенаправленные движения как структурные комбинации сил, подверженные процессам эволюции и инволюции и обладающие характеристиками функциональных органов. Воззрения Бернштейна оказали влияние на некоторые достижения в советской авангардной музыке 1920-х годов, в частности на изобретения Льва Термена. «Орган памяти» проецирует биомеханику жеста на экран звукового аффекта, связывая память и опыт в момент, когда ресурсы привычных знаковых систем оказываются исчерпанными.

21

РАСШИРЕНИЕ

THE MEMORY ORGAN

2019
Moscow

Egor Rogalev, curator, artist

Egor Rogalev's performance "The Memory Organ" offers new ways of processing the events of the political repressions of the 1930s, which directly affected people with perception challenges. The work is based on the Leningrad Deaf and Mute Group Case fabricated in 1937. The key figures of the case – participants of the drama club of the Leningrad Deaf and

Mute Society – were arrested during the dress rehearsal of a sign language production of "How the Steel was Tempered", timed to coincide with the 20th anniversary of the October Revolution.

In the performance, deaf and hard-of-hearing actors read Nikolai Ostrovsky's novel, accompanied by a musical instrument called a theremin, which transforms their signs into vibrations that create an affective sound narrative thanks to sensory recognition of sign language intonations and syntax. The artwork relies on the research of psychophysicologist Nikolai Bernstein in the field of biomechanics: Bernstein considered purposeful movements as structural combinations of forces subject to the processes of evolution and involution and possessing the characteristics of functional organs. Bernstein's views influenced some of the achievements in Soviet avant-garde music of the 1920s, in particular the inventions of Leon Theremin.

"The Memory Organ" projects the biomechanics of hand gestures onto the sound effect screen, linking memory and experience at a time when the resources of familiar sign systems are depleted.

ОРГАН ПАМЯТИ. КАК ЭТО БЫЛО

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва

Геннадий Тихенко, глухой участник перформанса Егора Роголёва «Орган памяти», экскурсовод на русском жестовом языке на выставках современного искусства

«В 1937 году в Ленинграде возникло так называемое "дело глухонемых". Во время репетиции спектакля по произведению Ни-

колая Островского "Как закалялась сталь" глухих актеров арестовала тайная полиция, затем их обвинили в шпионаже в пользу Германии. Егор Роголёв создал перформанс на основе этой истории. В нем актеры читали отрывки из романа "Как закалялась сталь", а терменвокс, улавливая их движения, преобразовывал их в колебания звуковых волн. Зрители могли не понимать жестовый язык, но они видели, что у каждого актера своя манера исполнения. Вариации в движении актеров меняли звуковое сопровождение, которое позволяло проникнуться моментом и испытать влияние мимики перформера. У зрителя просыпались ощущения тревоги, страха.

22

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В отзывах на перформанс говорилось о том, что многим хотелось отгородиться, но любопытство заставляло слушать и смотреть происходящее до конца. Когда люди узнают, что эти события связаны с репрессиями 1937 года, у них возникает негативный образ. Однако в целом, судя по реакциям людей, можно сделать вывод: этот эксперимент доказал, что публика в России еще не готова к инклюзивной практике перформанса».

THE MEMORY ORGAN. HOW IT HAPPENED

IV International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow

Gennady Tikhenko, deaf participant in Egor Rogalev's performance "The Memory Organ", Russian sign language tour guide at contemporary art exhibitions

"In 1937 the so-called Leningrad Deaf and Mute Case took place. During a rehearsal of Nikolai Ostrovsky's 'How the Steel was Tempered', deaf actors were arrested by the secret police and accused of spying for Germany. Egor Rogalev created a performance based on that event. It involved actors reading excerpts from 'How the Steel was Tempered' while a theremin instrument read their movements and produced sound waves. Audience members may not have understood sign language, but they saw that each actor had their own style of performance. A drop in tone changed the auditory accompaniment. The sounds enhanced perception of the performers' facial expressions. The audience sensed feelings of anxiety, fear. Reviews of the performance stated that many people wanted to shut themselves off, but curiosity forced them to listen and watch to the end. When you tell people that these events are connected to the 1937 repressions, it forms a negative image in their minds. That was an excellent experiment that proved that the Russian public is not yet ready for inclusive performance practices."

УТОПИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ. ОТ СТИХИЙНОСТИ К СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

2019
Москва

Джонатан Брукс Платт, литературовед

В докладе, посвященном перформансу Егора Роголёва «Орган памяти», Джонатан Брукс Платт связывает роман Н. Островского с мотивом изначальной протезности и уязвимости, обусловленной невозможностью реализации человеческой субъектности без подключения к различным способам расширения тела, как внешним (технологическим), так и внутренним (культурным). Такое прочтение истории Павла Корчагина, который, преодолевая разрушение собственного тела, постепенно реализуется как сознательный субъект революционной борьбы, позволяет рассматривать социальное равенство не как отложенный горизонт, которым в момент его откладывания можно диалектически оправдать любые, даже самые ужасающие решения и события, а как имманентное преодоление и постоянную практику, укорененную в повседневной жизни.

23

ПРЕОДОЛЕНИЕ

UTOPIANISM OF LIMITATIONS OF ABILITIES: FROM SPONTANEITY TO CONSCIOUSNESS

2019
MOSCOW

Jonathan Brooks Platt, literary critic

In his report on Egor Rogalev's performance "The Memory Organ", Jonathan Brooks Platt connects Ostrovsky's novel with the motive of inherent prostheticness and vulnerability caused by the impossibility of realizing human subjectivity without connecting to various ways of expanding the body – external (technological) and internal (cultural). This interpretation of the story of Pavel Korchagin, who, overcoming the destruction of his own body, is gradually realized as a conscious subject of the revolutionary struggle, allows us to consider social equality not as a delayed horizon that, while delayed, can be used to dialectically justify any decisions and events, even the most terrifying, but instead as an immanent overcoming and a constant practice rooted in everyday life.

ЭКСПОНИРОВАНИЕ ЧУВСТВ. ЗВУК, ВКУС И ПРОПРИОЦЕПЦИЯ В МУЗЕЕ

III Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

24

ДОСТУПНОСТЬ

Елена Тупысева, директор театра «Балет Москва»

«В современном танце главный рецептор восприятия – это тело. Хореографы и танцовщики чувствуют телом. Тело – наш главный инструмент. Театральное пространство – черный квадрат, музейное пространство наполнено множеством смыслов. Интерпретация музейного пространства для хореографии пробуждает в людях большой интерес. Исполнительное искусство и современный танец – это коллективное творчество. Публика, приходя в театр, получает коллективный опыт, в отличие от визуального искусства, когда человек приходит в музей один. Коллективный опыт – это принятая модель в исполнительском искусстве. Исследователи говорят о том, что современный танец и перформативные практики могут дать зрителю новый опыт коллективного проживания картины или экспозиции в том или ином пространстве».

EXPOSITION OF SENSES. SOUND, TASTE, AND PROPRIOCEPTION IN THE MUSEUM

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State
Museum of Fine Arts, 2020
Moscow

Elena Tupyseva, director of the Ballet Moscow Theater

“In contemporary dance, the main perception receptor is the body. Choreographers and dancers feel with their bodies. The body is our main instrument. The theater space is a black square; the museum space is filled

with many meanings. Interpreting the museum space through choreography arouses great interest in the public.

Performing arts and contemporary dance are a collective creativity. The audience in the theater receives a collective experience, unlike visual art when a person visits a museum alone. Collective experience is an accepted model in performing arts. Researchers say that contemporary dance and performance practices can give the viewer a new experience of collective engagement with a painting or an exhibition in a specific space.”

25

ДОСТУПНОСТЬ

КАК «НОЧНОЙ ДОЗОР» ПРИХОДИТ К ЛЮДЯМ В НИДЕРЛАНДАХ

III Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Кэтлайн Денекам, менеджер по программам доступности в Рейксмузеуме, Амстердам

«Они приезжают три раза в музей в составе одной и той же группы, с одними и теми же гидом и координаторами. Все начинается с кофе и им же заканчивается: имеется в виду, что это клуб общения, возникший на почве общего интереса к искусству. Возле каждой картины во время экскурсии происходит разговор, обсуждение. После участия в этой программе одна посетительница, которая до этого боялась ехать в центр города одна, приехала к нам самостоятельно, без группы. Кроме того, у нас есть регулярные экскурсии и видеогиды на жестовом языке, а также проводятся тихие часы для людей со сниженным порогом сенсорной чувствительности. Мы традиционно отмечаем неделю прайда баннером на фасаде и стараемся делать все, чтобы разные посетители чувствовали себя в музее очень хорошо».

HOW “NIGHTWATCH” COMES TO PEOPLE IN THE NETHERLANDS

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin
State Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Cathelijne Denekamp, accessibility
programme manager at the
Rijksmuseum, Amsterdam

“They come to the museum three times as part of the same group, with the same guide and coordinators. It starts with coffee and ends with coffee: it's meant to be a social club based on a shared interest in art. There is a conversation and discussion around each painting during the tour. After taking part in this programme, one visitor, who had previously been afraid to go

into the city centre on her own, came to us on her own, without a group. We also have regular guided tours and video guides in sign language, as well as quiet hours for people with a reduced sensory threshold. We traditionally celebrate Pride week with a banner on the façade and try to do everything we can to make different visitors feel very welcome in the museum.”

РАЗНООБРАЗИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПЕРФОРМАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ. ГРАНИЦЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

IV Международный инклюзивный фестиваль

ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020

Москва / Фуншал

Мариана Домингос Тембе, танцовщица, актриса

«Когда ты отличаешься от остальных, а вернее, когда остальные люди видят тебя отличным от себя, то тогда, может быть, ты можешь использовать это отличие. Взять внутри себя это что-то особенное и сделать его своим высказыванием. То, посредством чего ты можешь сказать людям, миру, что нашел самого себя и преодолел самого себя. Я, например, могу говорить и выражать себя танцем».

DIVERSITY IN ARTISTIC AND PERFORMANCE PRACTICES. BOUNDARIES AND OVERCOMING THEM

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow / Funchal

Mariana Domingos Tembe, dancer, actress

“When you’re different from others, or rather, when others see you as different from them, then maybe you can use that difference. Take that special thing about yourself and make it your statement. Make it something you can use to tell people, tell the world, that you have found yourself and overcome yourself. I, for example, can speak and express myself through dance.”

ИСКУССТВО И НЕЙРОРАЗНООБРАЗИЕ

Программа «Доступный музей», 2019

Москва

Роджер Идеиши, программный директор и профессор Университета Темпл, Филадельфия

«Сенсорно-дружелюбный опыт знакомства с искусством и культурой предлагает людям с аутизмом и другими особенностями развития включение через осознанность. Существует много способов создавать такой опыт. В моей презентации приводятся основные принципы, которые можно использовать в процессе дизайна облегченных и сенсорно-дружелюбных мероприятий».

ART AND NEURODIVERSITY

“Accessible Museum” Program, 2019

Moscow

Roger Ideishi, Programme Director and Professor, Temple University, Philadelphia

“Sensory and relaxed arts and cultural experiences invite people with autism and other neurodevelopmental disabilities to engage in meaningful ways. There are many ways to create these experiences. This presentation provides guiding principles to consider when designing sensory and relaxed experiences.”

КАК ЗВУЧИТ МИР

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства в рамках ежегодного фестиваля искусств «MEGA ART DAYS», 2019
Екатеринбург

Елена Возмищева, куратор
Наталья Петтерссон, куратор

Созданием звуковых ландшафтов занимались многие горожане и самые разные музыканты совместно с саунд-художником Яном Карлеклевым и композитором Полем Ботеном, работающими в Шведском национальном центре творческого развития и инклюзии «ShareMusic & Performing Arts». Исследуя два непохожих друг на друга общественных пространства – этажи цеха Оптико-механического завода, отданные под выставки Уральской биеннале, и многолюдную динамичную среду торгового центра «МЕГА Екатеринбург», – участники знакомились с современными музыкальными технологиями, выявляли в обыденном шуме ритм и основы для композиции. Лаборатория позволила зазвучать голосам людей и пространствам. В ходе мастер-классов они записывают звуки (предположительно, звуки основного проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства и звуки внутри «МЕГА Екатеринбург»). Затем вместе с кураторами участники лаборатории учатся обрабатывать записанные звуки в специальных компьютерных музыкальных программах и приступают к репетициям с музыкантами. В ходе совместной импровизации рождается итоговая композиция.

HOW THE WORLD SOUNDS

5th Ural Industrial Biennial of Contemporary Art within the Annual MEGA ART DAYS Art Festival, 2019
Yekaterinburg

Elena Vozmishcheva, curator
Natalya Pettersson, curator

Soundscapes were created by many different citizens and musicians together with sound artist Jan Karleklev and composer Paul Boten from the Swedish knowledge center for artistic development and inclusion “ShareMusic & Performing Arts”.

Exploring two dissimilar public spaces (the floors of a facility of the Optical & Mechanical Plant given over to the exhibitions of the Ural Biennial and the crowded dynamic environment of the MEGA Yekaterinburg), the participants became acquainted with modern music technologies and were able to identify rhythm and the basis for composition in everyday noise. The laboratory gave voice to both spaces and people. During workshops, they record sounds (presumably, the sounds of the main Ural Biennial project and the sounds inside MEGA Yekaterinburg). After that, with help from the curators, the laboratory participants learn how to process the recorded sounds in music programs and begin rehearsals with musicians. The final composition is created through collective improvisation.

29

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОТЧЕ НАШ

2006
Видеоперформанс

Юрий Васильев, художник

Видеоперформанс, в котором глухой диктор на международном жестовом языке читает молитву «Отче наш». Видео воспроизведено в замедленном режиме, что по-

зволяет зрителю внимательно рассмотреть выразительные жесты молящегося. Звуковой ряд, сопровождающий видео, растянут и приобретает форму нереальной, неземной речи.

«Больше всего молодой человек из ансамбля “Поющие руки” похож на... Бога – в роли священника, на священника – в роли демиурга-артиста. Образы как наваждения, амальгамы высокого, невидимого и низкого, демонстративного. Отсюда возникает легкое смущение христианской, а тем более строгой и чуткой православной души: “Удалось ли показать молитву?” Позволительно ли, стоит ли ее вообще показывать, особенно “картинно”, чтобы не заместить ее преувеличенной плотской личиной? <...> Герметическая замкнутость в псевдо-молитве и герметическая замкнутость процессов искусства взаимно подчеркивают друг друга. Молитва “Отче наш”, о которой напоминают титры, остается внеположной произведению, ее нет и, вероятно, вообще не может быть внутри него... Чистое духовное содержание остается лишь включением в материю искусства... Мы смотрим телевизор, кто-то выразительно машет руками на духовную тему... Новая Россия учится читать “Отче наш”, а получается видеоарт, совсем неплохой образчик. Так произведение искусства оказывается моделью исторической действительности, если не куском ее самое», – Иван Чечот, историк искусства.

OUR FATHER

2006
Video performance

Yuri Vasiliev, artist

A video performance in which a deaf announcer presents the Lord's Prayer in International Sign language. The video is played back in slow motion, allowing the viewer to carefully examine the expressive gestures. The accompanying sound sequence is stretched out and becomes an unreal, unearthly speech.

“Most of all, the young man from the Singing Hands ensemble looks like... God. God in the role of a priest, a priest in the role of a demiurge artist. Images as illusions, an amalgam of high (invisible) and low (demonstrative). Hence, a slight confusion arises for the Christian, and even more so for the strict and sensitive Orthodox soul. Was the prayer actually communicated? Is it permissible, is it worth showing it at all, especially in a ‘picturesque’ manner, so that it is not replaced with an exaggerated carnal mask? <...> The hermetic isolation in pseudo-prayer and the hermetic isolation of the art processes accentuate each other. The Lord's Prayer, which the subtitles remind the viewer of, remains external to the work. It is not inside it at all and probably cannot be. <...> The pure spiritual content remains as just an inclusion in the medium of art <...> We are watching TV, someone is expressively waving their hands on a spiritual topic <...> New Russia is learning to recite Our Father, and the result is video art, not a bad example at all. So a work of art turns out to be a model of historical reality, if not a piece thereof.”
Ivan Chechot, art historian.

30

ПРЕОДОЛЕНИЕ

РЕСТИТУЦИЯ ЗНАКОВ

III Международный инклюзивный фестиваль
ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Ян Форман, художник

Существует три способа донести идеи до большого количества людей на улицах: реклама, если у вас есть деньги; граффити и стрит-арт, если у вас есть смелость; и официальные уличные знаки, если у вас есть власть. Участникам семинара был задан вопрос о том, какие дорожные знаки могут быть улучшены, а какие должны быть изменены или даже созданы заново. Это делается для того, чтобы узнать, какие знаки и для чего необходимы населению города. В семинаре приняли участие дети и подростки с синдромом Дауна и их родители.

RESTITUTION OF SIGNS

3rd International Inclusive
Festival of the Pushkin State
Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Jan Vormann, artist

There are three ways to get the message across to more people on the streets: through advertising if you have the money; graffiti and street art if you have the courage; and official street signs if you are a designated authority. Workshop participants were asked which road signs could be improved and which should be changed or even recreated. This is to find out which signs are needed by the population of the city and for what purpose.

ЯЗЫК ЖЕСТОВ И ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК И НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Программа дискуссии к Международному дню человека
с инвалидностью, 2020
Москва

Наталья Кортунова, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,
хранитель коллекции скульптуры XIX–XX веков

«Многие носители русского языка путают жестовый язык и язык жестов. На жестовом языке разговаривает сообщество глухих, а язык жестов – это язык универсальных телесных знаков. Язык жестов существует с древнейших времен, и подтверждение этому – искусство... Перед вами статуэтки, которые относятся к III тысячелетию до н.э., созданы они были в Месопотамии, все они имеют характерный жест. Это жест молитвенный, обращенный к божествам. Предназначение таких фигурок заключалось в том, что человек приносит их в храм, где они становятся его заместителями. То есть человек ушел, а фигурка будет на протяжении долгого времени за него молиться. Этот жест варьируется в самых разных культурах, он помогает в изображениях, связанных с религиозной традицией, показывать попытку человека связаться с божеством. Удивительным образом многое сохраняется в культуре и по сей день. Вспомним статуи ораторов времен Древнего Рима, их жесты являлись призывными, они демонстрировали публике, чего ждет от них оратор – внимания или тишины. Эта античная традиция нашла свое проявление уже в христианском искусстве. Традиция ораторского искусства визуально сплелась с идеей благословляющего жеста. Когда люди смотрят на фигуру благословляющего Христа (статуя “Благой Бог Амьена”), они видят, что Христос благословляет свою паству. Этот жест и то, как Христос складывает пальцы, связаны с античным ораторским искусством. Существовала определенная градация: не благословение, а попытка привлечь к себе внимание паствы, которая должна его услышать, потому что он несет новое слово и новое знание...»

SIGN LANGUAGE, LANGUAGE OF GESTURES AND NON- VERBAL COMMUNICATION

Discussion programme for the International
Day of Persons with Disabilities, 2020
Moscow

Natalya Kortunova, senior researcher of the Pushkin State
Museum of Fine Arts, curator of the collection of 19th-
20th century sculptures

“Many Russian speakers confuse sign language with the language of gestures. Sign languages are used by the deaf communities, and the language of gestures is the set of universal body signs. The latter has existed since ancient times, which is confirmed by art pieces <...> Here you see statuettes that date back to the third millennium BC. They were made in Mesopotamia, and they all display a characteristic gesture. It is a gesture of prayer addressed to the deities. Such figurines were brought to the temple to stand in for people. The people went about their business, and the figurines were left to pray for them for a long time. Variants of this gesture exist in different cultures in images associated with religious tradition. It shows a person’s attempt to connect with a deity. Surprisingly, a lot has been preserved in culture to this day. Let us recall the statues of ancient Roman orators. Their gestures were inviting, and they showed

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕФИЛЕ «ПРАЗДНИК УРОЖАЯ»

2019
Владикавказ

Дмитрий Цветков, художник, дизайнер
Виталий Пацюков, куратор

«Проект “Праздник урожая” Дмитрия Цветкова через искусство праздничного перевоплощения рассматривает феномен вечного возвращения счастья, исполненных желаний, погружения в идеальное, в свободу личного волеизъявления. Одежду, которая потеряла свою первичную функцию, вышедшие из моды наряды странной расцветки и фасона художник “награждает” фантастическими орденами, аксессуарами из бисера, меха, жемчуга и камней, золотой и серебряной вышивкой. В результате изношенный материал, “утомленная” вещь, обретает экзотический шарм, превращаясь в драгоценный артефакт, открывая в сомнительном мире новую подлинность и вместе с тем новый взгляд на человека. Люди, одетые в костюмы Цветкова, напоминают редких бабочек, готовых взмахнуть крыльями и улететь из обесцвеченного мира, наполненного штампами, ложными инструкциями и ненужными обязательствами.»

RUNWAY COLLECTION “HARVEST FESTIVAL”

2019
Vladikavkaz

Dmitry Tsvetkov, artist, designer
Vitaly Patsyukov, curator

“Dmitry Tsvetkov’s project ‘Harvest Festival’ examines the phenomenon of the eternal return of happiness, fulfilled desires, and immersion in the ideal and in the freedom of personal expression through the art of festive transformation. The artist takes clothes that have lost their original function, outdated outfits

of strange colors and styles, and ‘awards’ them with fantastical medals, accessories made of beads, fur, pearls and gemstones, and gold and silver embroidery. As a result, the worn-out material, the ‘tired’ garment, acquires an exotic charm and transforms into a precious artifact, and a new authenticity is discovered in a dubious world – as well as a new view of the person. People dressed in Tsvetkov’s costumes resemble rare butterflies about to flap their wings and fly away from a discolored world filled with clichés, false instructions, and unnecessary obligations.”

СПЕКТАКЛЬ «ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СЕЛЕДКА»

Программа «Доступный
музей», 2020
Москва

Режиссер: Туфан Имамутдинов
Композитор: Владимир Мартынов
Хореограф: Марсель Нуриев
Музыканты: Анна Тончева, Роман Ломов
Художник: Лилия Имамутдинова
Переводчик на русский жестовый язык: Павел Мазаев
Тифлокомментатор: Вера Февральских
Актеры: Надежда Голован, Алексей Горелов, Наталья Горох,
Александр Качанов, Ирина Поволоцкая, Роман Пугачёв
Продюсер: Татьяна Медюх

Центр «Инклюзион», Центр имени Вс. Мейерхольда, «Пушкинский для всех»

Открытая репетиция спектакля «Здесь больше, чем просто селедка», в котором заняты незрячие и слепоглухие актеры, состоялась 16 октября 2020 года в Пушкинском музее. Постановка Туфана Имамутдинова представляет собой эксперимент, вдохновленный картиной Питера Брейгеля Старшего «Нидерландские пословицы» (или «Мир вверх тормашками», 1559), где изображено более ста старинных голландских пословиц и поговорок. «Сидеть на пепле между табуретами», «Вешать плащ по ветру», «Привязать Христу льняную бороду» – смысл некоторых выражений мы можем расшифровать сегодня, а какие-то так и останутся загадками. Фраза «Здесь больше, чем просто селедка», выбранная для названия спектакля, означает: «Тут нечто большее, чем видно на первый взгляд». «Для меня главная тема творчества Брейгеля – внутренняя слепота человека», – говорит режиссер Туфан Имамутдинов. «Отсутствие зрения в этой постановке не служит метафорой недалёковидности, а, наоборот, помогает нам увидеть и почувствовать окружающую реальность немного по-новому», – отмечает Евгения Киселёва (ГМИИ им. А.С. Пушкина). Пушкинский музей выступил консультантом проекта, проведя для незрячих и слепоглухих актеров экскурсии и лекции по нидерландскому искусству с тифло- и тифлосурдоподдержкой.

THERE IS MORE IN IT THAN AN EMPTY HERRING

“Accessible Museum” Program, 2020
Moscow

Director: Tufan Imamutdinov
Composer: Vladimir Martynov
Choreographer: Marcel Nureyev
Musicians: Anna Toncheva, Roman Lomov

Artist: Lilia Imamutdinova
Russian Sign Language Interpreter: Pavel Mazaev
Audio describer: Vera Februaryskikh
Actors: Nadezhda Golovan, Alexey Gorelov, Natalia Gorokh,
Alexander Kachanov, Irina Povolotskaya, Roman Pugachev
Producer: Tatyana Medyukh

“Inclusion” Center, Meyerhold Theatre Center, “Pushkinsky for All”

An open rehearsal of the play “There Is More in It Than an Empty Herring” with blind and deaf-blind actors took place on 16 October 2020 at the Pushkin Museum. Tufan Imamutdinov’s production is an experiment inspired by Pieter Bruegel the Elder’s painting “Netherlandish Proverbs / The Topsy Turvy World”, 1559, which depicts over one hundred old Dutch proverbs and sayings. “To sit between two stools in the ashes”, “To hang one’s cloak according to the wind”, “To tie a flaxen beard to the face of Christ” – the meaning of some of the proverbs can be deciphered today, but some remain mysteries. The phrase “There is more in it than an empty herring,” chosen for the title of the performance, means “There is more to it than meets the eye.” “For me, the main theme of Bruegel’s art is people’s inner blindness,” says director Tufan Imamutdinov. “The lack of sight in this production is not a metaphor for shortsightedness, but, on the contrary, it helps us see and experience the reality around us in a slightly new way,” explains Evgeniya Kiseleva (Pushkin State Museum of Fine Arts).

The Pushkin Museum acted as a consultant for the project, conducting tours and lectures on Dutch art with audio descriptions and tactile interpretations for the blind and deaf-blind actors.

КОНЦЕРТ ДВИЖЕНИЯ THE MOVEMENT CONCERT

II Международный инклюзивный
фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина,
2018
Москва

Эндрю Гринвуд, танцовщик, хореограф, учредитель и автор программ Международного фонда «Танец для здоровья» («Dance for the Health»)

Ощущение своего тела в пространстве – настолько же важное чувство, как и зрение, слух, обоняние, осязание и восприятие тактильности. Людям, лишенным одного из пяти чувств, телесное ощущение помогает лучше понять окружающий мир. Этот прием активно использует британский хореограф Эндрю Гринвуд, который танцует вместе с маломобильными посетителями музеев, людьми с деменцией или инвалидностью по зрению. Движение в пространстве активизирует нейронные связи, помогает глубже воспринимать любую информацию, в том числе художественный контент. Перформанс Гринвуда «The Movement Concert» проходил на разных сценах мира, в том числе в окружении барочной

живописи в музее Бассано дель Граппа и в зале Анри Матисса в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Для мышечного чувства в науке существует специальный термин «проприоцепция». Изучением этого явления занимались Иван Сеченов, Чарльз Шеррингтон и Иммануил Кант. Как наименее осознаваемый человеком способ восприятия мира, проприоцепция имеет большое будущее в области современного искусства и танца.

THE MOVEMENT CONCERT

2nd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2018
Moscow

Andrew Greenwood, dancer, choreographer, creator and program writer of the international foundation “Dance for Health”

The awareness of one’s body in space is a sense no less important than sight, hearing, smell, touch, or tactility. For people deprived of one of the five senses, body awareness can help them better understand the world around them. This technique is actively used by British choreographer Andrew Greenwood, who dances with museum visitors who have mobility impairments, dementia, or vision disabilities. Movement in space activates neural connections and deepens the perception of all information, including artistic content. Greenwood’s performance “The Movement Concert” has been presented on various stages around the world, such as in Bassano del Grappa Museum-Library while surrounded by Baroque paintings and in the Henri Matisse Hall of the Gallery of 19th and 20th Century European and American Art. There is a special scientific term for muscle sensation: proprioception. This phenomenon has been studied by Ivan Sechenov, Charles Sherrington, and Immanuel Kant. As the least recognized way of perceiving the world, proprioception has great potential in the field of contemporary art and dance.

СЕНСОРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Программа «Доступный музей», 2018
Москва

35

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Александр Сорокин, нейробиолог, ведущий научный сотрудник Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ, научный консультант ГМИИ им. А.С. Пушкина
Антонина Стейнберг, руководитель проекта поддержки людей с синдромом Аспергера и аутизмом

Сенсорная доступность – это комплекс мер, подразумевающих информирование о факторах сенсорного риска (физических объектов, функционирование которых оказывает существенное влияние на органы чувств и потенциально может

вызвать сенсорную перегрузку), предоставление помощи в случаях сенсорной перегрузки, а также, когда это возможно, изменение некоторых объектов, вызывающих сенсорную перегрузку. Сенсорная доступность включает также информирование сотрудников и посетителей, не имеющих измененной сенсорной чувствительности, о правилах поведения в музее и на мероприятиях, где присутствуют люди с измененной сенсорной чувствительностью, и создание иных условий для их пребывания.

SENSORY ACCESSIBILITY

“Accessible Museum” Program, 2018
Moscow

Aleksandr Sorokin, neurobiologist, leading researcher at the Federal Resource Center for Organization of Comprehensive Support for Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology and Education, research consultant at the Pushkin State Museum of Fine Arts
Antonina Steinberg, leader of an assistance project for people with Asperger’s syndrome and autism

Sensory accessibility is a set of measures that includes providing information about sensory risk factors (physical objects whose functioning has a significant impact on the senses and can potentially cause sensory overload), providing assistance in cases of sensory overload, and, when possible, changing or replacing various objects that can cause sensory overload. Sensory accessibility also involves informing employees and visitors without altered sensory sensitivity about the rules of conduct around people with altered sensory sensitivity in the museum and at events, as well as helping them create appropriate conditions for their visit.

ДЕМЕНЦИЯ

Издание «Доступный музей. Три экскурсии. Опыт проведения экскурсий для посетителей с расстройствами аутистического спектра, нарушениями интеллекта и деменцией», 2021
Москва

Александр Сорокин, нейробиолог, ведущий научный сотрудник Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ, научный консультант ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Существует несколько типов памяти, и все они в той или иной степени оказываются затронуты при деменции и других подобных расстройствах. Хорошо известно, что самой стабильной является долговременная память, и люди с деменцией иногда могут рассказать стихотворение, которое учили в школе три четверти века тому назад, или помнят свой первый номер телефона. Во время экскурсии вы можете услышать воспоминания о том, как в Москву привозили “Мону Лизу” и какая была очередь перед музеем. Подобные комментарии оживляют ваше общение с участниками экскурсии, но было бы ошибкой использовать их в качестве повода для разговора. Если вы начнете расспрашивать участника, упомянувшего о “Моне Лизе”, в подробностях, то ситуация может стать неловкой из-за его неспособности вспомнить детали...»

РАСШИРЕНИЕ

36

DEMENTIA

The publication “Accessible Museum. Three Tours. Experience of Guided Tours for Visitors with Autism Spectrum Disorders, Intellectual Disabilities and Dementia”, 2021
Moscow

Aleksandr Sorokin, neurobiologist, leading researcher at the Federal Resource Center for Organization of Comprehensive Support for Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology and Education, research consultant at the Pushkin State Museum of Fine Arts

“There are several types of memory, and they are all affected by dementia and other similar disorders to varying degrees. It is well known that long-term memory is the most stable type, and people with dementia can sometimes recite a poem that they learned by heart in school three-quarters of a century ago or remember their first phone number. During the tour you may hear reminiscences about the time the ‘Mona Lisa’ was brought to Moscow and how long the line was to see it. Such commentary can enrich your interactions with the tour visitors, but it would be a mistake to treat that as a conversation starter. If you press the visitor who mentioned the ‘Mona Lisa’ for more information, the situation might get awkward, as they might be unable to remember any details...”

37

ДОСТУПНОСТЬ

PLACE OR SPACE?

Программа «Доступный музей» к Международному дню человека с синдромом Дауна, 2021
Москва

Проект «Взаимодействие» и танцевальная компания «САД»

Где проходит граница между свободой, предлагаемой пространством, и ограничениями конкретного места, попадая в которое, мы вынуждены покориться действующим в нем правилам игры? Как избавиться от ограничений и свободно существовать в пространстве, подчиняя его себе, а не подчиняясь ему? Танцевальный перформанс «Place or Space?» ищет ответ у Другого – того, кто не испытывает на себе гнет социокультурных установок, накладываемых любым местом, а непринужденно осваивает и изучает его. Во время перформанса исполнители выходят за рамки конвенционального существования и следуют за ничем не ограниченной творческой мыслью танцовщиков с синдромом Дауна, сохраняющих свою свободу и индивидуальность вне зависимости от пространства.

PLACE OR SPACE?

“Accessible Museum” Program for International Down Syndrome Day, 2021
Moscow

The InterAction project “VzaimoDeystvie” and the SAD dance company

Where does the boundary fade between infinite freedom potentially stored in any space and a specific place with rules that we are forced to submit to? How can you get rid of restrictions and freely exist in any space, controlling rather than obeying it? The dance performance “Place or Space?” seeks the answer from the Other – one who does not feel the oppression of social and cultural attitudes imposed by a place but naturally masters and studies it. During the performance, performers go beyond conventional existence and follow the unrestricted creative thought of dancers with Down syndrome, who retain their freedom and individuality regardless of the space they are in.

38

РАСШИРЕНИЕ

СМОТРИ ИЗНУТРИ

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва

Андрей Дёмин, Андрей Пашков, Алёна Трубикина, Николай Филиппов, Владимир Шнирман

Экспозиция выстраивает диалог между музейной коллекцией керамики Древней Греции, Месопотамии и Египта и произведениями современных авторов проекта «Пушкинский для всех», а также коллективными работами студии «Особая керамика» и мастерской студии керамики «Музейон».

Марина Лошак: «Мы все особенные и все не похожи друг на друга, у каждого из нас свои особенности. Музей – это поле уникальности, где каждый уникален по-своему. Сейчас мы находимся в ситуации, когда все оказались на равных, – в процессе переоценки ценности коммуникации и ценности ощущать друг друга рядом. Выставка “Смотри изнутри” показывает работы изумительных художников. Художник – это самое особенное из существ, которое не имеет возраста, национальности и других характеристик. Цифровая версия выставки “Смотри изнутри” помогает нам не забыть об этом и после завершения выставки».

LOOK FROM THE INSIDE

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow

Andrey Demin, Nikolay Filippov, Andrey Pashkov, Alyona Trubikhina, and Vladimir Shnirman

This exposition sets up a sort of dialog between ceramics of ancient Greece, Mesopotamia, and Egypt from the museum's collection and pieces by contemporary artists from the Pushkin for All project, as well as collaborative art projects from the Special Ceramics studio and the Mouseion ceramics workshop.

Marina Loshak: "We are all special and different. Each of us has our own distinctive qualities. The museum is a space of uniqueness where each person is unique in their own way. We currently find ourselves in a situation where everyone is on equal footing in the process of reassessing the value of communication and the value of being aware of one another. The exhibition 'Look from the Inside' presents works by wonderful artists. The artist is the rarest of all creatures, without age, nationality, or other characteristics. The digital version of the 'See from the Inside' exhibition will help us remember this even after the physical exhibition is closed."

ВЛЮБЛЕННЫЙ ГАНИМЕД

III Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Ротраут Кралл, доктор искусствоведения, куратор безбарьерных образовательных программ в Музее истории искусств, Вена

Идея универсальности жеста лежит в основе двигательного перформанса «Влюбленный Ганимед», премьера которого состоялась в Музее истории искусств в Вене незадолго до пандемии. Сюжеты сложных многофигурных картин, смысл которых не всегда понятен непосвященному зрителю, раскрывались в точечных театральных постановках прямо в экспозиции. В эпизоде «Руки» актер Кристиан Никель рассказывает о «Мадонне с четками» Караваджо. В какой-то момент к нему присоединяются танцоры и актеры жестового языка, которые передают зрителю эмоциональные состояния героев картины, делая пребывание в музее по-настоящему иммерсивным.

GANYMED IN LOVE

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Rotraut Krall, doctor of art history, curator of barrier-free education programs at the Kunsthistorisches Museum in Vienna

The idea of universality of gesture is the basis of the movement performance "Ganymed in Love", which premiered at

the Kunsthistorisches Museum in Vienna shortly before the pandemic. The subjects of complex multi-figure paintings, the meaning of which is not always clear to an uninitiated viewer, were explained in stand-alone theatrical productions at the exposition itself. In the episode "The Hands," actor Christian Nickel speaks about Caravaggio's "Madonna of the Rosary." At one point he is joined by dancers and sign language actors, who convey the emotional states of the characters in the painting to the viewers, making their visit to the museum truly immersive.

39

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

40

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЭТИКА

II Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2018
Москва

Виктор Алимпиев, художник
Мария Котлова, певица

«Читай по губам, удивляйся. Моя речь удивительна, всякий раз удивительна». Такими словами начиналась звуковая инсталляция «Этика» московского художника Виктора Алимпиева. Эта звуковая работа

демонстрировалась в зале скульптуры Возрождения ГМИИ им. А.С. Пушкина в сентябре 2018 года. Звуковой поток о том, как сложно услышать друг друга, звучал между канториями с поющими ангелами, между бюстами пророков и принцесс, между алтарными композициями и надгробиями, напоминая нам о вневременности проблемы коммуникации между людьми.

ETHICS

2nd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2018
Moscow

Viktor Alimpiev, artist
Mariya Kotlova, singer

"Read my lips, be surprised. My speech is surprising, every time surprising." These are the first words of the acoustic installation "Ethics" by Moscow artist Viktor Alimpiev.

This acoustic piece was played in the Renaissance sculpture hall of the Pushkin State Museum of Fine Arts in September 2018. The acoustic stream about how difficult it is to hear each other sounded among cantorias with singing angels, busts of prophets and princesses, and altarpieces and grave monuments, reminding us of the timeless nature of the problem of interpersonal communication.

КОРИДОР ОТРАЖЕНИЙ I

III Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019
Москва

Елена Ковылина, художник

Перформанс Елены Ковылиной «Коридор отражений» прошел в главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина 9 октября 2019 года. Каждый из его участников рассказал об одном произведении из постоянной экспозиции музея. Активистка с инвалидностью Мария Генделева, стоя перед стелой с законами Хаммурапи, говорила с посетителями о законодательстве, определяющем жизнь людей с инвалидностью в России. Незрячий IT-эксперт Анатолий Попко рассказал о древних линзах из клада Генриха Шлимана, а заодно

41

ДОСТУПНОСТЬ

о «зрении» и «видении». Телеведущая Евгения Воскобойникова, перемещаясь в коляске на фоне античной скульптуры, поделилась мыслями о хрупкости произведений искусства и красоте тела, лишённого определенных частей или способностей. В своем перформансе Елена Ковылина проводит зрителя по живой экспозиции чувств, отраженных в личном опыте рассказчиков.

MIRROR CORRIDOR I

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2019

Moscow

Elena Kovylna, artist

Elena Kovylna's performance "Reflections Hallway" was staged in the main building of the Pushkin State Museum of Fine Arts on October 9, 2019. The participants each described one piece of art from the museum's permanent exhibition. Disabled activist Mariya Gendeleva stood in front of the stele with the Code of Hammurabi and talked to visitors about laws that define the lives of disabled people in Russia. Non-sighted IT expert Anatoliy Popko told visitors about ancient lenses from the cache discovered by Heinrich Schliemann and also discussed "sight" and "seeing." TV presenter Evgeniya Voskoboinikova rode her wheelchair among ancient sculptures and shared her thoughts about the fragility of masterpieces and the beauty of bodies that lack certain parts or abilities. In her performance, Elena Kovylna guides the viewer through a living exposition of emotions as reflected in the speakers' personal experiences.

42

КОРИДОР ОТРАЖЕНИЙ II

Программа «Доступный музей», 2021

Казань

Елена Ковылина, художник

Повтор перформанса в рамках фестиваля «Особый взгляд» в Казани. Действие проходит в форме классической экскурсии и предполагает остановку возле каждого нового «экспоната» с рассказом одной личной истории. Участники – незрячий имам Фанис Мингараев, искусствовед из Свияжска Ольга Макарова, незрячий психолог Екатерина Краснова, переводчик жестового языка Екатерина Ибатуллина и другие люди с инвалидностью и без. «Живая библиотека» раскрывает связи между образами известных книг и жизненными историями читателей. Это прямая речь людей, не являющихся профессиональными актерами или перформерами, носителей определенного опыта.

MIRROR CORRIDOR II

“Accessible Museum” Program, 2021
Kazan

Elena Kovylna, artist

Repeat performance as part of the “Special Perspective” festival in Kazan. The performance is set up as a classic

guided tour that stops at each “exhibit” to listen to one personal story. The participants are non-sighted imam Fanis Mingaraev, art historian Olga Makarova from Sviyazhsk, non-sighted psychologist Ekaterina Krasnova, sign language interpreter Ekaterina Ibatullina, and other disabled and able-bodied people. The human library highlights connections between images of well-known books and life stories of the readers. It is direct speech from people with a lived experience, not professional actors or performers.

ТИФЛОМУЗЕЙ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Среди незрячих людей все больше тех, кто отлично разбирается в технике и медиа. В период пандемии ГМИИ представил подкаст «ТифлоМузей», посвященный тифлокомментированию искусства. Благодаря подкасту люди с инвалидностью по зрению могут знакомиться с выставками и постоянной экспозицией ГМИИ, а также разделить этот опыт с близкими. Подкаст «ТифлоМузей» предлагает постоянно пополняющуюся коллекцию тифлокомментариев к выставкам и постоянной экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина. В настоящий момент в коллекции доступны тифлокомментарии к экспонатам «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жан-Батиста Симеона Шардена, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, «Белые кувшинки» Клода Моне, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, а также к многим важным выставкам последних лет.

AD (AUDIODESCRIBED) THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS

More and more visually impaired people are well versed in technology and media. During the pandemic, the Pushkin State Museum of Fine Arts created a podcast dedicated to audio descriptions of art - “TifloMuzey” (“AD museum”). The podcast allows people with vision disabilities to experience the permanent and temporary exhibitions of the Pushkin State Museum of Fine Arts, as well as share this experience with their loved ones. The podcast offers a continuously updated collection of audio descriptions of the permanent and temporary exhibitions of the Pushkin State Museum of Fine Arts. The collection currently contains audio descriptions of the following exhibits: “The Annunciation” by Sandro Botticelli, “Virgin and Child” by Lucas Cranach the Elder, “Still Life with Attributes of the Arts” by Jean-Baptiste-Siméon Chardin, “The Blue Dancers” by Edgar Degas, “White Water Lilies” by Claude Monet, and “Are you jealous?” by Paul Gauguin and lots of exhibitions.

43

ДОСТУПНОСТЬ

НЕДОСТУПНЫЙ ГОРОД

V Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2021
Томск

Анастасия Блинова, художница

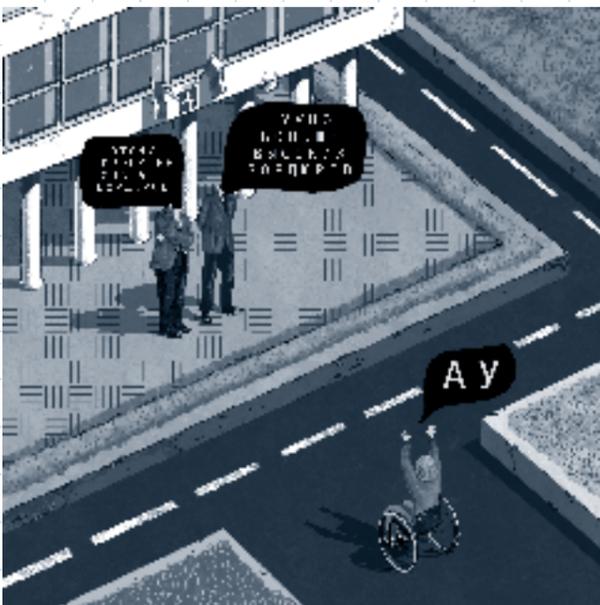
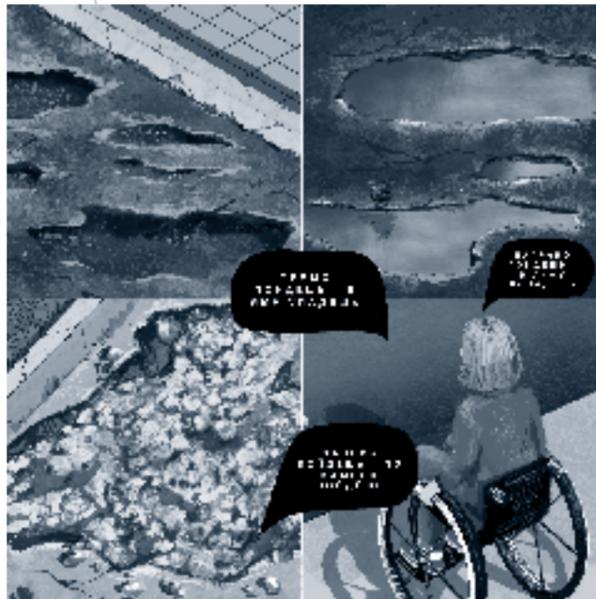
Серия графических историй мало-мобильной художницы Анастасии Блиновой, в которых она рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются люди, передвигающиеся на колясках. В рамках фестиваля в Томске пройдет персональная выставка Анастасии, организованная командой Сибирского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Томск).

INACCESSIBLE CITY

5th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2021
Tomsk

Anastasia Blinova, artist

A series of graphic stories by Anastasia Blinova, an artist with limited mobility, depicts problems faced by people who use wheelchairs. The festival in Tomsk will present Anastasia's personal exhibition, arranged by the staff of the Siberian branch of the Pushkin State Museum of Fine Arts (NCCA Tomsk).

ТРАЕКТОРИИ ВНИМАНИЯ

Международный публик-арт-проект «Арт-проспект», 2020
Санкт-Петербург

Марина Шамова, художница
Надежда Ишкиняева, художница

Проект Марины Шамовой и Надежды Ишкиняевой в формате преподавателя-бота на платформе Telegram представляет собой цикл междисциплинарных лабораторных практик, основанных на трех темах («Безоценочное наблюдение», «Любознательство» и «Близость») и трех направлениях деятельности (движение/танец, действие/перформанс и производство/арт-мастерская). Участники лаборатории проходят задания на совместные практики в парах «взрослый – ребенок», делятся эмоциями и наблюдениями, а также рефлексируют над полученным опытом. Преподаватель-бот не ставит оценки, но помогает адаптировать задания под конкретную ситуацию. Проект проходит онлайн и рассчитан на участие самых разных детей и взрослых, включая людей с особенностями.

ATTENTION TRAJECTORIES

International Public Art Project
“Art Prospect”, 2020
Saint Petersburg

Marina Shamova, artist
Nadezhda Ishkinayeva, artist

Marina Shamova and Nadezhda Ishkinayeva made a Telegram teacher bot with a cycle of interdisciplinary laboratory practices based on three themes (“Non-Judgmental Observation”, “Curiosity”, and “Proximity”) and three areas of activity (movement/dance, action/performance, and production/art workshop). Laboratory participants complete practical tasks in adult-child pairs, share emotions and observations, and reflect on the experience. The teacher bot does not give grades but helps to adapt assignments to a specific situation. The project is online and is designed for a wide variety of children and adults, including people with disabilities.

46

ПРЕОДОЛЕНИЕ

НАДЗИРАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ В ТЕАТРЕ И В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ

IV Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
Москва

Данила Булатов, искусствовед, куратор
Катрин Ненашева, художница, арт-активистка, режиссер
Ника Пархомовская, театровед, куратор, редактор журнала «Театр»

Разговор был посвящен темам несвободы, телесных и ментальных ограничений, а также вопросу о том, как театральное, перформативное и изобразительное искусство отражает механизмы пенитенциарного насилия на протяжении XX века и в наши дни. Во время дискуссии были показаны фрагменты спектаклей и перформансов о заключенных или с их участием.

TO SUPERVISE AND PUNISH IN THEATRE AND IN THE VISUAL ARTS

4th International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2020
Moscow

Danila Bulatov, art historian, curator
Katrin Nenashева, artist, art activist, filmmaker
Nika Parkhomovskaya, theatre scholar, curator, editor of the "Teatr" magazine

The discussion focused on the themes of unfreedom, bodily and mental limitations, and how theatrical, performative, and visual arts reflect the mechanisms of penal violence during the 20th century and nowadays. During the discussion there were shown of excerpts of plays and plays about or with prisoners.

47

РАСШИРЕНИЕ

РИСУНКИ СТИЛУСОМ

Проект студии «Перспективы», 2021
Санкт-Петербург

Константин Саламатин, художник

Онлайн-выставка художника Константина Саламатина. Проект объединяет «рисунки», созданные художником за последние пять лет и перенесенные из 2D- в 3D- формат. Экспозиция, дополненная музыкальным сопровождением его же авторства, представляет собой фантасмагорическую прогулку сквозь череду различных сцен-порталов.

Художник работает в студии «Перспективы». Название выставки отражает особый метод работы автора: для создания графических и музыкальных произведений он использует стилус, который крепится к лицу, и компьютерные программы «Paint» и «FL Studio 8 XXL».

STYLUS DRAWINGS

Perspectives Studio Project, 2021
Saint Petersburg

Konstantin Salamatin, artist

An online exhibition by Konstantin Salamatin. This project brings together drawings made by the artist over the past five years and converted from 2D to 3D. The exhibition, complemented by Salamatin's music, is a phantasmagoric stroll through a series of portal scenes. The artist works in the Perspectives studio. The name of the exhibition reflects his unique manner. To create graphic and musical works, he works with a stylus attached to his face and uses the computer programs "Paint" and "FL Studio 8 XXL".

ТР8РТ РЭ8РТ

Проект студии «Перспективы», 2021
Санкт-Петербург

Алексей Сахнов, художник

В рамках выставочного проекта в «Kunsthalle nummer sieben» демонстрируются объекты: мебель и пара десятков домов из бумаги, пленки и малярного скотча, созданных Алексеем за последние несколько лет. Алексей Сахнов работает в студии «Перспективы», занимается графикой, видео, фотографией и скульптурой в авторской технике папье-маше. В работе, как правило, использует повседневные материалы: картон, коробки из-под продуктов, различную упаковку, бумажный скотч, старые книги и журналы, макулатуру, найденные объекты (сухоцветы, мягкие игрушки, куклы, украшения, детский конструктор и т.д.).

48

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

TP8PT P38PT

**Perspectives Studio Project, 2021
Saint Petersburg**

Aleksey Sakhnov, artist

An exhibition in the Kunsthalle Nummer Sieben displays furniture and a couple of dozen houses made of paper, film, and masking tape, designed by Aleksey Sakhnov over the past few years.

Aleksey works at the Perspectives studio, creating graphics, video, photography, and sculpture with a unique papier-mâché technique. He mostly uses everyday materials, such as cardboard, food boxes, packaging, paper tape, old books and magazines, scrap paper, and objects found somewhere (dried flowers, soft toys, dolls, jewelry, parts of children's construction sets, etc.).

49

ПОДРОСТКОВАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ «АЛАНИКА TEENS»

2021 Владикавказ/Пермь

РАСШИРЕНИЕ

Фонд поддержки культуры «Аланика»
Северо-Кавказский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Владикавказ)
Музей современного искусства PERMM

Участниками десятидневной арт-резиденции стали 20 владикавказских подростков 13-18 лет, в том числе ребята с особенностями здоровья. Для участников была подготовлена образовательная программа, в ходе которой ребята знакомились с практиками публичных арт-проектов, изучали возможности использования света в произведениях современного искусства. Команды подростков создали серию художественных проектов, отражающих их собственное отношение к городу и ощущение себя в нем.

По итогу арт-резиденции состоялся фестиваль световых историй – 20 сайт-специфических произведений, которые стали частью городского общественного пространства Владикавказа и наполнили улицы личными историями участников.

ALANICA TEENS ART RESIDENCE

2021
Vladikavkaz / Perm

Alanica Culture Support Foundation

North Caucasus branch of the Pushkin State Museum of Fine Arts (NCCA Vladikavkaz)

Perm Museum of Contemporary Art (PERMM)

Twenty Vladikavkaz teenagers (ages 13-18), including children with disabilities, participated in the 10-day art residence program. Within its educational program, the teens learned about the practices of public art projects and studied the possibilities for the use of light in contemporary art works. The adolescent teams completed a series of art projects that reflect their attitude toward the city and their sense of self there.

The art residence ended with a festival of “light stories.” Twenty site-specific works became part of the Vladikavkaz public space and brought the participants’ personal stories to the streets.

50

СПЕКТАКЛЬ «НЕАРТИКУЛИРУЕМАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ИЛИ СТРАННАЯ БЕЛАЯ ПТИЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ СЛОВ» НА ВЫСТАВКЕ АНДРЕЯ ОЛЕНЕВА «НОША»

Инклюзивный проект «Включение», 2019
Нижний Новгород

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Лев Харламов, режиссер

«В спектакле драки чередуются с хореографией, импровизация – с дотошно выстроенной партитурой, рок – с мини-оперой, жестовый язык – с подиумным дефиле, а текстовой основой стали стихи Василия Кандинского из сборника “Звуки”... Это поиск языка, поиск диалога, размышление о человеке, о его социальном становлении, о трудностях, которые возникают на его пути, и о той ноше, которую везем мы за собой как опыт собственной жизни и как опыт всего человечества. Но размышление – это, скорее, “бесшабашное”, “необязательное” и отчасти “безответственное”, как и все встречи большой творческой компании взрослых, шумных и таких разных людей, объединившихся вместе на территории современного искусства».

**PERFORMANCE
“UNARTICULATABLE ANTHROPOLOGY, OR A STRANGE WHITE BIRD PRESENTS THE USELESSNESS OF WORDS” IN ANDREY OLENEV’S EXHIBITION “BURDEN”**

Inclusive Project “Inclusion”, 2019
Nizhny Novgorod

Lev Kharlamov, director

“In the production, fights alternate with choreography, improvisation with a meticulously constructed score, rock with a mini-opera, sign language with a runway show, and the text basis of it is Wassily Kandinsky’s poems from the collection ‘Sounds’... This is a search for language, a search for dialogue, and a reflection about people – their social becoming, the difficulties that arise in their path, and the burden that we carry with us as the experience of our own life and as the experience of all humankind. But this reflection is rather ‘reckless’, ‘optional’, and somewhat ‘irresponsible’, like all meetings of a large creative company of adults – noisy and very different people that have come together within the territory of modern art.”

51

РАСШИРЕНИЕ

**МОЛОДЕЖНАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ
«ВЛАДИКАВКАЗ ART KAVKAZ NEXT»**

2021
Владикавказ

Фонд поддержки культуры «Аланика»
Северо-Кавказский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Владикавказ)

Целью арт-резиденции было выявление и поддержка в Северо-Кавказском федеральном округе творческой молодежи, способной к реализации проектов в области современного визуального искусства. В проекте приняли участие молодые художники – учащиеся художественных заведений Махачкалы, Дербента, Владикавказа, Нальчика – всего 22 человека в возрасте от 18 до 35 лет. Культурно-просветительская программа арт-резиденции, к участию в которой привлекли авторитетных специалистов и экспертов, включала лекции, мастер-классы, экскурсии по Владикавказу, а также практическую часть, в ходе которой были реализованы проекты, связанные с 12 объектами культурного, исторического, природного наследия Владикавказа.

ART KAVKAZ NEXT YOUTH ART RESIDENCE

2021
Владикавказ

Alanica Culture Support Foundation
North Caucasus branch of the Pushkin
State Museum of Fine Arts (NCCA
Vladikavkaz)

The purpose of the art residence was to identify and support creative youth in the North Caucasian Federal District who can create contemporary visual art projects. Project participants were students who attend art institutions in Makhachkala, Dербent, Vladikavkaz, and Nalchik, a total of 22 persons between the ages of 18 and 35.

The cultural and educational program of the art residence, delivered by reputable experts, included lectures, master classes, tours of Vladikavkaz, and a

practical portion in which participants completed projects related to twelve objects from the cultural, historical, and natural heritage of Vladikavkaz.

52

ПРЕОДОЛЕНИЕ

**ИНКЛЮЗИЯ ИЛИ СЕГРЕГАЦИЯ? О КОНКУРСАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ**

Программа «Доступный музей», 2021
Москва

Екатерина Шульман, политолог, публицист

С ростом внимания к проблемам людей с инвалидностью возникает множество мнений, как это внимание может быть реализовано. С расширением дискуссии об инклюзии – все больше споров о том, какими словами можно на эту тему говорить. Одна из главных дилемм – является ли акцент на инвалидности участников творческих проектов проявлением сегрегации (то есть дискриминирующего объединения по принципу наличия особенностей), или это поддержка и шанс для молодых талантов быть увиденными и услышанными на фоне нормотипического большинства. Попадание в зону социальной видимости традиционно сопровождается борьбой, будь то история движения за женское равноправие, протесты против расовой дискриминации или современный гендерный, этнический и социальный активизм. Что происходит в отношении прав детей и взрослых с инвалидностью сегодня и почему в России распространение инклюзивных ценностей имеет свой особый путь?

**INCLUSION OR SEGREGATION? ABOUT CONTESTS FOR CHILDREN WITH
DISABILITIES**

“Accessible Museum” Program, 2021
Moscow

Ekaterina Schulmann, political scientist and columnist

With the growing attention on the matter of people with disabilities, there are many opinions regarding how this attention can be put into action. As the dispute on inclusion expands, there is more and more controversy about words that can or cannot be used when speaking on this topic. One of the main dilemmas is whether the emphasis on the disability of creative project participants is a manifestation of segregation (that is, discriminatory association based on certain features) or a kind of support and a chance for young talents to be seen and heard amidst the “normal” majority.

Getting into the zone of social visibility typically involves a struggle, be it the history of the women’s movement; protests against racial discrimination; or modern gender, ethnic, and social activism. What is happening with the rights of children and adults with disabilities today? And why does the advancement of inclusive values have its own special path in Russia?

ОТСУТСТВУЮЩИЙ СОБЕСЕДНИК. ПРАКТИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТЕ

3-й Кураторский форум, 2021
Санкт-Петербург

Евгения Киселёва, куратор, руководитель программы «Доступный музей» ГМИИ им. А.С. Пушкина
Юлия Курмангалина, куратор проекта для художников из ПНИ «Широта и долгота»
Алёна Агеева, куратор инклюзивной программы Центрального выставочного зала «Манеж», ведущая пластических медиаций
Егор Роголёв, куратор, художник
Ангелина Белостоцкая, переводчик на русский жестовый язык

Творческое высказывание – это потребность или привилегия? Кто может быть автором произведения искусства, танцевального перформанса, выставки? Чье отсутствие мы ощущаем, когда говорим о профессиональных художественных, театральных, музейных программах? Эти и другие вопросы в рамках 3-го Кураторского форума обсуждались с художниками и кураторами инклюзивных творческих программ.

THE ABSENT INTERLOCUTOR. PRACTICES OF OVERCOMING SOCIAL EXCLUSION IN THE ART PROJECT

3rd Curatorial Forum, 2021
Saint Petersburg

Evgeniya Kiseleva, curator of the “Accessible Museum” program of the Pushkin State Museum of Fine Arts
Yulia Kurmangalina, curator of “Latitude and Longitude” project for artists from PNI
Alyona Ageeva, curator of inclusive programme at Manezh Central Exhibition Hall, head of plastic mediation
Egor Rogalev, curator, artist
Angelina Belostotskaya, Russian sign language interpreter

Is creative expression a need or a privilege? Who can be the author of a work of art, a dance performance, an exhibition? Whose absence do we feel when we talk about professional art, theatre and museum programmes? These and other questions were discussed with artists and curators of inclusive creative programmes at the 3rd Curatorial Forum.

РЕБЕНОК В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ. МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИИ

Программа «Доступный музей», 2021
Москва

Мария Дрезнина, художник, педагог, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания детей и юношества ЦЭВ «Музейон», арт-терапевт

Книга знакомит читателей с методикой арт-терапии в музейной педагогике, направленной на социально-педагогическую реабилитацию детей, по тем или иным причинам попавших в трудную жизненную ситуацию. Проект с использованием этой методики был реализован (при поддержке ЮНИСЕФ) в 2008–2010 годах в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина сотрудниками Центра эстетического воспитания детей и юношества «Музейон» совместно с педагогами Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красносельский».

A CHILD IN THE MUSEUM SPACE. MUSEUM ART THERAPY CLASSES

“Accessible Museum” Program, 2021
Moscow

Maria Dreznina, artist, teacher, senior researcher of the Department of Aesthetic Education for Children and Teenagers, art therapist

This book introduces readers to the art therapy method in museum pedagogy, aimed at the social and pedagogical rehabilitation of disadvantaged children. A project using this technique was implemented in 2008–2010 at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow. Supported by UNICEF, this project was run by the staff of the Museum

Center of Aesthetic Education for Children and Teenagers together with the teachers of the Krasnoselsky Social Rehabilitation Center for Minors.

Жоан Рибас, куратор
Алексей Саханов, Виталий Колузаев, Михаил Соколов, Василий Оленев,
Алексей Свидунович, Константин Саламатин, Ольга Сербина, Юрий Зеленко,
Антонина Алексеева, Юрий Демидов, Алексей Герасимчук, Александр
Челак, Юлия Косульникова

Произведения художников-«аутсайдеров», собранные в рамках петербургского проекта «Широта и долгота» с 2015 по 2017 год, были представлены в Основном проекте Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2017 году. Для куратора выставки Жоана Рибаса одной из граней раскрытия темы 4-й биеннале «Новая грамотность» стало обращение к различным языковым кодам – вербальным, телесным, машинным, художественным. Проект «Широта и долгота» ставил своей задачей преодоление барьеров между профессиональным искусством и искусством людей с особенностями в развитии, включение последних в культурную и социальную жизнь. В рамках выставки он позволил актуализировать вопросы об общности или различиях художественного языка, инструментария, используемого профессиональными и неинституционализированными художниками, дал возможность зрителю пересмотреть свое отношение к подобному искусству и к людям, живущим в другом социальном поле. Новая грамотность предполагает не только расширение взглядов профессионального художественного сообщества и зрителей на работы людей, исключенных из социума, но и развитие социальной ответственности и выработку у зрителя собственного взгляда на проблемы закрытых учреждений.

SHIROTA & DOLGOTA (LATITUDE AND LONGITUDE)

4th Ural Industrial Biennial, 2017
Ekaterinburg

Joan Ribas, curator
Aleksey Sakhnov, Vitaly Koluzaev,
Mikhail Sokolov, Vasily Olenyov,
Aleksey Svidunovich, Konstantin
Salamatin, Olga Serbina, Yury Zelenko,
Antonina Alekseyeva, Yury Demidov,
Aleksey Gerasimchuk, Aleksandr Chelak,
Yulia Kosulnikova

The works of outsider artists, collected within the Saint Petersburg Shirota & Dolgota (Latitude and Longitude) project from 2015 to 2017, were presented in the Main Project of the 4th Ural Industrial Biennial of Contemporary Art “New Literacy” in 2017. Joan Ribas, the curator, saw one of the facets of the Biennial theme as an appeal to various language codes (verbal, bodily, machine, and artistic). The Latitude and Longitude project aimed to overcome barriers between professional art and the art of people with disabilities, including the latter in cultural and social life. The exhibition raised questions about the commonality and differences of the artistic language and tools used by professional and non-institutionalized artists, enabling the viewer to reconsider his or her attitude toward such art and toward people living in a different social sphere. New literacy involves not only expanding the views of the professional art community and viewers on the work of people who are excluded from society, but also developing social responsibility and cultivating a viewer’s own opinion about the problems of custodial institutions.

Александра Данилова, заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва
Каталин Тимар, исследователь, куратор, Музей Людвига, Будапешт
Роман Романов, директор Музея истории Гулага, Москва
Алексей Трубин, исследователь, Музей истории Гулага, Москва
Евгения Киселёва, модератор

В современных экспозиционных практиках все чаще заметно обращение к таким радикальным инструментам, как аффект, саспенс, острые эмоции. Дискуссия была посвящена тому, как эмоциональное восприятие экспозиции усиливает нарратив, какие инструменты используются кураторами для работы с такими темами, как коллективная память и травма. Участники обсудили шоковые, аффектированные реакции, неприятные ощущения, чувство дискомфорта, неудобство как художественный прием комемориальности. Есть ли границы у стремления вывести зрителя из равновесия и кто эти границы определяет?

COMMEMORIALITY AT THE EXHIBITION. EMOTIONS AND AFFECT AS ARTIST’S AND CURATOR’S TOOLS

3rd International Inclusive Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 2019
Moscow

Aleksandra Danilova, head of the European and American Art of the 19th–20th Centuries Department, Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow
Katalin Timar, researcher, curator, Ludwig Museum, Budapest
Roman Romanov, director of the Gulag History Museum, Moscow
Alexey Trubin, researcher, Gulag History Museum, Moscow
Evgeniya Kiseleva, moderator

In contemporary expositional practices, the use of such radical instruments as affect, suspense, and acute emotions is increasingly noticeable. The discussion was devoted to how the emotional perception of the exposure enhances the narrative, what tools are used by curators to work with topics such as collective memory and trauma. Participants discussed shocked, affecting reactions, discomfort, inconvenience as an artistic technique of commensality. Does the desire to unbalance the viewer have boundaries, and who defines these boundaries?

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

15

НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

12⁰⁰–12³⁰

ОТКРЫТИЕ V МЕЖДУНАРОДНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Место проведения: Итальянский дворик, Главное здание (Волхонка, 12)

18⁰⁰–19³⁰

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВСЕХ ДИСКУССИЯ В ПАРТНЕРСТВЕ С ФЕСТИВАЛЕМ DESIGN-MOSKVA

Место проведения: Итальянский дворик, Главное здание (Волхонка, 12)

Участники: Юрий Григорян, архитектор, сооснователь и руководитель архитектурного бюро «Меганом» /Москва/; Наталья Тимашева, главный редактор журнала «ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН» и сайта interior.ru /Москва/; Евгения Киселёва, куратор фестиваля, руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/; Александра Санькова, директор Московского музея дизайна /Москва/; Евгения Воскобойникова, телеведущая, писатель, Москва. **Модератор:** Ксения Ламшина, программный директор «Радио Культура»/Москва/. Мероприятие пройдет с переводом на русский жестовый язык.

16

НОЯБРЯ

ВТОРНИК

12⁰⁰–14³⁰

ИНИЦИАТОРЫ ПЕРЕМЕН. КАК РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСКУССТВЕ РАЗНЫМ АУДИТОРИЯМ? ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Место проведения: ЦЭВ "Музейон" (Колымажный пер., д. 6/2, стр. 3)

Приветствие – Микеле Мисто, первый советник отдела по продвижению итальянской культуры, науки, языка, Посольство Италии в России, Москва

Участники: Анна Соффичи, сотрудник департамента образования Галерей Уффици /Флоренция/; Елена Цветаева, заведующая Балтийским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Калининград) /Калининград/; Флоренс Чао, куратор программ с тифлокомментированием и тактильными макетами Национального тайваньского музея изящных искусств /Тайчжун/; Светлана Фалина, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) /Нижний Новгород/; Евгения Киселёва, куратор фестиваля, руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/; Алексей Дебабов, ведущий специалист отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/; Сальма Жрейже, координатор проекта «Multaka: Museum as Meeting Point» /Берлин/; Сара Фортманн-Хиджази, координатор проекта «Multaka: Museum as Meeting Point» /Берлин/; Лолита Айлярова, главный специалист по связям с общественностью Северо-Кавказского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Владикавказ)/Владикавказ/; Кристина Барекян, приглашенный исследователь Сети европейских музейных организаций – НЕМО /Берлин/; Елена Шарова, куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма /Москва/. **Модератор:** Сергей Лушкин, ведущий специалист отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/.

16

НОЯБРЯ

ВТОРНИК

15:30–18:00

ИНИЦИАТОРЫ ПЕРЕМЕН. ПРЕМЬЕРЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Место проведения: ЦЭВ "Музейон" (Колымажный пер., д. 6/2, стр. 3)

Участники: Наталья Картунова, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранитель коллекции скульптуры XIX–XX веков /Москва/; Ирен Бальзани, руководитель проектов по доступности и семье образовательного отдела Фонда Палаццо Строцци /Флоренция/; Александр Сорокин, нейробиолог, ведущий научный сотрудник Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра МГППУ, научный консультант ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/; Кристина Горланова, заведующая Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) /Екатеринбург/; Александр Аникушин, культуролог, куратор программ доступности и инклюзии просветительского отдела Фонда V-A-C /Москва/; Евгения Киселёва, куратор фестиваля, руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/; Дарья Маликова, ведущий специалист отдела специальных проектов Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) /Екатеринбург/; Людмила Лучкова, координатор отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» /Москва/; Мария Сарычева, куратор, координатор направления по обеспечению доступности и инклюзивных программ Государственной Третьяковской галереи /Москва/; Анна Скоробогатова, исполнительный директор фонда «Свет» /Москва/; Ольга Самсонова, заместитель исполнительного директора по внешним коммуникациям и спецпроектам фонда «Свет» /Москва/; Наталия Почтарёва, заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Томск) /Томск/; Лукия Мурина, главный специалист по связям с общественностью Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Томск) /Томск/; Светлана Бобкова, глухой экскурсовод /Москва/; Дарья Муратова, руководитель отдела научно-методической работы Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский кремль» /Казань/. **Модератор:** Сергей Лушкин, ведущий специалист отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/.

20

НОЯБРЯ

СУББОТА

16⁰⁰–18⁰⁰

МОЖЕМ ЛИ МЫ РАЗДЕЛИТЬ ЧУЖОЙ ОПЫТ? ДИСКУССИЯ

Место проведения: Итальянский дворик, Главное здание (Волхонка, 12)

Дискуссия будет посвящена проблемам апроприации и абсолютизации опыта людей с особенностями. Отталкиваясь от понимания искусства как универсального языка и одного из средств подключения к различным типам чувственного восприятия, связанного с возможностью сопереживания, эмпатии и аффекта, участники встречи рассмотрят возможные неиерархичные и эгалитарные формы сотрудничества различных участников культурных процессов, способствующие реализации и воплощению в жизнь концепции «искусство без исключённых».

Участники: Антон Рьянов, художник с инвалидностью, куратор, лауреат премии «Инновация» /Нижний Новгород/; Ярослав Алёшин, куратор выставочных проектов и руководитель отдела программ городской интеграции Фонда V-A-C /Москва/; Ирина Поволоцкая, литератор, художник и актриса /Москва/; Алла Митрофанова, философ, культуролог /Санкт-Петербург/; Алёна Лёвина, художница, инва-активистка /Москва/. **Модератор:** Егор Роголёв, куратор фестиваля, художник /Санкт-Петербург/.

23

НОЯБРЯ

18⁰⁰–20⁰⁰

ВТОРНИК

БЕЗ НАЗВАНИЯ. МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМА ЭТИКЕТОК. ДИСКУССИЯ

Место проведения: Итальянский дворик, Главное здание (Волхонка, 12)

«Музей – это место для экспериментов с новыми связями», – Харальд Зеeman.

Процессы, происходившие в художественном музее во второй половине XX – начале XXI века, привели к невероятному расширению аудитории, интересующейся искусством, полифоничности, партиципаторности и множественности прочтений художественного сообщения. Что в этих условиях происходит с обычной музейной этикеткой? Почему на некоторых выставках вообще не подписаны имена авторов и названия произведений? Кто смеется над мемами об искусствоведческих экспликациях? И что обо всем этом думает публика? Эти и другие вопросы обсуждаем с авторами экспозиций, музейными и независимыми кураторами.

Участники: Джеймс Брэдберн, директор Пинакотеки Брера /Милан/; Сильвия Лахав, лектор Голдсмитского колледжа, Лондонский университет /Лондон/; Райнхард Шпилер, директор Музея Шпренгеля /Ганновер/; Жан-Юбер Мартен, куратор, один из основателей Национального музея современного искусства – Центра Помпиду /Париж/; Александра Данилова, заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва. **Модератор:** Евгения Киселева, куратор фестиваля, руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/.

27

НОЯБРЯ

16⁰⁰–18⁰⁰

СУББОТА

НОВЫЕ СМЫСЛЫ. ЧТО ТАКОЕ «УСТОЙЧИВОСТЬ» И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МУЗЕЯ? ДИСКУССИЯ В РАМКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ К ВЫСТАВКЕ «КСЕНИЯ ХАУСНЕР. ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Место проведения: Итальянский дворик, Главное здание (Волхонка, 12)

Разнообразие, инклюзия, права человека, экологичность, социальная ответственность – эти слова, раньше встречавшиеся в текстах о миссии глобальных мировых институций, сегодня мы все чаще видим в описании проектов для посетителей художественных музеев. Этот комплекс ценностей обозначается в русском языке привычным словом «устойчивость» в новом значении – «институциональные изменения с осознанием ответственности и последствий». Как понимают «устойчивость» руководители учреждений культуры и искусства в России и за рубежом? Какие изменения это обещает музейным институциям в близкой и далекой перспективе? При чем здесь права женщин и инклюзия? Дискуссия пройдет в рамках V Международного инклюзивного фестиваля ГМИИ им. А.С. Пушкина и междисциплинарной программы к персональной выставке Ксении Хауснер в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Участники: Сабина Хааг, директор Музея истории искусств /Вена/; Кристоф Тун-Хоенштейн, куратор, директор Венской биеннале перемен /Вена/; Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина /Москва/; Анна Гор, заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) /Нижний Новгород/; Пьер Броше, президент Национальной галереи Республики Коми /Сыктывкар/; Элизабет Розенберг, специалист по устойчивому развитию Сети европейских музейных организаций – NEMO /Берлин/.

Модератор: Фабиан Ортнер, директор Австрийского культурного форума в Москве, атташе по культуре Посольства Австрии в России /Москва/.

Мероприятие пройдет с синхронным русско-английским переводом и переводом на русский жестовый язык.

В программе возможны изменения. Все мероприятия бесплатны. Вход по предварительной регистрации. Музей оставляет за собой право ограничивать вход на мероприятия по мере заполняемости залов.

FESTIVAL PROGRAM

15

NOVEMBER

MONDAY

12⁰⁰–12³⁰ pm

OPENING OF THE 5TH INTERNATIONAL INCLUSIVE FESTIVAL

Venue: Italian courtyard, Main building (Volkhonka, 12)

06⁰⁰–07³⁰ pm

UNIVERSAL DESIGN. SPACE FOR EVERYONE. DISCUSSION IN PARTNERSHIP WITH THE DESIGN-MOSKVA FESTIVAL

Venue: Italian courtyard, Main building (Volkhonka, 12)

Participants: Yuri Grigoryan, architect, co-founder, and the head of the architectural bureau Meganom /Moscow/; Natalya Timasheva, editor-in-chief of INTERIOR + DESIGN magazine and website interior.ru /Moscow/; Evgeniya Kiseleva, curator of the festival, head of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin Museum of Fine Arts /Moscow/; Alexandra Sankova, director of the Moscow Design Museum /Moscow/; Evgeniya Voskoboynikova, TV presenter, writer /Moscow/. **Moderator:** Ksenia Lamshina, program director of radio station “Kultura” /Moscow/.

16

NOVEMBER

TUESDAY

12⁰⁰–02³⁰ pm

INITIATORS OF CHANGE. HOW TO TELL ART TO DIFFERENT AUDIENCES? PANEL DISCUSSION

Venue: Museum Educational Center (Kolymazhny Pereulok bldg. 6/2/3)

Welcome – Michele Mistó, first counsellor, department for the promotion of Italian culture, science and language, Embassy of Italy in Russia /Moscow/. **Participants:** Anna Soffici, education officer of the Uffizi Gallery /Florence/; Elena Tsvetaeva, head of the Baltic branch of the Pushkin Museum of Fine Arts / NCCA Kaliningrad/; Florence Chao, audio description message designer, accessibility partner of National Taiwan Museum of Fine Arts /Taichung/; Svetlana Falina, leading specialist of the cultural and educational department of the Volga-Vyatsky branch of the Pushkin Museum of Fine Arts / NCCA Nizhny Novgorod/; Evgeniya Kiseleva, curator of the festival, head of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin Museum of Fine Arts /Moscow/; Alexey Debabov, leading specialist of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin Museum of Fine Arts /Moscow/; Salma Jreige, coordinator of the project Mutlaka /Berlin/; Sarah Fortmann-Hijazi, coordinator of the project Mutlaka /Berlin/; Lolita Ailyarova, leading specialist of the public relations officer at the North Caucasian branch of the Pushkin Museum of Fine Arts / NCCA Vladikavkaz/; Kristina Barekyan, guest researcher at Network of European Museum Organisations /Berlin/; Elena Sharova, curator of educational and inclusive programs of the Museum of Russian Impressionism /Moscow/. **Moderator:** Sergei Lushkin, leading specialist of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin Museum of Fine Arts /Moscow/.

16

NOVEMBER

03:30–06:00 pm

TUESDAY

INITIATORS OF CHANGE. PREMIERES AND EXPERIMENTS. PANEL DISCUSSION

Venue: Museion Educational Center
(Kolymazhny Pereulok bldg. 6/2/3)

Participants: Natalia Kortunova, senior researcher of the Pushkin State Museum of Fine Arts, curator of the collection of sculptures of the 19th–20th centuries /Moscow/; Irene Balzani, head of accessibility and family projects at the Palazzo Strozzi Foundation education department /Florence/; Alexander Sorokin, neurobiologist, a leading researcher at the Federal Resource Center for Integrated Support of Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology and Education, scientific consultant of the Pushkin State Museum of Fine Arts /Moscow/; Kristina Gorlanova, head of the Ural branch of the Pushkin Museum of Fine Arts /NCCA Yekaterinburg/; Alexander Anikushin, culturologist, curator of accessibility and inclusion programs of educational department of the V-A-C Foundation /Moscow/; Evgeniya Kiseleva, curator of the festival, head of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin State Museum of Fine Arts /Moscow/; Daria Malikova, leading specialist of the department of special projects of the Ural branch of the Pushkin Museum of Fine Arts /NCCA Yekaterinburg/; Lyudmila Luchkova, coordinator of the department of inclusive programs of the Garage Museum of Contemporary Art /Moscow/; Maria Sarycheva, curator, coordinator for accessibility and inclusive programs of the State Tretyakov Gallery /Moscow/; Anna Skorobogatova, executive director of the foundation “Svet” /Moscow/; Olga Samsonova, deputy executive director for external communications and special projects of the foundation “Svet” /Moscow/; Nataliia Pochtareva, head of the Siberian branch of the Pushkin State Museum of Fine Arts /NCCA Tomsk/; Lukiya Murina, chief PR specialist of the Siberian branch of the Pushkin Museum of Fine Arts /NCCA Tomsk/; Svetlana Bobkova, deaf guide /Moscow/; Daria Muratova, head of the department of scientific and methodological work of the State Historical, Architectural and Art Museum “Kazan Kremlin” /Kazan/. **Moderator:** Sergei Lushkin, leading specialist of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin Museum of Fine Arts /Moscow/.

20

NOVEMBER

04:00–06:00 pm

SATURDAY

CAN WE SHARE SOMEONE ELSE’S EXPERIENCES? DISCUSSION

Venue: Italian courtyard, Main building (Volkhonka, 12)

The discussion will focus on the problems of appropriation and absolutization of the experience of people with peculiarities. Starting from an understanding of art as a universal language and one of the means of connecting to different types of sensory perception associated with the possibility of empathy, empathy, and affect, the meeting will explore possible non-hierarchical and egalitarian forms of cooperation between different actors in cultural processes that contribute to realizing and embodying the concept of “art without exclusion”.

Participants: Anton Ryanov, artist with disabilities, curator, laureate of “Innovation” /Nizhny Novgorod/; Yaroslav Alyoshin, curator of exhibition projects and head of the department of urban integration programs of the V-A-C Foundation /Moscow/; Irina Povolotskaya, writer, artist and actress /Moscow/; Alla Mitrofanova, philosopher, culturologist /Saint Petersburg/; Alena Lyovina, artist, disabled activist /Moscow/. **Moderator:** Egor Rogalev, curator, artist /Saint Petersburg/.

23

NOVEMBER

06:00–08:00 pm

TUESDAY

UNTITLED. THE MUSEUM AND THE PROBLEM OF LABELS. DISCUSSION

Venue: Italian courtyard, Main building (Volkhonka 12)

“A museum is a place for experimentation with new connections”
Harald Szeemann

The processes that have taken place in art museums in the second half of the 20th and early 21st centuries have led to an incredible expansion in the audience interest in art, a polyphonic, participatory, and multiple readings of the art message. Under these conditions, what happens to the conventional museum label? Why are some exhibitions not signed with the names of authors and works of art at all? Who makes fun of memes about art history expletives? And what does the public think about all of this? We discuss these and other questions with exhibition authors, museums, and independent curators.

Participants: Dr. James Bradburne, director of the Pinacoteca Brera /Milan/; Dr. Sylvia Lahav, lecturer at Goldsmiths College, University of London /London/; Dr. Reinhard Spieler, director of the Sprengel Museum /Hannover/; Jean-Hubert Martin, curator, co-founder of the Pompidou Centre – National Museum of Modern Art /Paris/; Alexandra Danilova, head of European and American Art of the 19th–20th Centuries department of the Pushkin State Museum of Fine Arts /Moscow/. **Moderator:** Evgeniya Kiseleva, curator of the festival, head of the department of interdisciplinary projects of the Pushkin State Museum of Fine Arts /Moscow/.

27

NOVEMBER

04:00–06:00 pm

SATURDAY

NEW MEANINGS. WHAT IS “SUSTAINABILITY” AND WHAT DOES IT MEAN FOR A MUSEUM? DISCUSSION IN THE FRAMEWORK OF THE INTERDISCIPLINARY PROGRAM FOR THE EXHIBITION “XENIA HAUSNER. TRUE LIES” BY THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS

Venue: Italian courtyard, Main building (Volkhonka, 12)

Diversity, inclusion, human rights, sustainability, social responsibility – these words, formerly seen in texts about the mission of the world’s global institutions, are now increasingly seen in descriptions of projects for visitors to art museums. This set of values is denoted in Russian by the familiar word “sustainability” in the new meaning of “institutional change with an awareness of responsibility and consequences”. How is “sustainability” understood by the leaders of cultural and art institutions in Russia and abroad? What changes does this promise for museum institutions in the near and distant future? What does this have to do with women’s rights and inclusion? The discussion will take place within the framework of the V International Inclusion Festival of the Pushkin State Museum of Fine Arts and the interdisciplinary program for Xenia Hausner’s solo exhibition at the Gallery of European and American Art of the 19th and 20th Centuries.

Participants: Dr. Sabine Haag, director of the Kunsthistorisches Museum /Wien/; Dr. Christoph Thun-Hoenstein, curator, director of the Vienna Biennale of Changes /Vienna/; Marina Loshak, director of the Pushkin State Museum of Fine Arts /Moscow/; Anna Gor, head of the Volgo-Vyatsky branch of the Pushkin Museum of Fine Arts /NCCA Nizhny Novgorod/; Pierre Brochet, president of the National Gallery of Komi Republic /Syktyvkar/; Elizabeth Rosenberg, sustainability officer, of the Network of European Museum Organisations /Berlin/. **Moderator:** Fabian Ortner, director of the Austrian Cultural Forum in Moscow, cultural attaché of the Embassy of Austria in Russia /Moscow/.

The program is subject to change. All events are free of charge. Admission is by pre-registration. The museum reserves the right to limit admission to events as the halls fill up.

THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS

“ACCESSIBLE MUSEUM” PROGRAM
2016–2021

5TH INTERNATIONAL INCLUSIVE FESTIVAL
“VULNERABILITY MAP”

15–28 November 2021

Director **Marina Loshak**

Chief Curator **Tatiana Potapova**

Deputy Director for Research

Ilia Doronchenkov

Deputy Director for Finance

Mikhail Kosolapov

Head of the Baltic branch (NCCA

Kaliningrad) **Elena Tsvetaeva**

Head of the Volga-Vyatsky branch (NCCA

Nizhny Novgorod – Arsenal) **Anna Gor**

Acting Head of the North-West branch (NCCA

Saint Petersburg) **Natalia Khvoenkova**

Head of the North Caucasus branch (NCCA

Vladikavkaz) **Galina Tebieva**

Head of the Siberian branch (NCCA Tomsk)

Natalia Pochtareva

Head of the Urals branch (NCCA

Yekaterinburg) **Kristina Gorlanova**

Head of the Fundraising and Loyalty

Programs **Irina Karabanova**

Head of Interdisciplinary Projects

Evgeniya Kiseleva

Head of the Editing and Publishing

Department **Ksenia Velikhovskaya**

Head of the Online and Video Projects

Department **Maya Shulepova**

Head of the Marketing and Advertising

Department **Anastasia Morozova**

Head of the Press Office **Olga Bravaya**

Head of Events **Dara Veligodskaja**

Festival

Curators **Evgeniya Kiseleva, Egor Rogalev**

Producer **Sergei Lushkin**

Coordinators **Aleksey Debabov, Vera**

Sadovina, Agniya Nadezhdina, Marina

Vlasova, Kamila Mukhamedshaeva, Ekaterina

Shatokhina, Tatiana Vlasenko

International Program Coordinator

Vera Sadovina, Kristina Barekyan

Design concept **Maya Shulepova**

Editor **Anastasia Svotina**

Zin

Compilers **Evgeniya Kiseleva, Egor Rogalev,**

Sergei Lushkin

Layout design, layout, image processing

Ksenia Kolovershina

Editor **Anastasia Svotina**

Illustrations **Anastasia Blinova**

Translation **Mikhail Razuvaev**

Corrector **Lubov Fedetskaya**

Style coordinator **Anna Tkachenko**

Photos by **Tatiana Gontar, Aleksey Debabov,**

Vladimir Sigal, Gleb Anfilov, Aleksandra

Nikonovich, Egor Rogalev, Yury Vasilyev,

Aleksandra Shanina, Cymie Yeung, Mariana

Domingos Tembe

The zine was prepared with support from the
“Absolute-Help” charity foundation.

The Pushkin State Museum of Fine Arts
expresses its gratitude for the support
of the festival to the charity foundations
“Svet” and “Absolute-Help” and personally
to Alexander Alexandrovich Svetakov.

The festival was realised with the support
of the Italian Embassy in Russia, the
German Embassy in Russia, and the Austrian
Cultural Forum in Moscow.

“Vulnerability Map” covers: the Main
building (Volkhonka 12, Moscow), the
Gallery of European and American Art of
the 19th–20th Centuries (Volkhonka 14,
Moscow), Pushkin. Youth (Maly Znamenskyy,
3/5 bld.4), the Urals branch (NCCA
Yekaterinburg), the Siberian branch (NCCA
Tomsk), the Volga-Vyatsky branch (NCCA
Nizhny Novgorod – Arsenal), the North
Caucasus branch (NCCA Vladikavkaz), the
North West branch (NCCA Saint Petersburg),
the Baltic branch (NCCA Kaliningrad) of the
Pushkin State Museum of Fine Arts.

Отпечатано в: типографии «ОК Пресс»:
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21,
корп. 3