

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ

КРАСНОЯРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ
В.И. СУРИКОВА

методическое издание

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

**Опыт реализации молодежных программ
в художественном музее**

Методическое издание «Опыт реализации молодёжных программ в художественном музее» предназначено для специалистов музеев, культурных учреждений и образовательных организаций. Оно ориентировано на кураторов, методистов и организаторов, работающих с подростковой аудиторией 14–22 лет, включая получателей «Пушкинской карты»). Рекомендации помогут систематизировать подходы к созданию доступных, интерактивных программ, повышающих вовлеченность молодежи в искусство и культурное наследие.

Издание делает акцент на опыте работы с новыми форматами после 2020–2021 годов, способствуя вовлечению молодежи как будущего культурного сообщества.

Авторы текста: К.А. Харченко, К.И. Ильченко, А.Е. Синашова, В.Е. Кожемякина

Корректор: О. Р. Смирнова

Дизайн, верстка: А. А. Клещ

Фотограф: Н. Р. Ларионов

© КГБУК «Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова», 2026 г.

Оглавление

Введение.....	4
О работе с подростками.....	5
Проекты для молодежной аудитории в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова.	15
Заключение	53
Список используемой литературы	54

Введение

К 2025 году специфика дополнительного образования в России и в мире претерпела глобальные изменения. Во время пандемии 2020 года образовательные учреждения массово переходили на онлайн-обучение и вынужденно осваивали непривычные формы деятельности, пытаясь поспеть за ускоренной цифровизацией. В течение самоизоляции наблюдался рост различных образовательных и творческих онлайн-продуктов, а после снятия ограничений возникла потребность в новом опыте и непосредственно в личном участии. После пандемии увеличилось количество творческих студий, культурные и образовательные учреждения начали вводить дополнительные направления в свою деятельность. В 2021 году стартовала федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта», которая реализуется для граждан 14–22 лет. С появлением «Пушкинской карты» у культурных институций появилась задача по разработке и проведению программ и мероприятий для данной категории граждан, которые соответствовали бы государственной культурной политике. Эти факторы повлияли на возникновение молодежных программ, в том числе и в музейных пространствах.

В современном нам обществе художественные музеи играют важную роль не только как пространства сохранения культурного наследия, но и как площадки для формирования сообщества и работы с посетителями. Молодёжь и подростковая аудитория — это та целевая группа, которая формирует будущее культурной среды, и её вовлечение в музейные и творческие практики становится приоритетной задачей.

Методические рекомендации «Опыт реализации молодежных программ в художественном музее» разработаны с целью систематизации и передачи успешных подходов в работе с молодыми посетителями. В них отражён практический опыт организации образовательных и творческих проектов, позволяющих сделать музей более доступным, интересным и значимым для молодежи и подростковой аудитории.

Данные рекомендации будут полезны специалистам музеев, культурных учреждений и образовательных организаций, стремящимся повысить эффективность своей работы с молодежью, способствовать развитию их культурного и творческого потенциала, а также формированию устойчивого интереса к искусству.

О работе с подростками

8 сентября 2021 года вышло Постановление правительства Российской Федерации № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры», которое регламентирует порядок работы культурных институций с проектом «Пушкинская карта». Данный проект призван стимулировать культурные институции создавать мероприятия, проекты и программы, которые привлекли бы молодежь к культурному досугу, в том числе и к посещению музеев.

В то же время российская государственная культурная политика охватывает все сферы общественной жизни, многие области гуманитарного знания, социальные науки, а также воспитание и самовоспитание граждан. Главным приоритетом является формирование нравственной, социально-ответственной, самостоятельно мыслящей и творческой личности.

Принято считать, что все эти черты закладываются в подростковом возрасте, когда ребенок претерпевает качественные изменения, связанные с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь¹. Поэтому логично, что государство поставило своей целью через облегчение входа в культурное пространство страны воспитать будущие поколения новых граждан. Однако взаимодействие с данной категорией посетителей может вызывать некоторые трудности.

Прежде чем приступать к разработкам мероприятий и программ, направленных на данную целевую аудиторию, необходимо разобраться, в чем эта целевая аудитория нуждается и как взаимодействует с окружающим миром.

Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет, однако в различных источниках упоминается разграничение его на младший подростковый возраст (10–14 лет) и раннюю юность (15–19 лет)². В первую очередь, подростковый возраст характеризуется как период полового созревания, и всё же многие авторы рассматривают его как период переходный, переломный, критический для становления личности индивида и подготовки его к взрослой жизни. Постепенно у ребенка появляется чувство взрослости как психологический симптом начала подросткового возраста. Д.Б. Эльконин определяет чувство взрослости как «новообразование сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или товарищами), находит образцы

¹ Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии. Издательство «Высшая школа», 1972. 176 с.

² Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Москва: Педагогика, 1989. 560 с.

для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, перестраивает свою деятельность»³.

Для младшего подросткового возраста (10–14 лет) характерно расширение социальной активности и изменения отношений с окружающими. В этот период ребенок вступает в среднюю школу, где увеличивается состав преподавателей, с которыми необходимо выстраивать коммуникацию, формируются отношения со сверстниками, не зависящие от учебной деятельности, образуются различные сообщества, осваиваются нормы социальной жизни и нравственных отношений. Возникает личностная рефлексия, ребенок учится строить интимно-личностные отношения, направленные на познание другого индивида. В старшем подростковом возрасте (14–19 лет) на первый план выходит самоопределение, проявляющееся в самообразовании и формировании системы личностных ценностей. Подросток стремится глубже вникнуть в сферы своих интересов, его деятельность принимает характер самообразования, поиска своего жизненного пути. В эти периоды формируется самосознание: оно характеризуется в потребности осознания себя как личности, своих особенностей и возможностей, а также сходства и различия с другими людьми⁴. В подростковом возрасте возникает стремление к самовыражению, самоутверждению, самовоспитанию, к формированию положительных качеств и преодолению отрицательных. Подросток постепенно переходит от оценки, данной ему взрослыми, к самостоятельной оценке себя.

Основополагающее место в психическом развитии подростков занимает общественно полезная, социально одобряемая и признаваемая деятельность. Она может проявляться в учебно-познавательном плане, организационно-общественном, художественно-творческом, спортивном и т.д. Главным здесь становится ощущение подростком значимости данной деятельности. Мотивом же является проявление личной самостоятельности, ответственности и включенности в общество, стремление занять определенную социальную позицию⁵.

Многие исследователи рассматривают подростковый возраст как период кризисов. Отмечается нестабильность в психическом состоянии подростков и

³ Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 224 с.

⁴ Неустроева О.В. Психологическая характеристика подросткового возраста в концепциях Д.Б. Эльконина и Д.И. Фельдштейна // European research, 2015. № 6 (7), С. 64–66.

⁵ Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков. М.: Педагогика, 1982. 224 с.

отход от конформности. Они проявляются в трудностях воспитания, эмоциональной неустойчивости, некоторой конфликтности. Однако одновременно с негативными проявлениями возникает чувство индивидуальности⁶. Подросток находится в особом состоянии, которое обуславливается его нахождением между детским миром и взрослым. С одной стороны, он чувствует, что к детскому миру он больше не принадлежит, но и во взрослый мир в силу возраста и отсутствия жизненного опыта он не может войти. Это состояние вызывает у подростка когнитивный дисбаланс, чувство неопределенности, что может проявляться в разного рода агрессии и бунты против авторитетов⁷.

Есть еще одно объяснение кризисов в подростковом возрасте. Так как данный период — это этап становления социальных позиций, то подросток ищет свое место в обществе. Однако часто его ожидания завышены, и он не соотносит их с возможностями, которыми обладает. Из-за этого несоответствия желаний действительности подросток вступает в конфликты с окружающими и испытывает чувство раздражения и неудовлетворенности⁸.

Из этого можно сделать вывод, что в подростковом возрасте самоопределение и самосознание формируются через обращение к новой информации, опробование себя в новых ролях и через социальную активность. В подростковом возрасте индивид начинает постепенно включаться в общество, выстраивать отношения уже не только с родителями, но и со сверстниками, преподавателями и наставниками и с социумом в целом.

Одной из основных потребностей подростка является коммуникация с социальной средой. К началу подросткового возраста человек, как правило, уже имеет базовые компетенции в разговорном и социальном компоненте общения, однако они все еще требуют развития. На успешность их развития могут оказывать огромное количество различных факторов.

Подростковая коммуникация разделяется на две крупные сферы — взаимодействие со сверстниками и взаимодействие со взрослыми. В первую сферу входят одноклассники, друзья, братья, сестры вне зависимости от фактического возраста, но попадающие в промежуток подросткового

⁶ Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста / пер. с англ. Е.И. Николаевой, 12-е изд. М. [и др.]: Питер, 2010.

⁷ Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева и Е.Ю. Патяевой. М.: Смысл, 2001. 572 с.

⁸ Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 224 с.

возраста. В данной сфере подросток сталкивается со сложностью общения с равными себе. В этой среде он может найти себе пример для подражания и получить необходимую ему оценку собственных качеств и умений. Что касается общения со взрослыми (родителями и преподавателями), подросток стремится обладать теми же правами и возможностями. Он хочет, чтобы с ним общались на равных, но взрослые не готовы воспринимать его таковым⁹. Поэтому возникает конфликт. Подобные психологические особенности обозначаются как «подростковый комплекс». В него входят такие проявления, как чувствительность к оценке своей внешности и действий от посторонних людей, запелляционные суждения в адрес окружающих, противоречия в отношениях: внимательность уживается с черствостью, застенчивость с развязностью, желание быть признанным с показной независимостью, борьба с авторитетами с вознесением в идеал какого-либо примера для подражания, требование прав с отрицанием обязанностей¹⁰. Отмечается также стремление к самостоятельности, где отвергаются как контроль, так и помощь. У этого у подростка возникает чувство одиночества, которое он воспринимает как отсутствие понимания и отверженность. Он чувствует себя неуверенным и незащищенным перед окружающими. Это накладывает на стремление почувствовать себя уникальным, независимым и неповторимым, побуждает подростка намеренно обособливаться от окружающих, что обостряет чувство одиночества.

При этом подросток ищет поддержки со стороны родителей, но когда в силу обстоятельств не встречает ее, он отдаляется и начинает искать поддержку во вне — в друзьях, наставниках и т.д. Появляется потребность в референтной группе, значимой для подростка группы, чьи взгляды он принимает и переносит на свою деятельность. При этом поиск референтной группы является психологическим механизмом, связанным с социальной мимикрией. Желание слиться с коллективом, соответствовать ему и ничем не выделяться отвечает потребностям социальной и эмоциональной безопасности¹¹. Такая группа влияет на взгляды подростка больше, чем родители. Она является для него авторитетом и влияет на коммуникацию и отношения в обществе, и именно эта группа будет пространством, где подросток станет самоутверждаться.

⁹ Саврасова С.В. Коммуникативная компетентность подростков // Вестник науки и образования, 2020. №24 (102) Часть 3. С. 106–108

¹⁰ Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Под редакцией Д.И. Фельдштейна, 2-е изд. М.: Издательство «Институт практической психологии», 1997. 416 с.

¹¹ Аверкиева Т.А., Швецова Е.В.. Одиночество в подростковом возрасте // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016. №1–4, С. 121–125.

Помимо перечисленных особенностей подросткового возраста необходимо отметить и поведенческие реакции¹², характерные для подростков и оказывающие влияние на их взаимодействие с окружающим миром:

- Реакция оппозиции или протеста — противопоставление своего поведения и взглядов общепринятому или требуемому. Часто проявляется в браваде, в сквернословии, в мелком хулиганстве и в бессмысленных поступках.
- Реакция отказа выражается в отклонении от первоначальной модели поведения: нарушение коммуникации с семьей, отказ от привычных дел, отказ от выполнения обязанностей (домашних или учебных) и т.д. Может возникнуть в силу психологической незрелости, невротичности и т.п.
- Реакция имитации — подражание значимому взрослому, чаще всего тому, кто импонирует подростку тем или иным качеством, соответствующим его идеалам. Прежде всего в этой персоне подросток ищет ощущение силы и уверенности. Зачастую реакция имитации характерна для подростков, находящихся в асоциальной среде.
- Реакция гиперкомпенсации — стремление подростка восполнить свои недостатки и несостоятельность в одной области успехами в другой. Например, неудачи в учебе часто компенсируются успехами в физической деятельности. Или неудачи в коммуникации компенсируются успехами в сфере, связанной в какой-то мере с эскапизмом — творчеством или погружением в свое хобби. Данную реакцию сложно сопоставить с позицией в коммуникации, однако она также влияет на способность к коммуникации подростка. К примеру, ему будет сложнее взаимодействовать с представителями сферы, где у него возникают затруднения, чем с теми, кто входит в круг его успешной деятельности.
- Реакция эмансипации — стремление подростка выйти из-под опеки взрослых, стать равным партнером по коммуникации.
- Реакция увлечения (хобби) — полное погружение в свои увлечения или хобби, с целью выделиться из толпы, презентовать себя, поднять свою самооценку через успех в выбранной деятельности, стремлении к лидерству. Отмечается глубокий интерес к выбранной деятельности, попытки в нее углубиться, попробовать себя в смежных областях. Можно предположить, что, находясь в контексте сферы своих увлечений, подросток находит и комфортное пространство взаимодействия.

¹² Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. М., 1994. С. 26–34.

- Реакция группирования — стремление подростка найти референтную группу для взаимодействия, а также социальной и эмоциональной безопасности.

Одним из важнейших инструментов для взаимодействия с окружающим миром в подростковом возрасте является рефлексия. Рефлексия определяется как «механизм опосредованного самопознания, активного личностного переосмысления своего индивидуального самосознания, с помощью которого обеспечивается самосовершенствование личности, успешность ее деятельности и общения»¹³. Суть рефлексии заключается в переосмыслении жизненного опыта и различных переживаний, в оценивании собственного и чужого отношения к различным сферам деятельности человека, переживания и осмысления прошлого и проектирования будущего. Рефлексия также является огромной внутренней работой, которая проводится внутри индивида. Подростки, испытывающие трудности в общении, могут использовать рефлексию как средство для выстраивания коммуникации, социальной мимикрии, а также собственной самооценки¹⁴. При этом логично предположить, что рефлексия также влияет и на подростковые реакции, исходя из их характеристик.

На потребности подростков также влияет «познавательный интерес». В современных исследованиях под данным понятием подразумевается «интегративное качество личности, включающие психические, эмоциональные, волевые и мыслительные процессы, определяющие ее направленность и способствующие ее эстетическому и духовному развитию»¹⁵. Зачастую познавательный интерес подростка связан с реакцией гиперкомпенсации и реакцией увлечения и включает в себя три стадии: потребительскую, познавательно-исследовательскую, деятельностную¹⁶. Потребительская стадия — стадия зарождения интереса. Чаще всего это яркий аудиовизуальный сигнал какого-либо предмета (например, из области музыки, литературы, кинематографа и т.д.), который начинает процесс ассоциирования со знакомыми подростку жизненными образами, чувствами

¹³ Воронина А.А. Рефлексия в процессе профессионального самоопределения подростков // Международный научно-исследовательский журнал, 2013. № 4–3 (11). С. 13–15.

¹⁴ Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 224 с.

¹⁵ Овчинникова А.Ж., Юсупова Е.Л. Формирование познавательного интереса подростков к эстраднему музыкальному искусству // Вестник Череповецкого государственного университета, 2020. №4 (97). С. 243–250.

¹⁶ Солдатова О.М. Типология музыкального интереса. Педагогическое мастерство и педагогическая технология // Академия социального управления, 2015. № 2 (4). С. 41–45.

и переживаниями (не всегда положительными). Подросток начинает искать похожие произведения, вызывающие или объясняющие яркие чувства, которые он испытывает. Обращение к подобным произведениям становится для него привычным и постепенно формирует индивидуальный вкус. Далее подросток может вступить в следующую стадию — познавательно-исследовательскую. Данная стадия подразумевает активизацию волевого и познавательного компонентов, которые формируют сумму знаний о предмете интереса подростка и расширяют их. То есть, чем больше подростка интересует предмет, тем больше он хочет знать о нем и о связанных с ним фактах. В процессе изучения подросток может прийти к деятельностной стадии — построить деятельность в рамках предмета своего интереса. Эта занятость может быть связана с созданием (например, написать рассказ или нарисовать картину), что позволяет выстраивать различного рода взаимодействия на основе информации о предмете своего интереса (например, создание сообщества по интересам).

Соответственно, исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие факторы, которые необходимо учитывать при взаимодействии с подростковой аудиторией:

- сепарация от родителей и протест против авторитетов, которые не соответствуют формирующимся идеалам подростка, и, как следствие, возникновение конфликтных ситуаций;
- стремление к выстраиванию равных межличностных коммуникативных отношений со взрослыми и сверстниками;
- ориентация коммуникации, в первую очередь, на сверстников, нежели на взрослых;
- стремление к идеалу в определенной области человеческой деятельности;
- потребность к действию и желание самоутвердиться;
- противоречие между большим количеством желаний и ограниченностью возможностей;
- потребность в профориентации, примерка подростком различных социальных и профессиональных ролей.

Соответственно, для разработки и продвижения проектов для подростков необходимо решить следующие задачи:

1. Создать комфортное и безопасное коммуникативное пространство, в котором подросток не будет ощущать давления авторитета.
2. Сформировать сообщество по интересам, где подросток получит возможность удовлетворить свою потребность в референтной группе, а также продемонстрировать знания и навыки касательно своего увлечения и хобби.

3. Создать ситуации, где подросток может проявить себя и свою индивидуальность, примерить различные роли.

Так как современный подросток большую часть своего времени проводит в цифровом пространстве и испытывает сложности с взаимодействием в материальном мире, то возникает необходимость в таком пространстве, которое бы удовлетворяло бы познавательный интерес и учитывало бы подростковые психологические реакции. Такими пространствами могут служить культурные институции.

С точки зрения как глобального взаимодействия с миром, так и личностного, человек в современном мире может общаться не только с собеседником, которого он видит лично и общается в режиме реального времени (устно или письменно), но и с деятелями культуры и искусства, историческими событиями или определенными явлениями через продукты и произведения мировой культуры.

Так, литературоведы А. Ричардс и Г. Рид признают одной из важнейших особенностей искусства и культуры способность устанавливать связи и контакты как между несколькими индивидами, так и между более обширными категориями: поколениями, народами, историческими событиями и т.д.¹⁷. Искусство не только перерабатывает и создает информацию в различных видах, но и передает ее наиболее эффективным способом. При этом обеспечивается обширная сеть взаимодействий как социальных, так и эмоциональных. Познавательная функция проявляется через восприятие искусства как исторически сложившуюся систему знаков и символов, через которую человечество фиксирует, сохраняет и воспроизводит научные и духовно-эстетические достижения. Дешифровка этой знаковой системы является точкой пересечения интересов многих людей и поводом для дискуссий и создания разнообразных связей. Таким образом, искусство способно объединять не только отдельных людей, но и исторические эпохи, философские и религиозные концепции и т.п. Одним из наиболее приспособленных пространств, где подросток может взаимодействовать и выстраивать связь как с пространством культуры и произведениями искусства, так и с другими индивидами, является пространство художественного музея¹⁸. Музейное пространство наполнено огромным количеством коммуникативных текстов — аудиовизуальных, письменных, речевых. Подросток в музейном пространстве должен

¹⁷ Read H. Education through Art. London: Faber and Faber, 1946. 320 p.

¹⁸ Харченко К.А. Коммуникативные опыты в музейном пространстве // Современная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. ст. По матер. LXXXVII междунар. науч.-практ. конф. No 10(84). Новосибирск: СибАК, 2024. С. 116–120.

взаимодействовать как с произведениями искусства, так и с окружающими его людьми и пространством музея — указателями, экспликациями, этикетажом, аудиогидом и др.). Этот принцип является основой музейной педагогики, направленной на всестороннее духовное развитие личности¹⁹. Музейный педагог должен обладать компетенциями, позволяющими быть медиатором, который выстраивает коммуникацию одновременно со зрителем, с самим произведением искусства и общее взаимодействие между ними. Методы построения коммуникации между произведением и зрителем будут различаться от посетителя к посетителю. В качестве музейного педагога могут выступать экскурсоводы, арт-педагоги и лекторы музейно-образовательных программ.

Одной из наиболее успешных методик по вовлечению подростков в музейное пространство и во взаимодействие с произведением искусства является методика фасилитированной (свободной) дискуссии. Она получила распространение как альтернатива классической экскурсии, где зритель не просто пассивно слушает экскурсовода, а активно вовлечен в общение с произведением искусства. Цель фасилитированной дискуссии состоит в том, чтобы показать зрителю, что его личный опыт реальной жизни может участвовать в восприятии изобразительного искусства, включаясь в образный строй художественного произведения²⁰.

При проектировании программ для подростков в художественном музее необходимо учитывать их возрастные особенности и реакции. Принимая во внимание реакцию отказа и протеста, подросток может отторгнуть устоявшийся авторитет классической культуры и искусства. Но так как подросток в любом случае находится в культурном пространстве и зачастую его реакция увлечения связана с объектом современной культуры, то кажется справедливым в формировании метода делать упор именно на данную сферу. В 2025 году Красноярским художественным музеем им. В.И. Сурикова и агентством LAMA MEDIA было проведено исследование молодёжной аудитории и их активности в социальных сетях для поиска новых способов взаимодействия музея и молодых людей. В опросе, который лежал в основе исследования, принимали участие учащиеся высшего учебного заведения от 18 до 22 лет. На все вопросы ответили 290 респондентов. По результатам

¹⁹ Столяров Б.А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея: учебное пособие для музейных педагогов и студентов гуманитарных художественных вузов. СПб.: ГРМ, 2013. 316 с.

²⁰ Иевлева Н.В., Потапова М.В. Работа со студенческой аудиторией в художественном музее по методике свободной (фасилицированной) дискуссии: Методическое пособие. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2016. 38 с.

ответов на вопрос «Что вы обычно ищете/любите в контенте?», три основных типа контента, к которым обращается молодежь в социальных сетях, стали развлечения (в частности, юмор и мемы), обучение и саморазвитие и мода и эстетика. Соответственно, для привлечения молодежной аудитории необходимо опираться на данные типы контента. Трудность состоит в том, что музеям сложно выделяться контентом в нише юмора, так как контент в социальных сетях музея предполагает длительный процесс согласования и ограничивается официальной и образовательной информацией. В остальных случаях представляется возможность работы с образовательным и эстетическим контентом, который включен в позиционирование музея.

При этом возникает вопрос о способах распространения информации о событиях и программах музея. Опрос в рамках исследования показал, что интересы молодой аудитории сильно сегментированы и разрозненны, поэтому довольно трудно попасть в круг их интересов. О новых программах и мероприятиях они узнают через друзей и знакомых, а также через рекомендации. Затрудняется все еще и за счет постоянно меняющихся алгоритмов рекомендаций социальных сетей. Часто молодые люди обращаются к каналам и группам, посвященным жизни города и местным сообществам, а также к людям, обзоревающим мероприятия.

С опытом проектирования молодежных программ на площадке Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова, основанных на результатах исследований работы с молодежью, можно ознакомиться в следующем параграфе.

Проекты для молодежной аудитории в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова

В 2021 году в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова в рамках развития просветительской деятельности был создан проект «Творческая лаборатория «АРТ.Точка»», выигравший грант в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» от Фонда Михаила Прохорова. Планируемым результатом работы творческой лаборатории было создание пространства в музее, где у посетителей будет возможность совместно с сотрудниками продумывать содержание новых событий и мероприятий для города, а также конструировать собственные образовательные онлайн-продукты. Целью проекта являлась организация места для посетителей, интересующихся искусством в целом, и деятельностью музеев в частности, а также имеющих потребность в самореализации через разработку собственных онлайн-проектов и событий.

Творческая Лаборатория создавалась в первую очередь для школьников и студентов. На тот момент эта аудитория была мало представлена среди посетителей. Но ситуация изменилась: современные тенденции в образовании направлены на всестороннее развитие личности.

1 сезон

1 сезон Лаборатории в 2021 году был создан в ответ на запрос профориентации у современных школьников. Была разработана образовательная программа по 4 основным направлениям, связанным с созданием проекта в сфере культуры: продюсирование, съемка и монтаж видео, дизайн и продвижение.

Привлечение участников проводилось путем работы с социальными сетями и взаимодействием с общеобразовательными учреждениями, детским домом, художественными школами и арт-студиями. Результатом работы стало создание участниками собственных проектов, которые были реализованы и поддержаны.

Каждое направление содержало в себе два занятия — в лекционном и семинарском формате. На лекционных занятиях участники разбирали теоретические аспекты направления, на семинарах — непосредственную работу над проектами участников в рамках направления.

Программа включала теоретические занятия по следующим темам:

- Направление «Продвижение». На двух занятиях педагог с участниками разбирали, как изучить конкурентную среду, создать грамотный TOV (Tone of voice), составить контент-план для социальных сетей и написать пресс-релиз и анонс для социальных сетей.

- В направлении «Видео» разбирали основные приемы съемки и монтажа видео, обсуждали минимальный набор оборудования для съемки, а также планирование съемочного процесса.

- Направление «Дизайн» включало следующие темы:

- как создать грамотный и привлекательный дизайн,
- основные составляющие запоминающегося дизайна,
- определение цветовой символики,
- разбор бесплатных инструментов для работы.

- Направление «Продюсирование» было посвящено тому, как создать актуальное мероприятие, установить целевую аудиторию, создать план реализации, найти партнеров и финансовую поддержку.

На лекционных занятиях участники получали домашние задания, которые разбирали на семинарах. Однако несмотря на то что проект был очень амбициозен, многие из участников не справились с нагрузкой. Занятия творческой лаборатории проходили в будние дни, и помимо занятости в школе и внешкольной деятельности, участникам-подросткам добавился дополнительный труд. В итоге до финала дошли две группы участников из пяти, которые защитили и реализовали свои проекты на базе музея.

Первый проект «Как понять ребенка» был направлен на взаимодействие родителей и детей. В результате было создано мероприятие «Лето. Творчество. Семья»²¹. Мероприятие состояло из двух частей: мастер-класс для детей и практическое занятие с психологом для родителей. Пока дети рисовали, их родители разбирались, как управлять раздражением и злостью, контролировать настроение и как научить ребенка справляться со стрессом и травмирующими психику событиями²². Мероприятие получило большой положительный отклик от посетителей, доказывая актуальность подобных событий в культурных учреждениях.

Второй проект «Цвет папоротника» представлял собой городской фестиваль славянской культуры, в который входили бы выставка лэнд-арта, городские квесты, мастер-классы. В итоге мероприятие было проведено в сокращенном формате на базе музея²³. В него входили мастер-класс «Ароматическое саше», где посетители мероприятия вышивали мешочки со славянскими орнаментами и заполняли ароматической солью, мастер-класс

²¹ Мероприятие «Лето. Творчество. Семья» в Красноярском художественном музее [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_11887

²² Мероприятие «Лето. Творчество. Семья» в Красноярском художественном музее. Отчет [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_11944

²³ Мероприятие «Цвет папоротника» в Красноярском художественном музее [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_11956

по печатной графике с растительными мотивами, чтение сказок²⁴. Учитывая недостатки формата, в котором прошел 1 сезон творческой лаборатории «АРТ.Точка», организаторы приняли решение изменить структуру и взять ориентир на взаимосвязь классического искусства с современностью.

2 сезон

Второй сезон творческой лаборатории «АРТ.Точка» получил название «Мастерская исследований» и был посвящен связи настоящего с искусством прошлого.

Связь классического искусства с современностью — это живой диалог между прошлым и настоящим, который отражает неизменную ценность художественного наследия и его влияние на современное мышление и культуру. Классическое искусство, созданное великими мастерами разных эпох, служит фундаментом для понимания базовых эстетических принципов, тем и техник, которые остаются актуальными по сегодняшний день и вступают в диалог с современностью. В глобальном плане второй сезон должен был дать участникам понимание того, почему человеку необходимо искусство, зачем существуют музеи и как произведение классического искусства может быть полезным в наше время. При этом делался упор на произведения из коллекции красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова. Анализ этой связи помогает сохранить преемственность истории искусства, одновременно обогащая наше восприятие мира и открывая новые горизонты творчества.

Участники набирались по заполнению мотивационной анкеты, занятия проходили бесплатно. Второй сезон включал в себя 9 лекционных занятий и защиту проектов. Лекции строились по следующему плану:

- общая характеристика периода,
- хронология (включает в себя самые значимые события и изобретения),
- ключевые произведения искусства периода,
- обсуждение произведения из музейной коллекции, связанное с периодом истории искусства в контексте лекции в формате фасилитированной дискуссии.

Программа занятий опиралась на тезисы:

- Вводное занятие:
 - почему человеку необходимо искусство,
 - зачем нам музеи,

²⁴ Мероприятие «Цвет папоротника» в Красноярском художественном музее. Отчет. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_12095

- как произведение классического искусства может быть значимым и полезным в наше время,

- план курса.

- Древний мир:

- краткий обзор первобытного искусства: какие проблемы были у древних людей и какое искусство они создавали;

- обзор стран и народов Древнего мира, их различий и сходств (Египет, Шумерская цивилизация, Древняя Греция, Древний Рим);

- основные произведения периода: скульптура «Венера Виллендорфская», настенные росписи пещеры Альтамира, Стоунхендж, пирамида Хефрена, Великий Сфинкс, скульптура «Шеду», Парфенон, «Дискобол» Мирона, «Венера Милосская», Римский Пантеон («Храм всех богов»), амфитеатр «Коллизей»;

- произведение из коллекции музея: В. Ф. Капелько «Знамена Древних Курыкан» (1987 г.).

- Средние века:

- что общего у искусства Средневековья и 21 века;

- как установление христианства как всеобщей европейской религии, крестовые походы и развитие торговли повлияло на искусство;

- основные произведения: Собор Святой Софии в Константинополе, Собор Парижской Богоматери в Париже; «Троица» Андрея Рублева;

- произведение из коллекции музея: икона «Грозный воевода небесных сил Архистратиг Михаил» (18 век).

- Эпоха Возрождения:

- какой идеал человека и искусства в эпоху Ренессанса;

- как развитие светского общества оттеснило религиозное искусство;

- основные произведения периода: Микеланджело Буонаротти «Давид» и «Сотворение Адама», Донателло «Давид» и «Кающаяся Мария Магдалина», Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна», Леонардо да Винчи «Джоконда», Ян Ван Эйк «Портрет четы Арнольфини», Питер Брейгель-старший «Охотники на снегу», Альбрехт Дюрер «Автопортрет в одежде, отделанной мехом»;

- произведение из коллекции музея: Е.Б. Романова «Рома в шестнадцать лет» (1985 г.).

- Новое время:

- как научные открытия 17 века изменили искусство;

- как первые революции и европейские войны меняли взгляды художников;

- расцвет академической живописи;

- основные произведения периода: дворцово-парковый ансамбль «Версаль», Джованни Лоренцо Бернини «Похищение Прозерпины»; Рембрант ван Рейн «Ночной дозор»; Диего Веласкес «Менины», Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»;

- произведения из коллекции музея: М.М. Зеленский «Апостол Петр поражает смертью Анания и жену его, Сапфиру, за ложь» (1865 г.), М.К. Башкирцева «Портрет старушки. Мадам По» (1880 г.).

- Эпоха Просвещения:

- почему идеи эпохи Просвещения актуальны сейчас;

- как идеология равенства и долга отразилась в искусстве;

- обзор направлений: рококо, классицизм, сентиментализм;

- основные произведения периода: Жак Луи Давид «Клятва Горациев», Жан Оноре Фрагонар «Качели», дворец Сан-Суси, церковь Святой Женевьевы в Париже;

- произведения из коллекции музея: неизвестный художник «Портрет императрицы Екатерины II» (18 в.), неизвестный художник «Портрет молодой дамы с собачкой» (1805 г.).

- 19 век:

- как город изменил общество и искусство;

- как фотография изменила живопись;

- обзор направлений: неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм;

- основные произведения периода: Триумфальная арка в Париже, Антонио Канова «Амур и Психея», Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ», Густав Курбе «Дробильщики камня», Клод Моне «Впечатление. Восход солнца», Карл Брюллов «Последний день Помпеи», Илья Репин «Бурлаки на Волге», Алексей Саврасов «Грачи прилетели»;

- произведение из коллекции музея: А.А. Красносельский «Бабушкины сказки» (1866 г.).

- 20 век:

- почему так много разных направлений в искусстве 20 века;

- от реализма к абстракции и обратно;

- как из модернизма появился авангард;

- обзор направлений: модерн, абстракционизм, конструктивизм, кубизм, сюрреализм, поп-арт;

- основные произведения периода: Казимир Малевич «Супрематическая композиция», Джексон Поллок «Номер 17А», Ле Корбюзье «Марсельский блок», Пабло Пикассо «Столик в кафе», Сальвадор Дали «Постоянство памяти», Энди Уорхол «Банка супа Кэмбелл»;

- произведение из коллекции музея: К.С. Малевич «Дама, играющая на рояле» (ок. 1914 г.).

- **21 век:**

- какие темы важны для современных художников;
- как глобализация и средства массовой информации влияют на искусство;
- что такое постмодерн и метамодерн в искусстве;
- основные произведения периода: Джеффри Кунс «Balloon Venus Lespigue (Red)», Дэмиант Херст «Сонная весна», Маурицио Каттелан «Комедиант», Такаси Мураками «Кайкай и Кики», Ай Вейвей «Семена подсолнечника», Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», Покрас Лампас «Супрематический крест»;
- произведение из коллекции музея: В.И. Суриков «Милосердный самарянин» (1867 г.).

По окончании курса участникам было предложено защитить свои исследовательские проекты в формате разбора одного произведения искусства в контексте искусствоведческого анализа и актуальности его в современном мире.

3 сезон

После анализа потребности целевой аудитории было принято решение посвятить 3 сезон творческой лаборатории теме поп-культуры. Программа данного сезона разрабатывалась в соответствии с критериями Пушкинской карты на момент 2023 года.

Большинство современных подростков знакомятся с теми или иными культурными артефактами посредством популярной культуры. Под популярной культурой подразумевается способность культурных феноменов выступать в качестве сложных, элитарных, в то же время популярных, широко распространенных²⁵. В качестве базовой характеристики популярной культуры считается ориентация на массовое производство и распространение, но при этом обретение популярности и известности «естественным» путем за счет интересного сюжета, актуальной темы, реалистичности и т.п. Несмотря на то что термин «поп-культура» в культурологии и социологии имеет зачастую негативную окраску, он

²⁵ Троцук И.В. Поп-культура как фактор социализации: возможности эмпирического анализа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. — 2010. №1. С. 96-107.

содержит в себе множество признаков, которые могут положительно повлиять на социальное и культурное развитие в подростковом возрасте²⁶. Во-первых, популярная культура содержит в себе черты мифологического мышления. С одной стороны, ее образы связаны с классическими архетипами и основами человеческой психологии, с другой — эти архетипы представляются в современной и актуальной форме²⁷, с которой подросток может себя сопоставить. Во-вторых, популярная культура основана на актуальной культуре и ее артефакты строятся таким образом, чтобы быть понятным любому индивиду. Соответственно, популярная культура в том числе транслирует общечеловеческие ценности и варианты социального поведения. Коммуникативные ситуации, отраженные в популярной культуре, представляют собой огромную базу знаковых систем и рефлексии опыта создателей произведений²⁸. Знакомясь с подобными произведениями, подросток обращается к этому опыту, проживает множество ситуаций, находит решения различных задач и проблем. Так как большая часть произведений популярной культуры основана на актуальных темах, подросткам проще ассоциировать себя с современными персонажами и представителями популярной культуры. Таким образом, через изучение и анализ поп-культурных сюжетов подросток учится решать различные стандартные и нестандартные задачи в различных сферах человеческой деятельности. В то же время, если в процессе взаимодействия с другим человеком подросток приведет пример из произведения популярной культуры, находящейся на стыке с классической культурой, вероятность того, что коммуникация состоится, будет больше. В-третьих, сама структура популярной культуры может способствовать развитию социальных навыков и кругозора подростка. Современная популярная культура строится на разнообразных отсылках, оммажах, аллегориях к процессам, происходящим в социуме, к мировой истории и культуре, к научно-техническому процессу, а также к произведениям искусства. Соответственно, изучая эти процессы на примере произведений поп-культуры, учащийся активно изучает окружающий мир и взаимодействует с ним.

²⁶ Харченко К.А. Перспективы развития функциональной грамотности у школьников средствами популярной культуры. // Учитель нового века: взгляд молодого исследователя: материалы XI Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Саранск, 2023. С. 461–464.

²⁷ Иванов А.Г. Социальная мифология в пространстве повседневности и масс-медиа // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, 2018. №1. С. 5-15.

²⁸ Барт Р. Из книги «Мифологии» // Избранные работы: Семиотика: Поэтика: пер. с фр. / под ред. Г. К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. С. 72–164.

Обращение к популярной культуре связано и с подростковой реакцией группирования. С одной стороны, подростку необходимо чувствовать свою уникальность, с другой — находиться в референтной группе. Подросток выстраивает свой индивидуальный образ, который зачастую опирается на определенные символы, и он берет их из популярной культуры.

Таким образом, изучение, разбор и анализ произведений искусства и культуры, являющихся частью популярной культуры на базе художественного музея как пространства всевозможных текстов, стало основой 3 сезона творческой лаборатории «АРТ.Точка».

Курс включал в себя 7 теоретических встреч и итоговое занятие. План курса опирался на следующие тезисы для разбора с участниками:

- **Вводное занятие. О поп-культуре:**

- почему «популярная культура» — всегда про творчество,
- что такое «элитарная», «массовая» и «популярная» культуры и где между ними грань,
- как поп-культура формирует наш вкус,
- зачем мы обращаемся к артефактам поп-культуры.

- **Поп-культурное кино:**

- как выстраивалась голливудская система кинопроизводства и как она повлияла на поп-культуру,
- что такое «культовое кино»,
- у каких фильмов больше шансов остаться в поп-культуре,
- что такое «франшиза», как они появляются и почему часто вредят кинематографу.

- **Анимация и поп-культура. Часть 1. Западноевропейская анимация:**

- как создавались культовые персонажи,
- как личность и мотивация аниматора влияет на его произведение,
- в чем разница между «взрослой» и «детской» анимацией,
- как соприкасаются «авторская» и «коммерческая» анимация.

- **Анимация и поп-культура. Часть 2. Восточная анимация:**

- почему восточная анимация вытесняет западную,
- как аниме стало международным феноменом,
- почему жанр в японской анимации имеет первостепенную важность,
- как анимация становится субкультурой;

- **Музыка в поп-культуре. Часть 1:**

- как музыка может отражать периоды истории,
- почему музыка — самое доступное из всех видов искусств,

связи с отсутствием спроса у аудитории. При этом отдельные занятия курса проводились в качестве выездных мероприятий в детских летних лагерях.

4 сезон

4 сезон творческой лаборатории сосредоточился непосредственно на позиционировании личностей великих художников через свои визуальные образы, а также на моде и дизайне в целом. Сезон получил название «Мода. Дизайн. Художники». Изучение истории моды и дизайна помогает подросткам лучше понимать культурные, социальные и бытовые процессы, которые происходили в разные эпохи. Это способствует развитию критического мышления и эстетического вкуса, а также расширяет кругозор и помогает осознанно подходить к выбору собственного стиля. Главными задачами курса стали:

- анализ того, как мода отражает изменения в обществе, политике и экономике,
- понимание того, как исторический контекст помогает отличать тенденции от устойчивых культурных тенденций,
- формирование личного стиля на знании истории моды и дизайна, которое позволяет осознанно выбирать одежду и предметы дизайна, а не просто соответствовать текущим тенденциям,
- знакомство с выдающимися личностями, вдохновляющими движениями и культурными ценностями разных эпох.

Курс включал в себя 7 теоретических встреч и итоговое занятие. План курса опирался на следующие тезисы для разбора с участниками:

- **Вводное занятие:**
 - что такое искусство и для чего художники этим занимаются,
 - сходства и отличия моды и искусства,
 - как мода транслирует идеи и убеждения, циркулирующие в обществе,
 - как дизайн меняет нашу повседневную жизнь.
- **Художники прошлого:**
 - анализ репрезентации художников по автопортретам: Альбрехт Дюрер, Рембрант ван Рейн, Уильям Хогарт, Винсент Ван Гог,
 - как появился образ художника в берете и с палитрой, кто за этим стоит.
- **Как художник создает свой стиль: от Сальвадора Дали до Покраса Лампаса:**
 - что такое имидж и личный брэнд,

- разбор визуальных образов художников: Сальвадор Дали, Фрида Кало, Ив Кляйн, Энди Уорхол, Яёи Кусاما, Такаси Мураками, Саша Фролова, Бэнкси,

- как творчество художника связано с его имиджем.

- **Мода в историческом срезе:**

- что такое мода,

- как мода связана с капитализмом,

- основные категории в моде,

- что такое ДНК бренда,

- как технологии меняют моду.

- **Коллаборации моды и искусства:**

- как в моде искать отсылки на искусство,

- что такое коллаборация,

- разбор знаменитых коллабораций: Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали, Пит Мондриан и Ив Сен Лоран, Мадлен Вионее и античное искусство, Кристиан Диор и Клод Моне, Александр Маккуин и Джексон Поллок, Джанни Версаче и Энди Уорхол, Луи Виттон и Такаси Мураками, Луи Виттон и Яёи Кусاما, Густав Климт и Александр МакКуин, Иероним Босх и Пьерпаоло Пиччоли, Dolce and Gabbana и Питер Пауль Рубенс, Луи Виттон и Джефф Кунс.

- **Дизайн и время. Часть 1:**

- почему дизайн и искусство разные, но взаимосвязанные понятия,

- какие различия между дизайном и искусством,

- как социальные потрясения влияют на дизайн,

- в чем разница между арт-дизайном и промышленным дизайном,

- когда зародился дизайн в современном понимании.

- **Дизайн и время. Часть 2:**

- разбор основных достижений в дизайне 2-й половины 20 века: с 50-х годов до нашего времени,

- определение основных тенденций и отличительных особенностей периодов,

- выделение самых знаковых произведений, а также их авторов.

- **Итоговое занятие**

На итоговом занятии участникам было предложено выбрать любимого дизайнера и разобрать ДНК его бренда: визуальный стиль, идеология, ценности.

В 4-м сезоне творческой лаборатории удалось успешно реализовать ключевые цели, сосредоточившись на позиционировании выдающихся

художников через их визуальные образы, а также на истории моды и дизайна как инструментах понимания культурных процессов. Курс способствовал глубокому погружению подростков в анализ социальных, политических и экономических изменений через призму моды, что развило их критическое мышление и эстетический вкус. Участники разобрали, как мода фиксирует трансформации в политике, экономике и культуре разных эпох, что позволило им различать кратковременные тенденции от устойчивых культурных паттернов. Особый акцент на визуальных образах художников (например, через их стиль, влияние на моду и дизайн) вдохновил участников на понимание культурных ценностей эпох, расширив кругозор и мотивировав к самостоятельному творчеству.

Сезон способствовал расширению культурного горизонта подростков, их вовлеченности в осмысленное потребление моды и дизайна, а также подготовке к будущим проектам лаборатории. Важным итогом стало формирование сообщества, где участники не только анализировали историю, но и применяли знания для личного позиционирования.

6 сезон

6 сезон Творческой лаборатории «АРТ.Точка» был впервые тематически привязан к выставке «Сны Сибири», проходившей в Красноярском художественном музее с октября 2024 г. по январь 2025 г. Курс входил в образовательную программу в рамках выставки и получил название «Назад в прошлое». Несмотря на то что выставка охватывала пространство от Урала до Дальнего Востока, в программу творческой лаборатории входило изучение искусства Древнего мира, разделенное по странам. В данном сезоне вернулся формат лекций из 2 сезона, за исключением произведения из коллекции музея. Также было принято решение отказаться от итогового занятия с защитой самостоятельных проектов, так как предыдущий сезон показал, что не все участники справляются с дополнительной нагрузкой, несмотря на то что проекты выполнялись исключительно по желанию.

План курса «Назад в прошлое» состоял из 9 занятий и опирался на темы и тезисы:

- **Вводное занятие:**

- с чем ассоциируется Древний мир,
- характеристика архаического общества,
- сходства и отличия стран и народов Древнего мира на различных территориях,

- краткий обзор первобытного искусства: скульптура «Венера Виллендорфская», настенные росписи пещеры Альтамира, Стоунхендж.
- **Древний Египет:**
 - что скрывают египетские пирамиды,
 - что объединяет настенные египетские росписи и эмодзи,
 - почему живопись в Древнем Египте — это письменность,
 - ключевые произведения: пирамида Джосера, комплекс пирамид в Гизе, Большой Сфинкс, Палетка Нармера.
- **Древняя Месопотамия:**
 - как появилась самая древняя письменность — клинопись,
 - как Александр Македонский связан с Месопотамией,
 - как были устроены города-государства,
 - ключевые произведения: статуэтка Эбих-иля из Мари, Голова богини Иштар из Урука, Белый храм в Уруке, зиккурат Чага-Занбиль, зиккурат в Уре, «Маска Саргона», стела царя Нарам-Сина Аккадского, статуя правителя Гудеа, статуя Шеду (дух-хранителя) из дворца Саргона II, рельеф с изображением конной охоты Ашурбанипала, ворота богини Иштар.
- **Древняя Индия:**
 - как в скульптуре отображается национальная традиция танца,
 - что символизирует различные животные в древнеиндийской архитектуре,
 - зачем высекали храмовые комплексы в горной породе,
 - ключевые произведения: памятник Мохенджо-Даро, Стамбха Ашоки, ступа в Санчи, пещера Ломас Риши в Бодх-Гаи, чатъя в Карли, Будда из Хоти-Мардана, храм Дурги в Айхоле, фрески из пещерного комплекса в Аджанте, рельеф «Нисхождение Ганги на землю», Шива Натараджа, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо.
- **Древний Китай и Япония:**
 - как буддизм, конфуцианство и философия дзен повлияли на восточное искусство,
 - как связаны китайская чайная церемония и японский сад камней,
 - в чем сходства и различия китайской и японской архитектуры,
 - как каллиграфия становится частью живописи,
 - ключевые произведения: гроты Майцзишань, гроты Лунмэнь, пещеры Юньган, статуя Большого Будды в Лэшане, лес пагод

при Шаолинском храме (Талинь), Большая пагода диких гусей, пагода Тигрового холма, У Чжэнь «Рыбаки», Ма Юань «Напевая в пути (Крестьяне возвращаются с работы)», Ма Юань «Прогулка по горной тропе весной», Янь Либэнь «Тринадцать императоров», Цянь Сюань «Ранняя осень».

- **Древняя Греция:**

- как архитектурные детали отражают устройство общества,
- как идеал человека отражался в скульптуре,
- какие сюжеты можно увидеть в вазописи,
- какие черты древнегреческого искусства заимствованы из других культур,
- ключевые произведения: Кносский дворец, фреска «Собиратель шафрана» из Кносского дворца, Дипилонские вазы, Афинский акрополь, Парфенон, Мирон «Дискобол», Пракситель «Афродита Книдская», Леохар «Аполлон Бельведерский», «Ника Самофракийская», «Лаокоон с сыновьями».

- **Древний Рим:**

- как римские завоевания меняли древнеримское искусство,
- как на древнеримскую архитектуру влияли практические и идеологические интересы республики,
- как архитектура отображала взгляд на идеальное мироустройство,
- ключевые произведения: «Квадратный дом» в Ниме, форум Августа, арка Августа в Римини, театр Марцелла, статуя императора Августа из Прима Порты, амфитеатр Колизей (амфитеатр Флавия), Триумфальная арка Тита, «Портрет молодой девушки» («Портрет поэтессы Сапфо») из Помпей, цикл фресок Виллы Мистерий из Помпеи, акведук в Сеговии, Форум Траяна, храм всех богов (Пантеон) в Риме, вилла Андриана.

- **Древняя Персия и Османская империя:**

- почему ислам запрещает изображения людей,
- как менялась архитектура под влиянием исламской религии,
- какие законы храмовой архитектуры в мусульманских странах,
- почему живопись существовала только в книжной миниатюре,
- ключевые произведения: мечеть Омейядов в Дамаске, гробница Иоанна Крестителя в мечети Омейядов, мечеть Сиди Укба Кайруан в Тунисе, мечеть Ибн Тулуна в Каире, мечеть Юч Шерефели в Эдирне, мечеть Шаха Исфahan, мечеть Султанахмет

в Стамбуле, миниатюра из манускрипта Аййуки «Варка и Гулшах» «Сражение Варки с Раби», миниатюра «Осада Багдада войсками Хулагу» из «Собрания летописей» Рашида ад-Дина.

- **Древняя Русь и Византия:**

- что символизируют купола в христианской храмовой архитектуре,
- как формировались иконописные каноны,
- что заложено в образе Троицы,
- ключевые произведения: храм Святой Софии в Константинополе, Храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), фрески и мозаики собора Святой Софии в Киеве, фрески в соборе Святой Софии в Новгороде, Владимирская икона Божьей матери, икона «Спас Златая Риза», икона «Апостолы Петр и Павел», иллюстрации к Напрестольному Евангелию Новгородского собора Святой Софии.

6-й сезон творческой лаборатории стал значимым шагом в интеграции с музейными проектами. Тема курса расширила образовательную программу выставки и углубило понимание подростками исторического искусства за пределами сибирского контекста.

Курс органично вошел в образовательную программу, усиливая связь лаборатории с актуальными музейными событиями и повышая вовлеченность аудитории.

Восстановлен проверенный подход из 2-го сезона (лекции без обязательных проектов из коллекции музея), что упростило участие и сделало акцент на доступном погружении в древние культуры.

Решение отказаться от защиты проектов (по опыту 5-го сезона) снизило нагрузку, позволив большему числу подростков завершить курс без стресса, сохранив опциональность самостоятельной работы.

Сезон укрепил роль лаборатории как гибкого образовательного инструмента, адаптированного к выставочным нуждам, способствовал росту аудитории и заложил основу для будущих коллабораций с музеем. Участники получили системные знания о древнем искусстве, что развило их культурный кругозор и интерес к сибирскому контексту через глобальную призму.

7 сезон

При планировании седьмого сезона возникла идея устроить коллаборацию с Музейным центром «Площадь Мира». Поэтому темой нового сезона было выбрано современное искусство. Так как данный сезон предполагал

взаимодействие двух музеев разной направленности, было принято решение включить в состав лекций искусствоведческий и исторический обзор контекста темы занятия. Современное искусство тесно связано с искусством прошлого через отсылки, критическое переосмысление и поиск новых форм выразительности на основе традиций и национальных контекстов. Современные художники часто используют элементы классики, чтобы комментировать настоящее, сохранять культурную память и создавать новые нарративы.

Лекции проводились в формате дискуссий на площадках обоих музеев. План курса «Современное искусство» состоял из 8 занятий и опирался на темы и тезисы:

- **Что такое современное искусство:**
 - разбор подходов к изучению современного искусства,
 - обзор подходов на примерах художественных произведений в рамках выставки «Архаика современности».
- **Я и я: искусство репрезентации:**
 - как получилось, что подпись Пьеро Мадзони может превратить любого человека или даже земной шар в целом в произведение искусства,
 - как художники смогли убедить публику, что тропинка, протоптанная в траве Ричардом Лонгом 60 лет назад, все ещё способна волновать;
 - почему разглядывая автопортрет художника, зритель лучше понимает себя,
 - нужен ли художнику автопортрет, чтобы предъявить себя зрителю.
- **Человек и другой человек: взаимность:**
 - как художники отражают проблемы взаимопонимания пары людей и эмоции, которые их наполняют: недопонимание или взаимность, любовь или ненависть,
 - что общего между Рене Магриттом и Бэнкси;
 - почему так впечатляет перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника»,
 - как Амедео Модильяни показывал эмоции через взгляд своих героинь.
- **Человек и общество: социальные нормы:**
 - как современное искусство работает с социальными явлениями,
 - как оставаться собой, исполняя социальную роль в понимании художников,

- что общего у картины Федотова «Завтрак аристократа» и Банок с супом Кемпбелл Уорхолла,
- как из критики американского образа жизни родилось самое радостное направление в искусстве — поп-арт.
- **Человек и природа: взгляд на проблемы экологии:**
 - почему перенесение газона внутрь галереи — это не аналог классической пейзажной живописи,
 - как молнии, айсберги и конденсат стали объектами искусства и почему они принадлежат к разным направлениям,
 - почему искусственное солнце Олафура Элиассона по-настоящему согревало души посетителей галереи Тейт Модерн,
 - как старые доски в руках Алексея Мартинса становятся выразителями сложных экологических противоречий.
- **Человек и мир: глобализация и поиск себя:**
 - как под влиянием исторических событий менялись отношения художника с внутренним миром,
 - как ориентализм установил связь восточных и западных ценностей,
 - как подсолнечные семечки Ай Вэй Вэя рассказывают миру о социальных проблемах,
 - какие ценности Карла Брюллова отражают его итальянские работы.
- **Человек и прошлое. Конфликт поколений:**
 - как сохраняют и меняют традиции современные художники,
 - как Пикассо пришел к кубизму, увидев на выставке в Париже африканскую маску,
 - добавляют ли новые медиа другие смыслы в искусство,
 - как веселые цветочные поля Такаси Мураками рассказывают о Хиросиме;
- **Человек и будущее. Планы на жизнь:**
 - что современные художники думают о будущем,
 - как проявляется «эскапизм» в искусстве,
 - что скрывается за инопланетными образами Александра Краснова,
 - почему Трэйси Эмин вынесла свою кровать в галерею и как это связано с мыслями о будущем.

Седьмой сезон стал самым малочисленным по посещаемости. Можно связать это с тем, что, во-первых, аудитория, которая ходила на предыдущие сезоны программы, выросла, а у новой аудитории другие запросы. Во-вторых, существует переизбыток предложения мероприятий для подростковой аудитории (в частности, для пользователей Пушкинской

карты) в сфере культуры, поэтому лекционный формат теряет свою привлекательность. В связи с этим формат Творческой лаборатории был пересмотрен и взят ориентир на практическую деятельность.

8 сезон

Современные исследования предлагают совмещать различные виды деятельности в молодежных программах так, чтобы участники мероприятий получали и теоретические знания, и практические навыки²⁹. Для современных подростков также важна реализация своего творческого потенциала, которая совпадает с поиском аналогового досуга. Из-за всеобщей цифровизации у молодых людей возникает потребность «ощутить материал», сделать что-то своими руками³⁰.

Совместив два подхода, организаторы разработали курс «Стиль. Техника. Эксперимент». Занятия курса включали в себя краткий разбор биографии и творческого метода одного художника и пробу его стиля и метода на практике в качестве мастер-класса. Художники 19–20 веков выбирались по принципу популярности и возможности повторить технику без особых художественных навыков под руководством арт-педагога.

Курс включал в себя 6 занятий, посвященных художникам:

- **Мир Винсента Ван Гога:**
работа над фрагментом произведения «Кипарисы» (1889 г.) в технике масляной живописи на холстах с повторением характерного метода Ван Гога.
- **Мистическая живопись Михаила Врубеля:**
исследование «мозаичной» техники живописи Врубеля, создание работы маслом по мотивам произведения «Жемчужина» (1904 г.).
- **Радость жизни Анри Матисса:**
разбор направления «фовизм», создание декоративного панно в смешанной технике (живопись акрилом с использованием аппликации на виниловой пластинке) на основе работы «Танец» (1910 г.).
- **Композиции Василия Кандинского:**
создание абстрактной работы на основе музыкального произведения по методу синестезии гуашью.
- **Многогранный Казимир Малевич:**

²⁹ Давлетчин И.Л. Понятие «Культура досуга подростков». Педагогическое образование в России, № 3, 2015, с. 137–141.

³⁰ Акунина Ю.А., Ванина О.В. Инновационные формы молодёжного досуга: тренды современности. Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств, № 2 (33), 2019, с. 105–117.

- создание супрематического равновесия из геометрических фигур в технике аппликации по теории художника.
- **Тиражное искусство Энди Уорхола:**
создание произведения в технике тиражной графики (линогравюре) по мотивам работы «Банки супа Кэмбелл» (1961–1962 г.). В качестве переработанного элемента был взят дизайн банки советского сгущенного молока.

Экспериментальный сезон разрабатывался на стыке потребностей молодежной аудитории и рамках условий «Пушкинской карты». Посещаемость по сравнению с предыдущим сезоном значительно выросла. Поэтому имеет смысл работать в направлении совмещения теоретического материала с практическими навыками и получением нового интерактивного опыта.

Проект «Школа школ»

Идея проекта была предложена Николаем и Татьяной Селивановыми, основателями и руководителями Мастерской художественного проектирования.

Детский музейно-образовательный проект «Школа школ» основывается на триаде «Школа — музей — IT». Основной задачей проекта является разработка методики описания, изучения и творческой интерпретации подростками подлинного музейного предмета. Материал, который школьники собирают в ходе изучения памятника, полученные ими знания и опыт служат необходимой научной базой для создания нового творческого информационного продукта. В этом формате первая «Школа школ» прошла в сентябре 2015 года в рамках конференции АДIT в Вологде.

С 2016 года проект «Школа Школ» ведётся совместно с компанией *izi.TRAVEL*. Подростки, которые занимаются в студиях и кружках при музеях, сами разрабатывают и записывают тематические аудиогиды и размещают их на платформе *izi.TRAVEL*. Ребята выбирают предметы или локации, с помощью кураторов готовят о них интересные рассказы, рисуют иллюстрации, записывают истории на диктофон или в студии и публикуют аудиогиды в широкий доступ. После этого аудиогиды становятся доступны всем желающим в приложении или на сайте *izi.TRAVEL*.

За все годы работы проекта аудиогидами воспользовались тысячи пользователей, и их отзывы говорят о том, что проект востребован и помогает всем желающим и особенно детям познакомиться с музейными коллекциями и узнать историю родных городов.

Координатор проекта от АДИТ Татьяна Николаева, от izi.TRAVEL Оксана Турская предложили присоединиться к проекту и нашему музею в рамках работы конференции АДИТ–2025, которая проходила в Красноярске в июне 2025 года. Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова, наряду с другими музеями Красноярского края, принял предложение.

Для работы с подростками была составлена следующая программа:

- Вводная встреча, знакомство. План работы по проекту.
- Занятие в экспозиции «Русское классическое искусство XVIII – начала XX века». Экскурсия и обсуждение произведений.
- Анализ произведений. Распределение задач.

Анализ произведения искусства строился по следующему плану:

1. Данные: название, автор, год создания, материал.
 2. Описание отдельных элементов изображения: внешний вид (в том числе, как изображен элемент), расположение, функции, наименование.
 3. Описание связей между элементами изображения и что они означают: пары элементов, группы, особенности их взаимодействия, функции.
 4. Сюжет произведения: что изображено, что происходит, какое общее действие или состояние все объединяет.
 5. Идея произведения: что означает изображенное, какой скрытый смысл стоит за изображенным действием/состоянием, какова общая мысль, идея, настроение объединяет все, почему произведение актуально сейчас.
- Вводное занятие по написанию текста.
Разбор примечаний для составления аудиогuida:
 - смотрим на контекст: биография художника, в каких обстоятельствах создано произведение (на заказ или по вдохновению), исторический период, откуда пошел сюжет (литература, история, мифология, религия и т.д.),
 - определяем, как контекст связан с анализом: какие данные раскрывают смысл произведения, а какие нет,
 - формируем в текст.
 - Написание текста к аудиогиду.
 - Редактура текста.
 - Вычитка текста.
 - Ораторское искусство.
 - Работа с текстом. Итоговый вариант.

- Запись аудиогuida.
- Итоговое занятие.

В проект были включены сотрудники музея, которые проводили занятия для участников программы. Всего состоялось 11 встреч с подростками, на которых был подготовлен аудиогид по произведениям из коллекции музея. В течение нескольких месяцев ребята исследовали экспозицию музея по адресу ул. Парижской коммуны, 20 и анализировали понравившиеся произведения.

О произведениях постоянной экспозиции рассказывают участники молодежных программ музея:

- Пономарева Олеся, 17 лет: И.К. Айвазовский «Пейзаж с Везувием» (1896 г.)
- Столяр Мария, 14 лет: А.Н. Бенуа «Средневековый собор» (1898 г.)
- Скрипачева Кира, 17 лет: Икона «Огненное восхождение Илии Пророка» (первая половина 19 в.)
- Исаев Степан, 14 лет: В.И. Суриков «Милосердный самарянин» (1874 г.)
- Дадочкина Софья, 14 лет: К.С. Малевич «Дама, играющая на рояле» (пр. 1913 г.)

Ребята были вовлечены в проект, не пропускали занятия, активно включались в работу, искали дополнительный материал, погружались в эпоху и время создания произведений. Особый интерес вызвал сам процесс записи аудиофайлов. Это было волнительно и требовало подготовки. Итогом данного процесса стал аудиогид по пяти произведениям³¹, который размещен на сайте <https://tmatic.travel/ru/>.

Стоит отметить, что подростки, задействованные в проекте, посещали другие программы музея, такие как творческая лаборатория «АРТ.Точка» и арт-резиденция «По следам». Таким образом, лояльная музею аудитория участвует и в других программах.

Образовательная программа «Искусство и экология»

В рамках формирования параллельной программы к выставке «Ясновидение» Даши Намдакова, проходившей с 06.09.2025 по 30.11.2025, был разработан цикл встреч для подростков, посвященный теме взаимосвязи искусства и экологии. Программа была рассчитана на аудиторию получателей услуг по Пушкинской карте (подростки от 14 до 22 лет) и предполагала три занятия публичных дискуссии, а также одну встречу с

³¹ Аудиогид-исследование «Музей глазами подростков» [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3R5KGo>

художником. Каждое мероприятие — это не только разговор на актуальную тему, но и знакомство с различными сферами и профессиями.

Задачи курса следующие:

- погружение в тему экологии через искусство: как художники используют натуральные материалы и заботятся о природе в своих работах;
- знакомство с коллекцией «Ясновидение»: 16 деревянных масок, вдохновленных шаманскими традициями и природой, маски созданы из сосны с использованием новых технологий сохранения дерева;
- обсуждение роли художника как хранителя природы и культуры, который напоминает нам о важности бережного отношения к окружающему миру;
- изучение современных методов работы с природой в искусстве и поиск ответа на вопрос: «Почему экологическое мышление важно сегодня?»

Старт курса был дан с публичного интервью с художником Даши Намдаковым, который ответил на вопросы о создании произведений искусства, а также о том, как ценности любви к природе, заложенные в детстве, проходят с автором через творческую жизнь. Эта встреча привлекла внимание не только подростков, но и взрослых, что показало актуальность не только личности художника, но и самой темы.

Следующие занятия проходили по плану:

- «Искусство и экология». Лекция с искусствоведом, на которой мы узнали изнанку создания произведений искусства: какие материалы использовали различные художники, как менялся подход к материалам со временем.
- «Экология искусства. Осознанное потребление». На встрече мы поговорили об основных проблемах экологии, о том, как уменьшить вред, наносимый природе посредством изменения стратегии своего поведения с отходами; рассмотрели, какие художественные отходы наиболее токсичны, а какие не представляют опасности. В рамках встречи был приглашен специалист команды ЭкоДизайнХаб, который познакомил участников с особенностями переработки материалов для дальнейшего производства.
- «Реставрация произведений. Как создаются художественные материалы». На занятии мы поговорили с реставраторами музея о том, как продлить жизнь произведениям искусства, как развивалось это направление и о том, как создаются художественные материалы.

Программа повысила экологическое мышление подростков, стимулировала интерес к профессиям (искусствовед, реставратор, эко-дизайнер) и усилила актуальность выставки. Она продемонстрировала высокий спрос на междисциплинарные темы, способствуя формированию осознанного поколения ценителей искусства.

Серия занятий «Апликация и авангард»

Серия занятий "Апликация и авангард" объединяет в себе рассказ о художниках-авангардистах и коллажные практики. Серия занятий была рассчитана на аудиторию получателей услуг по Пушкинской карте (подростки от 14 до 22 лет) и предполагала три лекционно-практических занятия.

Задачи:

- знакомство участников с историей русского авангарда через творчество художников, работы которых представлены в коллекции музея,
- погружение в основы таких творческих техник, как аппликация и коллаж,
- создание оригинальной работы по мотивам рассмотренных произведений художников русского авангарда.

В рамках курса было проведено три занятия:

- "Апликация и авангард. Василий Кандинский" — лекция, на которой мы кратко познакомились с жизнью и творчеством художника Василия Кандинского, обсудили, в чем смысл абстракционизма и важность цвета и формы в искусстве. А также рассмотрели ключевые произведения художника, говоря о личном восприятии каждой работы. На мастер-классе, погрузившись в абстрактный мир цвета и формы, используя приемы художника, выразили свое настроение в технике «апликация», создав оригинальную работу.
- "Апликация и авангард. Казимир Малевич". На занятии изучили жизнь и творчество Казимира Малевича. Обсудили такие ключевые направления в его творчестве, как неопримитивизм, кубофутуризм, алогизм и супрематизм. На мастер-классе создали яркие геометрические работы в технике «апликация», в том числе используя специально заготовленные шаблоны по мотивам произведения Казимира Малевича "Спортсмены" (1931 г.).
- "Апликация и авангард. Александр Родченко". На последнем занятии познакомились с жизнью и творчеством Александра Родченко. В рамках лекции закрепили основные творческие течения русского авангарда. Рассмотрели конструктивизм как новое направление и узнали историю зарождения первой советской рекламы. Погрузившись в основы комбинирования форм и текстур, создали оригинальную аппликацию по мотивам фотоколлажей Александра Родченко.

На мастер-классах участникам были предложены различные материалы для творчества: журналы разных тематик, газеты, картонная бумага, цветная бумага, декоративные скотчи, различные инструменты для вырезания.

Серия занятий "Аппликация и авангард" познакомила участников с творчеством художников русского авангарда не только через лекционный, но и практический формат. Занятия способствовали развитию творческого мышления, воображения в рамках заданной тематики. Серия занятий также повысила интерес к музейной коллекции.

Арт-резиденция «По следам»

В рамках реализации грантового проекта, поддержанного в рамках конкурса «Креативный музей Благотворительного фонда Владимира Потанина», с апреля 2024 года по январь 2026 года в музее проходила реализация молодежного проекта «Арт-резиденция «По следам».

Идея этого проекта — объединить возможности музея как исследовательского поля, информационного ресурса и потребности молодых художников Сибири в формате арт-резиденции. В рамках данного формата была проведена работа с новыми для музея аудиториями — с художниками как наставниками, и подростками, которым интересна область искусства не только в теоретическом ключе. Отбор наставников проходил совместно с партнером — объединением «Молодые художники Сибири». Эта организация имеет опыт создания арт-резиденций на разных площадках, а также понимает запросы данной аудитории.

Одной из сильных сторон музея является работа в инклюзивном направлении. В рамках резиденции мы провели «открытые» мастерские, с привлечением как участников с ОВЗ, так и нормотипичных подростков.

По итогам проведения арт-резиденции был создан масштабный выставочный проект, построенный на принципах переосмысления музейной коллекции, разработана сувенирная продукция, а также проведен благотворительный аукцион работ резидентов.

На первом этапе реализации рабочей группой была проведена следующая работа:

1. Поиск художников-наставников в рамках закрытой резиденции: 5 мастеров-наставников, которые работали с 26 участниками. За реализацию отвечали партнеры проекта.
2. Поиск резидентов на основании заявок и мотивационных писем.
3. Составление и проведение образовательной программы на площадке музея и партнеров. В концепции проекта были определены пять основных направлений работы резиденции и пятеро художников, которые ярче всего представлены в нашей коллекции. Были определены группы: живопись — В.И. Суриков, графика — В.И. Кудринский, живописно-графические техники — А.Г. Поздеев, скульптура — Ю.П. Ишханов, паблик-арт — А.А. Дейнека.

Идею наставничества мы решили раскрыть через пары, в которых будет представлен мастер прошлого и современный художник, идущий «по следам». Такое изменение позволило выстроить последовательную линию между прошлым (художники музея), настоящим (художники-наставники) и будущим (художники-резиденты), что нашло отражение в выставочном проекте.

4. Обеспечение работы мастерских в рамках резиденции.

По итогам реализации первого этапа было отобрано 41 произведение для участия в выставке.

На втором этапе работы были реализованы следующие направления:

1. Была разработана концепция выставки, определен куратор. В состав вошли работы участников, педагогов-наставников, а также музейные экспонаты, в том числе от организаций-партнеров. В рамках подготовки к выставке была проведена работа по оформлению произведений (подбор паспарту и багета). Был разработан дизайн экспликаций для залов (с анкетами участников арт-резиденции и с пояснительным текстом для каждого направления работы арт-резиденции).

2. Разработка сувенирной продукции. Параллельно велась работа по созданию сувенирной продукции партнерами проекта, в том числе и для формирования подарочных наборов для участников.

3. Открытие выставки. На мероприятие были приглашены участники арт-резиденции и их семьи, педагоги-наставники, партнеры проекта, подростки, увлеченные творчеством. В программе была заявлена медиация от участников с презентацией их работ. Открытие выставки сопровождалось работой диджея, кейтеринга и фото-будки.

4. Разработка и проведение параллельной творческой программы. Во время работы выставки в экспозиции прошла серия мастер-классов (коллаж и скетчинг). Участие могли принять все желающие, тематика мастер-классов была рассчитана на подростковую аудиторию.

5. Работа открытых мастерских. Это серия бесплатных мастер-классов в мастерских художников-наставников арт-резиденции для подростков 13–15 лет с ОВЗ и инвалидностью. Было запланировано и проведено пять мастер-классов.

6. Подготовка аукциона. Командой проекта была разработана документация по проведению аукциона (в том числе Положение, форма договора и др.), найдена площадка для проведения мероприятия, продуманы локации. Этот этап вызвал наибольшие трудности, так как требовался анализ деятельности аукционных домов и получение юридических консультаций по поводу корректного оформления покупки-продажи произведений.

7. Аукцион по итогам работы арт-резиденции «По следам» прошёл на базе учреждения партнера музея — на площадке, ориентированной более чем на 300 посадочных мест. Аукцион проходил по всем правилам аукционных домов. Из 41 произведения было продано 36. Оставшиеся 5 переданы в благотворительные организации.

Арт-резиденция успешно объединила исследовательский потенциал Красноярского художественного музея с потребностями молодых художников Сибири, привлекая новые аудитории: наставников-художников (через партнера «Молодые художники Сибири») и подростков, включая участников с ОВЗ. Проект подчеркнул сильные стороны музея в инклюзии, создав мост между прошлым (мастера коллекции: Суриков, Кудринский, Поздеев, Ишханов, Дейнека), настоящим (5 наставников) и будущим (26 резидентов), что нашло свое отражение в выставке из 41 произведения.

Проект генерировал оцениваемые эффекты: масштабную выставку, доход от аукциона, инклюзивные практики и новые связи с партнерами. Он подтвердил модель "мастер прошлого — современный наставник — резидент" как эффективную для преемственности, расширил аудиторию музея и заложил основу для будущих резиденций.

Заключение

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова активно реализует свою миссию по сохранению и популяризации культурного наследия посредством реализации молодежных и подростковых программ, делая искусство доступным и актуальным для подрастающего поколения. Многие программы опираются на музейную коллекцию, раскрывают культурное многообразие региона и России в контексте мирового культурного пространства. Участие в молодежных программах музея развивает у молодых людей функциональную грамотность, помогает в профориентации и погружает в культурный код родной страны.

При анализе молодежной аудитории среди посетителей образовательных программ было выявлено, что многие молодые люди, участвующие в них, приходят и на другие мероприятия и программы музея. Впоследствии они посещают мастер-классы, приходят в качестве волонтеров на музейные мероприятия, проходят учебную практику в музее и переходят в более сложные образовательные программы, например в «Факультет искусств».

С появлением «Пушкинской карты» Красноярский художественный музей уделяет большое внимание посещению молодежной аудитории. Однако с

изменением условий согласования мероприятий по «Пушкинской карте» многие программы перестали проходить модерацию. Из-за этого случился конфликт между желаниями и интересами молодежи и теми темами мероприятий, которые согласуются по «Пушкинской карте». Осложняется ситуация тем, что на привлечение данной целевой аудитории работают практически все культурные институции, возникает огромная конкуренция за внимание и информация о мероприятиях не доходит до адресатов. Трудность составляет и точечность и разнообразие интересов молодых людей: очень сложно «попасть в нерв» аудитории.

Соответственно, основной целевой аудиторией Красноярского художественного музея являются взрослые. Примечательно, что эта аудитория тоже испытывает интерес к программам для подростков и молодежи — так они направлены на разговор об искусстве без дидактизма, практическую деятельность и разбор культурной среды в контексте актуального времени.

В будущем темы и концепции «Пушкинской карты» будут больше ориентироваться на локальное культурное пространство, при этом практическое применение полученных знаний в своей деятельности будет все востребованней у молодежи и подростков. Поэтому необходимо исследовать способы взаимодействия с данной подростковой аудиторией, но при этом избегать принуждения и диктатного взаимодействия.

Список используемой литературы

1. Аверкиева Т.А., Швецова Е.В. Одиночество в подростковом возрасте // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016. №1-4, С. 121–125.
2. Акунина Ю.А., Ванина О.В. Инновационные формы молодёжного досуга: тренды современности. Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств, № 2 (33), 2019, с. 105–117.
3. Аудиогид-исследование «Музей глазами подростков» [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3R5KGo>
4. Барт Р. Из книги «Мифологии» // Избранные работы: Семиотика: Поэтика : пер. с фр. / под ред. Г. К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. С. 72-164.

5. Воронина А.А. Рефлексия в процессе профессионального самоопределения подростков // Международный научно-исследовательский журнал, 2013. № 4-3 (11). С. 13–15.
6. Давлетчин И.Л. Понятие «Культура досуга подростков». Педагогическое образование в России, № 3, 2015, с. 137–141.
7. Иванов А.Г. Социальная мифология в пространстве повседневности и масс-медиа // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, 2018. №1. С. 5–15.
8. Иевлева Н.В., Потапова М.В. Работа со студенческой аудиторией в художественном музее по методике свободной (фасилизированной) дискуссии: Методическое пособие. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2016. 38 с.
9. Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии. Издательство «Высшая школа», 1972. 176 с.
10. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева и Е.Ю. Патяевой. М.: Смысл, 2001. 572 с.
11. Мероприятие «Лето. Творчество. Семья» в Красноярском художественном музее [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_11887
12. Мероприятие «Лето. Творчество. Семья» в Красноярском художественном музее. Отчет [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_11944
13. Мероприятие «Цвет папоротника» в Красноярском художественном музее [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_11956
14. Мероприятие «Цвет папоротника» в Красноярском художественном музее. Отчет. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-49566763_12095
15. Неустроева О.В. Психологическая характеристика подросткового возраста в концепциях Д.Б. Эльконина и Д.И. Фельдштейна // European research, 2015. № 6 (7), С. 64–66.
16. Овчинникова А.Ж., Юсупова Е.Л. Формирование познавательного интереса подростков к эстраднему музыкальному искусству // Вестник Череповецкого государственного университета, 2020. №4 (97). С. 243–250.
17. Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста / пер. с англ. Е.И. Николаевой, 12-е изд. М. [и др.]: Питер, 2010.
18. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. М., 1994. С. 26–34.

19. Саврасова С.В. Коммуникативная компетентность подростков // Вестник науки и образования, 2020. №24 (102) Часть 3. С. 106–108
20. Солдатова О.М. Типология музыкального интереса. Педагогическое мастерство и педагогическая технология // Академия социального управления, 2015. № 2 (4). С. 41–45.
21. Столяров Б.А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея: учебное пособие для музейных педагогов и студентов гуманитарных художественных вузов. Спб.: ГРМ, 2013. 316 с.
22. Троцук И.В. Поп-культура как фактор социализации: возможности эмпирического анализа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. — 2010. №1. С. 96–107.
23. Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков. М.: Педагогика, 1982. 224 с.
24. Харченко К.А. Коммуникативные опыты в музейном пространстве // Современная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. ст. По матер. LXXXVII междунар. науч.-практ. конф. No 10(84). Новосибирск: СибАК, 2024. С. 116–120.
25. Харченко К.А. Перспективы развития функциональной грамотности у школьников средствами популярной культуры. // Учитель нового века : взгляд молодого исследователя : материалы XI Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Саранск, 2023. С. 461–464.
26. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Москва: Педагогика, 1989. 560 с.
27. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 224 с.
28. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 224 с.
29. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 224 с.
30. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Под редакцией Д.И. Фельдштейна, 2-е изд. М.: Издательство «Институт практической психологии», 1997. 416 с.
31. Read H. Education through Art. London: Faber and Faber, 1946. 320 p.

Опыт реализации молодежных программ
в художественном музее
Методическое издание

Авторы текста: К.А. Харченко, К.И. Ильченко, А.Е. Синашова, В.Е.
Кожемякина

Корректор: О. Р. Смирнова

Дизайн, верстка: А. А. Клещ

Фотограф: Н. Р. Ларионов