«Центр ремесленных традиций» Российского этнографического музея: направления деятельности и перспективы развития

Янес М.А.,

Руководитель Центра ремесленных традиций РЭМ,

главный специалист по культурно-образовательным проектам

Центр ремесленных традиций Российского этнографического музея, представленный широкой общественности лишь в апреле текущего года, создан не только и не столько для популяризации традиционной культуры, – этим наш музей занимается на протяжении 120 лет, с самого момента своего основания, - а для приглашения к творчеству, к сотворчеству, к совместному изучению и осмыслению самых разных ремесленных направлений. Менее чем за год намечены и апробированы основные форматы взаимодействия с самыми различными целевыми аудиториями, а разработка перспективного плана развития Центра открывает значительные перспективы как межмузейного сотрудничества, так и взаимодействия Музея с представителями креативных индустрий.

Необходимость создания подобного Центра ремесленных традиций, который своей целевой аудиторией видит практически все категории взрослых посетителей буквально витала в воздухе

- посетителей, увлеченных традиционной культурой и целенаправленно ее изучающих;

- посетителей, «случайно» заглянувших в музей, в конференц-зал во время лекции или в зону мастер-класса, да там и оставшихся;

- студентов творческих высших и средних учебных заведений;

- дизайнеров самых разных направлений – одежды, текстиля, предметного дизайна;

- мастеров – ремесленников;

- преподавателей дополнительного образования.

Объявление 2022 года годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и актуальный тренд на сотрудничество с креативными индустриями подтвердили актуальность принятого нами решения.

В сезоне 2021-2022 учебного года в рамках работы Центра ремесленных традиций у нас стартовали *пилотные проекты направлений*, которые можно было проводить в условиях пандемических ограничений, а именно: «Лаборатория живых ремесел», дискуссионный клуб для студенческой аудитории «Встречи по четвергам», и возобновились занятия авторского цикла Н.М. Калашниковой «Белые перчатки».

1. Направление *«Лаборатория живых ремесел»* объединяет авторские курсы по различным видам ремесел, творческие встречи с мастерами, мастер-классы, лекции с мастер-классами, культурно-образовательные программы, на которых рассказы научных сотрудников музея иллюстрируются и поддерживаются занятиями с мастерами-прикладниками. Благодаря курсам повышения квалификации, функционирующим в Музее уже на протяжении многих лет, мы обладаем прекрасным тандемом «научный сотрудник – мастер-прикладник», знакомящим посетителей лекционно-практических занятий с самыми разными ремесленными направлениями (лоскутное шитье, войлоковаляние, изготовление традиционной куклы). С радостью откликнулись на предложение о сотрудничестве и молодые мастера-блогеры, проводившие в условиях пандемии свои занятия в он-лайне. Мы смогли организовать занятия в полном соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и у нас успешно прошел авторский курс вышивки, и курс по изготовлению традиционной куклы острова Вормси. Занятия направления «Лаборатория живых ремесел» рассчитаны на самый широкий круг посетителей.

2. В завершившемся учебном сезоне состоялись четыре занятия авторского цикла доктора культурологии Н. М. Калашниковой, зав. Отделом Восточной, Юго-восточной и центральной Европы *«Белые перчатки»*. «Белые перчатки» - это действительно уникальные занятия, на которых участникам предлагаются не только встречи со специалистами-хранителями музейных ценностей, но и предоставляется возможность познакомиться с особенностями материалов, кроя и декора народной одежды на примерах конкретных экспонатов из фондов, не представленных в экспозиционных залах. Эти занятия, в первую очередь, рассчитаны на специалистов в области дизайна одежды, декора аксессуаров, и на студентов профильных учебных заведений. Они вызвали интерес и поддержку представителей Модного Дома Лилии Киселенко, студентов Академии Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица и других представителей креативных индустрий нашего города. В следующем учебном году цикл занятий будет продолжен.

Своеобразным итогом занятий цикла «Белые перчатки» прошедшего учебного года стало дефиле РЕАКЦИЯ, подготовленное и проведенное в сотрудничестве с кафедрой дизайна костюма Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, французским институтом Mod'Art International и Школой моделей Сергея Луковского. Дефиле было приурочено к проведению выставки «“В гармонии с природой” (экоматериалы в одежде народов Евразии)» и сопровождалось встречей на экспозиции с куратором выставки Н.М. Калашниковой. В дефиле были представлены в том числе и модели, разработанные участниками занятий «Белые перчатки». Проведение дефиле вызвало достаточно широкий отклик в средствах массовой информации, в молодежной и студенческой аудиториях, что дает стимул к разработке и планированию подобных мероприятий в будущем.

Надеюсь, в результате этой работы мы сумеем выйти на взаимовыгодные договоры с учебными заведениями.

3. Еще один новый для музея формат - дискуссионный клуб для студенческой аудитории «Встречи по четвергам» («по четвергам» - потому, что в каждый первый четверг месяца мы предоставляем бесплатный вход для студентов высших и средних учебных заведений). Как правило, каждая встреча посвящена одной из экспонирующихся временных выставок. Мы заранее готовим вопросы, которые будут вынесены на обсуждение (и которые обозначаются в распространяемой о мероприятии информации), подбираем спикеров, и рассылаем приглашения в профильные учебные заведения. Перед началом дискуссии кураторы выставок проводят экскурсию по временной выставке, а затем мы переходим в конференц-зал для дискуссии. Самые сложные времена наш дискуссионный клуб пережил в феврале – марте текущего года, когда и мы, и учебные заведения, находились под самыми жесткими антиковидными ограничениями. Мы намерены в следующем учебном году продолжить цикл подобных встреч для студенческой аудитории, и уже запланированы встречи к выставкам «Шелковые нити Узбекистана: традиционные вышивки и ткани», «Собрание русской старины Натальи Леонидовны Шабельской», «Новый человек: между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР»

4. Весной в рамках работы Центра ремесленных традиций стартовал еще один совершенно новый для нас цикл мероприятий – цикл этнофорумов «Россия в узорах», посвященный ремеслам и промыслам народов России. Этот проект включен Министерством культуры в программу года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и постепенно набирает обороты, превращаясь в масштабный межмузейный проект.

Открыли мы его 24 марта этнофорумом, посвященном фарфору, который был подготовлен в партнерстве с Императорским фарфоровым заводом. Для старта программы в год культурного наследия народов России тема фарфора выбрана не случайно - в Российском этнографическом музее хранится коллекция из 48 фарфоровых статуэток серии «Народности России» П.П. Каменского, представляющая фигурки различных народов, выполненные с максимально возможной этнографической и антропологической точностью, и костюмные комплекты, которые были использованы при разработке серии, хранятся в нашем музее, а отдельные предметы выставлены в постоянной экспозиции. В рамках этнофорума посетителям был предложен лекционный марафон, освещающий различные стороны истории серии «Народности России», освещены вопросы хранения и реставрации фарфора, мастер-класс по росписи фарфора от Императорского фарфорового завода, экскурсия по музейным экспозициям и «музыкальный антракт» от «Петербург-концерта».

В этнофоруме «Россия в узорах. Ткачество» у нас уже был «Специальный гость» - Управление культуры, искусства и туризма администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области. Они привезли к нам своих мастеров вместе с ткацким станком и прялками, и музыкальный коллектив, и мы надеемся на продолжение подобного сотрудничества, так как мероприятие получилось очень ярким и зрелищным. Таким образом, Центр ремесленных традиций Российского этнографического музея становится и площадкой для презентации мастеров из других регионов нашей страны.

Буквально через три дня состоится этнофорум «Россия в узорах. Керамика», после которого мы, уже совместно со Всероссийским историко-этнографическим музеем, приступаем к разработке двух крупных межмузейных мероприятий «России в узорах», посвященных вышивке и набойке. Мероприятия состоятся последовательно на площадках ВИЭМ и РЭМ. Они призваны способствовать освоению, развитию и актуализации народных ремесел на базе музейных исследований и на примерах работы современных мастеров, продемонстрировать актуальность вышивки и набойки, представить варианты использования их в современных изделиях, как в интерьерных, так и в предметах одежды и аксессуарах. В мероприятиях, наряду с научными сотрудниками музеев, примут участие мастера-прикладники, руководители ремесленных школ. Мы ждем большого и яркого праздника!

Также существует план проведения этнофорумов на 2023 г. Разработана уже целая программа лекционной и «курсовой» поддержки этнофорумов «России в узорах». Мы надеемся, что этот цикл станет у нас постояннодействующим, так как музеи России, музеи-члены Ассоциации этнографических музеев, обладают обширнейшими коллекциями и специалистами в самых разных ремесленных традициях народов России и развитие этнофорума «России в узорах» сможет вызывать интерес как у специалистов, так и у самого широкого круга посетителей наших музеев.

5. Еще одно мероприятие нового для нас формата, о котором бы хотелось упомянуть сегодня - это уикенд «Ремесла в моде». Пилотный проект был посвящен ювелирному искусству и обработке кожи – двум видам ремесел, актуальность которых на протяжении столетий не только не уменьшается, но постоянно растет. Ключевым событием первого дня уикенда была презентация выставки «Диалог в Особой кладовой», органично представляющей сочетание «старого» и «нового», демонстрирующей, наравне с традиционными украшениями, работы современных художников-ювелиров, которые используют в своем творчестве не только привычные нам материалы, но и пластик, ткань, бумагу и т.п.

Второй день уикенда был посвящен изделиям из кожи. Кроме авторских лекций от сотрудников музея, у нас состоялись встречи с мастером-кожевенником Валентиной Ивановой, и кутюрье, создателем бренда SHALIONI CREATIVE Алексеем Шаленым. Встреча с мастером, плавно перешедшая в мастер-класс, была записана и впоследствии выложена для просмотра в соцсетях. За две недели запись набрала более 48-ми тысяч просмотров, что так же является хорошим результатом и заставляет, как и история со «Встречей по четвергам», задуматься о постоянных трансляциях и записях мастер-классов и курсов для самых разных аудиторий, и для жителей самых отдаленных регионов нашей страны. В 2023 году мы планируем провести подобный уикенд в наш новый праздник - День народных художественных промыслов.

6. Отдельно хочется сказать несколько слов о взаимодействии с представителями модных индустрий. В качестве уже состоявшейся успешной коллаборации мы можем представить проект FRONT Ольги Михайловской и Евгении Филипповой. В проекте участвуют 20 дизайнеров из России и постсоветского пространства. Дизайнеры-резиденты FRONT знакомились с предметами из собрания Музея, общались с ведущими специалистами по этнографии русского народа, народов Средней Азии и Дальнего Востока. В результате на свет появились новые коллекции одежды. Все предметы производятся в количестве не более 10 экземпляров. В них много ручной работы и уникальной отделки. Цель совместного проекта FRONT и Российского этнографического музея - привлечь внимание к уникальной коллекции музея, продемонстрировать не только красоту, но в первую очередь, современность народного костюма.

Проект продолжается и в настоящее время: всего месяц назад состоялась очередная встреча дизайнеров с коллекциями нашего музея, и мы планируем вместе представить результаты этой работы осенью на Культурном форуме.

Также работа с дизайнерами в подобном формате сама подводит нас к разработке такого направления, как этноартрезиденция. Но это пока – в будущем )

Несколько слов о продвижении проекта: конечно, основная возможность нашего продвижения на данном этапе – это социальные сети, что не всегда дает желаемый эффект, так как, кроме мероприятий Центра ремесленных традиций, Музей имеет очень обширную событийную программу и мероприятия Центра просто «тонут» в ней, да и количество доступных социальных сетей в настоящее время уменьшилось. Значительно увеличила интерес к Центру ремесленных традиций его презентация для СМИ, в результате которой вышли более полутора десятка публикаций и сюжеты на центральных телеканалах (1 канал и НТВ). Также мы собираем базу данных участников наших мероприятий (получая и письменное согласие на рассылку рекламы) и используем почтовые рассылки. После каждой такой целевой рассылки мы видим увеличение продаж билетов или регистраций на наши мероприятия. Исходя из этого опыта, мы планируем перед началом следующего учебного сезона создать в социальной сети отдельную страницу Центра ремесленных традиций и проводить встречи с представителями СМИ на регулярной (возможно – сезонной) основе и при старте крупных проектов Центра.

В заключение я хочу поблагодарить всех за внимание, и сказать, что музей открыт к сотрудничеству и готов обсуждать и самые разные проекты и коллаборации.