

На правах рукописи

Короткова Анастасия Валерьевна

**МУЗЕЙНЫЕ ПРАКТИКИ США XX – XXI ВВ.: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ**

Специальность 24.00.03 - Музееведение, консервация
и реставрация историко-культурных объектов

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

5 ДЕК 2013

Москва — 2013

005542361

Работа выполнена на кафедре музеологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

Научный руководитель:

кандидат исторических наук, доцент,
Сундиева Аннэта Альфредовна

Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, доцент
кафедры музеологии, культурологии
и туризма Казанского (Приволжского)
федерального университета
Сыченкова Лидия Алексеевна

кандидат исторических наук,
начальник отдела по просветительской
работе Московского государственного
объединенного музея-заповедника
«Коломенское – Измайлово –
Лефортово – Люблино»
Краснов Павел Владимирович

Ведущая организация:

**Томский государственный
университет**

Защита состоится «23» декабря в 14 часов на заседании Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание степени доктора наук Д.212.198.06, созданном при РГГУ по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д.6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного гуманитарного университета

Автореферат разослан 22 ноября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат культурологии

С.А. Еремеева

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Определяющим фактором в выборе темы стало осознание необходимости осмысления опыта США, одного из мировых музейных центров, где развивают и поддерживают крупнейшую в мире музейную сеть. В США насчитывается более 17500 музеев разного типа, профиля и подчинения (для сравнения, во Франции, признанной одной из мировых культурных центров, существует около 1290 музеев). Согласно статистическим данным посещаемость музеев США также очень высока и, по данным за 2010 г., она составила 850 млн. человек.

Особый интерес представляет группа художественных музеев, поскольку в обстоятельствах возникновения и развития именно этой категории музейных институтов наиболее четко проявляются особенности американского музейного дела и именно эта категория музеев вызвала наибольший исследовательский интерес и у американских, и у отечественных специалистов. Крупнейшие художественные музеи США в течение XX в. являлись моделями организации музейной деятельности для всех групп музеев страны. Зародившись и существуя во многом благодаря частной финансовой поддержке меценатов, художественные музеи США выработали стратегии управления, финансирования и методы работы с посетителями, позволяющие им успешно функционировать в самых сложных экономических условиях. Лидирующие позиции в американской музейной сети, начиная со второй половины XX в. занимают музеи и центры современного искусства; предложенные ими музейные программы оказали значительное влияние на развитие музейных практик во всем мире, в т.ч. и в России.

Из всего комплекса разнообразных музейных учреждений США особое значение для целей данного исследования имеют четыре категории художественных музеев. Их институциональные практики наиболее полно отражают специфику организации американского музейного дела: музеи национального масштаба; крупные музеи (с операционным бюджетом более 2 млн. долларов, которые являются примером организации для небольших музеев страны); музеи, значимые своими коллекциями, выставочными и образовательными программами; музеи и центры современного искусства. Отметим также высокую степень участия названных групп музеев в национальных проектах и программах.

Сегодня происходит динамичная интеграция России в мировой художественный процесс. Отсутствие активного диалога музейных специалистов с Европой и США в советское время образовало брешь в наших представлениях о развитии американской музейной практики и музеологической школы, имеющих ярко выраженную специфику.

Без изучения крупной национальной школы, определения значимости вклада американских исследователей в развитие музееведческой мысли, невозможно создание полноценной картины истории музеев мира. Однако, несмотря на возрастание интереса среди отечественных практиков к методам организации музейной деятельности в США, американский опыт недостаточно представлен в отечественных публикациях.

Степень изученности проблемы. В последние годы можно отметить в российской музеологической литературе рост интереса к вопросам истории, современного функционирования, государственного и общественного регулирования деятельности американских художественных музеев. Однако до настоящего времени лишь некоторые аспекты истории и практики музеев США, а также музеев современного искусства в XX в. (в рамках рассмотрения феномена музея современного искусства) становились предметом изучения российских музеологов. Комплексное исследование американской музейной мысли, теоретическое осмысление новаций музеев и музеологических центров США в XX в. в отечественной науке до сих пор отсутствует. Создание объективной научной картины истории художественных музеев США предполагает переосмысление российскими исследователями наиболее фундаментальных трудов американских ученых по истории музеев мира, написанных на протяжении XX в. Большинство наиболее значимых работ американских исследователей по данной проблематике долгое время были недоступны российским музеологам, поскольку не переводились и не публиковались на русском языке.

Идея организации образовательных программ при музеях, всесторонней работы с музейной аудиторией, разрабатываемая американскими музеологами в начале XX в. и развиваемая до сих пор, привлекала внимание российских специалистов. В 1920-е гг. появились публикации А.У. Зеленко, посвященные детским музеям США и музейно-педагогическим теориям американских музеологов. В связи с развитием музейного образования в конце 1990-х - 2000-х гг. возрос интерес к истории музеев мира, рассмотрению зарубежного опыта в данной области. Были опубликованы статьи и учебные пособия Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич, З.А. Бонами, в которых отражены вопросы работы художественного музея с различной аудиторией, специфика музейного образования и механизмы взаимодействия музея и школы в США. Современные методы работы с музейными посетителями рассмотрены в публикациях Л.М. Шляхтиной, В.М. Ахунова.

Монографии Т.Ю. Юреновой и В.П. Гришкевича, стали результатом диссертационных исследований и используются в качестве учебных пособий для подготовки музеологов в ВУЗах страны. Опубликованные в начале 2000-х гг. и

посвященные истории музеев мира, они отражают некоторые аспекты истории возникновения и развития крупнейших музеев США. В конце 1990 - начале 2000-х гг. в публикациях Т.П. Калугиной разрабатывается философско-культурологический подход к изучению художественного музея, в рамках которого автор исследует генезис этой культурной формы на примере истории крупнейших музейных институций мира, в том числе, рассматривая крупнейшие музеи США.

Обоснованию методологических подходов к изучению музея, а также разработке научной теории на основе культурологической методологии в связи с изменением, сменой «музейной парадигмы» на рубеже XX – XXI вв., посвящено диссертационное исследование О.С. Сапанжи. Заслуживает внимания, рассмотренная в работе О.С. Сапанжи проблема трансформации миссии музейного института в новых социокультурных условиях, нового понимания музея и музейности. Автор раскрывает суть предлагаемого подхода на примере анализа деятельности крупнейших музеев мира, в том числе и США.

В конце 1990-х гг., в условиях демократизации общественных отношений, рыночных преобразований в экономике, отечественные исследователи обратились к международному опыту в области государственного регулирования культуры. Российским институтом культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева были подготовлены сборники научных трудов (под редакцией Ю.А. Веденина, П.М. Шульгина, Г.Ф. Онуфриенко), в которых приведены примеры законодательной базы в области сохранения наследия и регулирования работы культурных институтов в Европе и США. Международному музейному праву, вопросам управления культурными проектами, роли государства в проведении культурной политики посвящено исследование К.Е. Рыбака, который в своей работе касается и американского опыта.

В работах Т.В. Абанкиной Е.А. Лебедевой, Л.Е. Вострякова, Н.А. Никишина обсуждаются некоторые аспекты музейного менеджмента и маркетинга, в том числе на примере американских музеев. В учебно-методическом пособии В.Г. Ананьева «Национальные и международные музейные организации», подготовленном на кафедре музеологии Санкт-Петербургского Государственного Университета в 2013 г., отражена работа крупнейших музейных организаций мира, включая и Американскую ассоциацию музеев.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. были опубликованы несколько работ (статьи Т.П. Калугиной, диссертации А.И. Карловой, Т.А. Алешиной), рассматривающих вопросы представления современного искусства в музее. В них авторы рассматривают специфику практик музея современного искусства в контексте общего развития музейного дела в XX

в., в том числе на примере крупнейших институций США.

Следует упомянуть публикации последних лет российских кураторов, искусствоведов, арткритиков (Б. Гройса, Е. Деготь, В. Мизиано), в которых обсуждаются отдельные практики, выставочные проекты художественных музеев, музеев современного искусства США, в отечественных периодических изданиях - «Музей», «Искусство», «Архтрика», «The Art Newspaper Russia», «Сноб».

В альбомах из серии «Города и музеи мира», издававшихся в 1967-1990-е гг., нашла отражение тема собраний американских художественных музеев. В создании альбомов серии принимали участие известные музейные работники и искусствоведы.

Перечисленные выше работы отечественных исследователей отмечают значение американской музейной мысли в развитии музейного дела в мире, но не раскрывают всю многогранность проблемы. В связи с такой постановкой проблемы в процессе диссертационного исследования широко привлекались монографии, эссе, справочники, учебники американских исследователей, посвященные истории формирования и развития музейных учреждений США. Музеологические публикации в американской традиции в основном носят прикладной характер и хорошо соотносятся с этапами развития музейного дела, профессиональных организаций и музеологических центров. Исследования отражают основные направления музейной деятельности: музейно-педагогическую и образовательную, экспозиционную и выставочную, научно-исследовательскую и хранительскую работу, а также правовые аспекты и проблемы реституции. Большое внимание уделяется вопросам управления и маркетинга. В американской историографии, посвященной художественным музеям, можно выделить три основных этапа:

- период первой половины XX в., характеризующийся началом изучения музейной истории США, накоплением материалов и источников, а также началом разработки образовательной и консолидирующей функции музейного института (Б. Гилман, Д. Дана, Т. Манро, Т. Лоу, А. Витглин, М. Лиля);

- период 1960-х-1980-х гг. определяется интересом музеологов к изучению первых художественных собраний, а также истории формирования крупнейших музеев США, рассмотрению социальных функций музея (Э.П. Александер, С.Эд. Уэйл, Б.О. Доррти, Г. Селинг, Л. Ночлин, Ш.Э. Ли, А. Рокман);

- период 1990-х-2000-х гг. отмечен вниманием исследователей к выявлению специфики американского музея, вопросам институционального определения художественных музеев США (А. Уаллах, Н. Эйррейнхофер, Дж. Кулидж, Л. Левин, М. Шварцер).

Подробный анализ американской музеологии XX в. представлен в первой главе

диссертации. Рассмотрению характерных черт функционирования, финансовой организации и управления американских музеев, их роли в системе социальных и культурных институтов посвящены работы американских специалистов (Э. Александер, Н. Барт, Д. Финлей) периода 1970 – 1980-х гг., что связано с созданием системы государственной финансовой поддержки культурных институтов. В конце 1990 – начале 2000-х гг. наблюдается новый этап в рассмотрении вопросов финансовой организации и управления музеями: внутри профессионального музейного сообщества обсуждалась возможность пересмотра существующей грантовой системы поддержки музеев. Опубликованы исследования, в которых анализируются особенности управленческой организации американских музеев (Ф. Робинсон, Х. Геновэйс, Е. Буркау), работа национальных агентств, реализующих государственную политику в области культуры (Э. Меррит, М. Каммен, К. Кох, К. Скотт), а также проблемы правового регулирования музейной деятельности (М. Фелан). Тем не менее, вопросы финансовой организации, системы государственного регулирования работы музейных институтов США до сих пор не получили комплексного изучения, единой оценки американских специалистов.

В контексте обсуждения особенностей художественного музея США, его основных направлений деятельности и новаторских практик важным становится обращение к работам признанных теоретиков и практиков американского музейного дела: Э.П. Александера, С. Уэйла, Д. Риплея, Г. Скремстеда, С. Конна. Немаловажным становится подход Н. Эйренхофер (конец 1990-х гг.), которая исследует различные предпосылки, повлиявшие на становление современной модели художественного музея США, в т.ч. экономические, политические, социальные и культурные.

В американской музеологической традиции сложилось направление «музейная философия» (*museum philosophy*), которое занимается исследованием роли музея как социокультурного института, а также изучением моделей трансформации музейного института в будущем (С. Уэйл, Г. Скремстед, Д. Куно, Г. Андерсон и Х. Геновэйс).

Рассмотрение проблематики музея современного искусства, анализ новаторских практик, специфики основных направлений деятельности и работы с музейной аудиторией нашли отражение в работах американских исследователей в 1990-2000-х гг. (А. Уаллах, Х. Уассон), что связано с необходимостью анализа влияния практик музеев современного искусства на трансформацию основных направлений музейной деятельности.

Отдельную группу привлекаемой литературы составляют публикации европейских и канадских исследователей (Ж. Базен, К. Хадсон, К. Дункан, К.А. Скотт) и специалистов по музейному маркетингу и менеджменту (Б. Лорд, Г.Д. Лорд). Работа французского искусствоведа Ж. Базена «Век музеев» является одним из немногих европейских

исследований, автор которого подробно рассматривает сферу художественного коллекционирования и развития художественных музеев США, начиная с конца XVIII в. Монография Ж. Базена представляет определенный интерес и как издание, на протяжении многих лет входившее в число обязательной литературы большинства американских учебных программ, на нее ссылались в своих работах многие историки американского музейного дела.

Объектом исследования являются музейные практики США в XX – XXI вв.

Предмет исследования - исторически сформировавшиеся особенности функционирования и организации художественных музеев США.

Хронологические рамки рассматриваемой проблемы ограничены XX - XXI вв. В XX в. была выработана специфическая модель американского художественного музея. Именно в этот период времени происходит значительный рост числа художественных музеев США. Идеи американских музейных специалистов, опубликованные в XX в. в монографиях и многочисленных периодических изданиях, начинают оказывать значительное влияние на развитие музейной практики во всем мире. Рассмотрение музейных практик США первого десятилетия XXI в. позволяет выделить современных тенденций в деятельности американских художественных музеев и музееведческих центров.

Источниковую базу исследования составляют различные группы материалов, выбор которых обусловлен задачами, поставленными в каждой из частей диссертации.

Первая глава работы носит историографический характер, поэтому основной комплекс источников составили эссе, публикации в профессиональных и научных изданиях американских музеологов, искусствоведов, историков и философов XX в., привлечение которых позволяет выделить этапы развития американской музейной мысли, изучить позиции исследователей по важнейшим проблемам истории музейного дела США.

Центральное место в диссертации занимает выявление институциональных особенностей практик американского художественного музея. Поэтому самой многочисленной группой источников являются официальные документы, регламентирующие работу музеев, а также ежегодные отчеты национальных агентств (составляющих федеральную программу поддержки музеев). Эти материалы дают представление о современной культурной политике в США, особенностях государственного и общественного регулирования музейной деятельности, финансовой организации американских художественных музеев. В диссертации были использованы документы ведущих организаций в системе государственной поддержки культуры и

искусства: отчеты работы Национального фонда поддержки искусств за период 1965 - 2000 гг., отчеты и данные статистических исследований Института музейных и библиотечных служб. Материалы содержат информацию об административном и правовом положении музейных институтов США; о формах собственности и управления; основных источниках финансирования; приоритетных направлений музейной работы, на которые выделяются государственные гранты. Важно отметить прозрачность работы организаций, реализующих федеральную программу поддержки культуры, - их финансовые отчеты и другие документы представлены на интернет-сайтах в свободном доступе.

Следующую по значимости группу источников составляют статистические материалы, касающиеся художественных музеев, и результаты социологических исследований, проводимых по заказу профессиональных объединений (Американской ассоциации музеев (в 2012 г. название ААМ было изменено на Американский альянс музеев) и Ассоциации директоров художественных музеев), национальных агентств (Института музейных и библиотечных служб). Статистические материалы дают представление о размерах государственных грантов, выделяемых на различные музейные программы, источниках дохода художественных музеев, ежегодной посещаемости и т.д. Анализ данных позволяет рассмотреть финансовую организацию музейных институтов США, а также выявить различные стратегии, которые использует музейное руководство для привлечения дополнительного финансирования в операционный бюджет.

Особую группу источников составляет комплекс документов, относящихся непосредственно к работе художественных музеев США: уставные документы и положения, регулирующие деятельность музеев, финансовые и ежегодные отчеты. Изучение этих материалов позволяет выделить характерные черты в организации американских художественных музеев. Ежегодные отчеты крупнейших американских музеев (Метрополитен-музей и МоМА в Нью-Йорке, Бостонский музей изящных искусств, Музей Гетти в Лос-Анджелесе и т.д.) за период 2008 – 2012 гг., представленные на их официальных интернет-сайтах, содержат информацию о составляющих операционного бюджета музеев, управленческой структуре, численности штата сотрудников, выставочных и образовательных программах, музейных отделах.

Для характеристики работы профессиональных музейных объединений США были использованы документы и материалы, представленные на официальных Интернет-сайтах Американской ассоциации музеев, Американской ассоциации государственной и местной истории, Ассоциации директоров художественных музеев, Ассоциации университетских художественных музеев. В материалах содержатся данные о количестве членов, размерах ежегодных членских взносов, издательской деятельности, важнейших документах,

регулирующих работу музеев США, информацию о темах научных семинаров и конференций. Для изучения принятых в профессиональном сообществе стандартов музейных практик были привлечены программные документы Американской ассоциации музеев (за 1984, 1992, 2008 г.), кодексы музейной этики Американской ассоциации музеев и Ассоциации директоров художественных музеев.

Для выявления и характеристики активно работающих исследовательских и учебных музеологических центров были изучены материалы научно-практических конференций Музеологического центра Смитсоновского института, учебные планы образовательных центров и кафедр музеологии университетов США; предлагаемые программы прохождения стажировок для студентов и аспирантов в крупных художественных музеях и музейных центрах. Анализ материалов профессиональных периодических изданий, электронных публикаций (за период 2001 - 2012 гг.: "Museum News"), необходим для выявления основных музеологических центров и тематики их исследований, а также современных тенденций развития музейного дела США.

Эссе признанных американских музеологов (М. Лилла, А. Уиттлин), интервью руководителей художественных музеев и музеологических центров (Д. Дейч, Г. Доури, Т. Кренц), статьи в периодической печати ("The Art News", New York Times, "The Art Newspaper" за период 2000 - 2012 гг.), отражающие различные проблемы музейной деятельности, необходимы для изучения современных тенденций и новаций в американской музейной практике, чему посвящена заключительная часть диссертации. Материалы официальных интернет-сайтов дают представление о коллекциях и выставочных и образовательных проектах, интерактивных программах художественных музеев США и центрах современного искусства.

Значимым источником для понимания процессов складывания государственного и общественного регулирования музейной деятельности в США, а также изучения практик художественных музеев в течение XX в., стала мемуарная литература - воспоминания государственных и общественных деятелей (Л. Биддл), искусствоведов (А. Барр) и музейных деятелей (Т. Ховинг). Эта группа источников позволяет проанализировать взгляды на развитие художественного музея внутри музейного сообщества США.

Специальную группу составляют фотоматериалы, а также личные наблюдения автора о посещении крупных музеев (Музей современного искусства, Музей Соломона Гуггенхайма и Метрополитен-музей в г. Нью-Йорк, Бостонский музей изящных искусств, Художественный музей Филадельфии, музей Смитсоновского института в г. Вашингтон) и выставок, проанализированных во второй и третьей главах диссертации.

Цель исследования: научное осмысление особенностей функционирования и организации художественных музеев США и их интерпретации в современной американской историографии.

Задачи исследования:

1. Проанализировать институциональные аспекты американской музейной практики: особенности государственного и общественного регулирования в области музейного дела, финансирования, управления, взаимодействия с образовательными учреждениями.
2. Проанализировать современные тенденции в деятельности художественных музеев США.
3. Выявить и охарактеризовать деятельность активно работающих музеологических центров в США, основные направления и тематику их исследований.
4. Изучить позиции американских исследователей по важнейшим проблемам становления, развития и особенностей музейного дела США.

Теоретико-методологическая основа исследования. Цели и задачи диссертации определили применение междисциплинарного подхода в исследовании и использование аналитического инструментария исторического знания, культурологии и музеологии. Диссертационная работа разделена на три части, каждая из которых требует применения различных подходов для решения поставленных задач в диссертации: историографического анализа, культурологического, институционального, и коммуникационного подходов.

Исследование практик американских художественных музеев в XX - XXI вв. требует апелляции к изучению историографии и современной музейной мысли США. Рассмотрение основных подходов американских исследователей (Н. Эйррейнхофер, Э.П. Александера, А. Уаллаха и М. Швазер) необходимо для складывания общей картины музейного дела, анализа особенностей музейных практик США. Представляется важным изучение специфической модели художественного музея США, выработанной в результате полемики американских музеологов относительно функций и значения художественных музеев в течение XX в.

Рассмотрение особенностей государственного и общественного регулирования, организации музейной деятельности, взаимодействия с образовательными и научными центрами основывается на институциональном и системном подходах в изучении музея. При анализе характерных черт финансирования и регулирования музейной деятельности в США были использованы методы социологического анализа.

Стратегии развития музейных практик, предложенных американскими специалистами в начале XXI в., обсуждаются в рамках коммуникационного подхода,

акцент в котором делается на изучении музейной аудитории, запросов музейного посетителя. Интерес представляют работы Н. Котлера и Н. Саймон, которые рассматривают вопросы модернизации работы с посетителем на основе комплексного изменения составляющих ее компонентов.

Проблемы бытования художественного музея в информационном обществе и современной культуре, а также изменения значения и миссии музейного института рассматриваются в рамках культурологического подхода, развиваемого в работах отечественных исследователей (М.С. Кагана, А.А. Сундиевой, Т.П. Калугиной, О.А. Сапанжи). Методологически значимыми являются также работы известных музеологов США: Д. Куно, Г. Андерсона и Х. Геновэйса, имеющие в основе философско-культурологический подход и рассматривающие перспективы развития музея как социального и культурного института.

Научная новизна исследования. Теоретическое осмысление особенностей функционирования и организации художественных музеев США привело к выводу об американском пути развития музейной формы, сложившейся под влиянием демократических традиций и форм филантропии, принятых в американском обществе. Анализ американской историографии за значительный исторический период позволил предложить ее авторскую периодизацию и отметить вклад американских исследователей в развитие музееведческой мысли. В научный оборот введен значительный, впервые систематизированный и осознанный материал по истории музейной науки и современной музейной практики США, ее государственного и общественного регулирования.

Практическая значимость исследования. Выявленные институциональные особенности музейной практики США могут иметь практическое значение для разработки стратегий развития российских музеев. Материалы исследования возможно использовать при подготовке учебных курсов по истории музейного дела и музеологии.

На защиту выносятся следующие положения:

1. В конце XIX - начале XX вв. американскими музеологами была выработана концепция художественного музея как образовательного центра, способствовавшая просвещению и консолидации общества. Предложенная модель оказала значительное влияние на подходы к определению миссии и основных направлений деятельности американских музеев на протяжении всего XX в.
2. Важнейшую роль в развитии музейной сети и консолидации музейных специалистов в США играют некоммерческие музейные ассоциации. Деятельность практических групп профессиональных ассоциаций охватывает полный спектр вопросов современной музейной работы.

3. Специфическая структура государственного финансирования и регулирования музейной деятельности через национальные агентства и государственные советы по поддержке искусства и культурных институтов сложилась в США в течение второй половины XX в. и действует до настоящего времени. Большинство американских музеев, являясь частными, независимыми от государства институтами, получают ежегодную финансовую поддержку в виде федеральных грантов, выделяемых на реализацию и развитие образовательных и выставочных программ.

4. Развитие музейных практик США находится в тесной связи с деятельностью музеологических научных и учебных центров. Музеология (*Museum Studies, Museology*) рассматривается американскими университетами, центрами и институтами, прежде всего, как прикладная дисциплина. Большинство образовательных музеологических программ (бакалавр, магистр, докторская степень) имеют тесную связь с крупными и местными музеями (студенты проходят обязательную музейную стажировку).

5. В последней четверти XX в. американскими специалистами были предложены новаторские принципы управления и организации музейной деятельности, получившие название «корпоративный музей». Выработанные стратегии музейной работы изменили традиционные представления о функционировании музейного института и определили развитие музеев всего мира, в т.ч. и российских, в начале XXI в.

6. В последнее десятилетие в американском музейном сообществе идут дискуссии о трансформации миссии американского художественного музейного института в XXI в. Современный музей рассматривается американскими музеологами как многофункциональный институт, назначение которого не только сохранять и изучать национальное наследие, но и создавать условия для преодоления культурных и политических противоречий, неравенства в обществе с помощью диалога и образования посетителей.

7. Глобальный экономический кризис 2008 г. внес существенные коррективы в основные направления деятельности американских художественных музеев и центров. Решение ряда финансовых проблем американские музеологи видят в разработке новых методов работы с посетителями, построении активной музейной аудитории, а, значит, успешного функционирования художественного музея в будущем.

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, 3-х глав (10 параграфов), Заключения, Приложений и Списка источников и литературы, что определяется целью и задачами исследования и соответствует логике решения поставленных проблем.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обоснована актуальность и степень научной разработанности темы исследования, поставлена научная проблема, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, обозначены методологические принципы работы и основные положения, выносимые на защиту, отмечается ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «История художественных музеев США в трудах американских музеев XX в.» осуществлен анализ основных направлений музееведческих исследований США XX в. Он позволяет выделить несколько общих подходов исследователей к рассмотрению истории американских музеев, а также выявить специфику выработанной модели художественного музея. Направления музееведческих исследований хорошо соотносятся с этапами становления музейного дела, организацией профессиональных объединений и музееведческих центров в США. В течение XX в. в американской историографии был накоплен значительный материал по истории и теории музейного дела США, а также истории музеев мира. Авторы приходят к выводу об особом пути развития музейной формы в США. Определение миссии и основных функций музея, предложенное американскими музеевоведами в течение XX в., остается актуальными до сих пор.

В первом параграфе «Подходы американских музеевоведами к определению концепции художественного музея в первой половине XX в.» речь идет о важнейших музееведческих публикациях первой половины XX в., посвященные истории американских художественных собраний и музейных институтов. Выделяемый этап имел большое значение не только для накопления материалов и источников для дальнейшего изучения истории музейного дела США, но и формулирования миссии, основных функций и задач американского художественного музея. В результате развернувшейся в профессиональном сообществе полемики была предложена собственная концепция музейного института как важнейшего социального центра, направленного на просвещение и консолидацию общества. В работах данного периода обсуждались, главным образом, два подхода к определению миссии музейного института – эстетский (Б. Гилман) и прагматический (Дж.Б. Гуд, Ч.Р. Ричардс, П.М. Риа, Дж.К. Дана). Сторонники первого из них смотрели на музей как на «храм искусств», посетитель которого должен получать эстетическое удовольствие. Представители «прагматичного» подхода считали, что основная функция музея – просвещение граждан. В США возобладали «конструктивные» идеи: посещение музея должно не только воспитывать художественный вкус, но и повышать образованность граждан, а значит – и уровень благосостояния общества. В работах «прагматиков» была впервые отчетливо сформулирована идея неформального

музейного образования, обозначена необходимость сотрудничества музеев, школ и библиотек, предоставляющих своим посетителям различные образовательные и развлекательные программы, подчеркивалась необходимость подчинять программу деятельности музея интересам его потенциальных посетителей.

Во втором параграфе рассматриваются «Основные направления музеологических исследований, посвященных истории художественных музеев США (вторая половина XX в.)». Данный этап характеризуется скрупулезным изучением истории первых художественных собраний и формирования крупнейших американских музеев. Отдельные работы посвящены рассмотрению концептуальных особенностей американского музея, его основных функций, роли в системе социальных и культурных институтов. Впервые были предприняты попытки институционального определения художественного музея США и унификации музейных практик. Получила развитие идея о специфике развития американского художественного музея под влиянием американских моделей филантропии, образования и управления.

В историографии 1970-х гг. была представлена научная периодизация музейных процессов в США. Предложенная схема развития музейного дела несколько отличается от периодизации истории музеев мира, принятой среди европейских и российских исследователей. Появляются исследования, посвященные анализу вклада в развитие музейного дела основателей американских музеев, признанных кураторов и теоретиков музейного дела США.

В исследованиях конца 1980 - 1990-х гг. значительное внимание уделено рассмотрению роли меценатства и частной инициативы в развитии музеев США. Организация и поддержка музейных институтов известными семьями на протяжении многих поколений является одной из особенностей американского музейного дела. В работах данного периода обсуждаются новаторские практики художественных музеев США в XX в. и их влияние на развитие музейного дела во всем мире. Продолжается исследование ранней истории американского музейного дела, изучение нереализованных проектов создания национальной художественной галереи.

В работах американских музеологов 1990 - 2000-х гг. большое внимание уделено вопросам формирования современной модели художественного музея США. Исследуются различные предпосылки – экономические, политические, социальные и культурные, повлиявшие на становление современной модели музейного института. Авторы делают вывод о негативных факторах отсутствия государственного финансирования для базовых музейных практик.

В заключительном параграфе «Изучение феномена музея современного искусства

США в работах американских музееведов» представлен анализ основных направлений музееведческих исследований США, посвященных рассмотрению истории и институциональных практик музея современного искусства. К описанию новой музейной формы американские исследователи обращаются уже в 1940 – 1950-е гг., когда были открыты первые музейные институты, представляющие искусство XX в. Подробное освещение проблематики музея современного искусства, анализ новаторских практик, предложенных нью-йоркскими институтами, нашли отражение в работах американских исследователей 1970 – 1990-х гг. В музееведческих публикациях рассматриваются особенности архитектуры и организации выставочного пространства, причины стремительного развития новой музейной формы, а также успеха практик музея современного искусства во всем мире. Главным отличием американского музея авторы называют его исследовательскую и образовательную направленность. Интерес исследователей в конце 1990-х гг. к проблематике музея современного искусства связан с необходимостью теоретического осмысления новых тенденций в музейном деле. Ряд авторов делает вывод о влиянии практик музеев современного искусства на расширение традиционных музейных функций.

Во второй главе «Институциональные составляющие музейного пространства США» исследуется система государственного и общественного регулирования американской музейной сети, анализируются профессиональные стандарты, принятые в американском музейном сообществе, особенности управления и функционирования художественных музеев, а также деятельность научных и учебных музееведческих центров США.

В первом параграфе «Государственная политика и финансовая поддержка художественных музеев США» раскрываются механизмы реализации государственной политики в области музейного дела, а также особенности финансовой организации музейных институтов. Более 70% музеев США являются частными некоммерческими организациями; остальные 30 % - это общественные или государственные музеи разной формы собственности и подчинения. Основная часть музейного бюджета формируется за счет частных и корпоративных фондов.

Государственная поддержка и регулирование работы культурных учреждений в США имеют свою специфику. Многие социальные задачи, в том числе по созданию и финансированию культурных учреждений, традиционно, выполняются инициативными группами на добровольных началах с участием в той или иной степени муниципальных органов. Поворотным моментом в истории взаимоотношения государства и культуры в США стал период 1960-х – 1970-х гг., когда были созданы агентства, занимающиеся

вопросами развития гуманитарных наук, искусств и культурных институтов.

Современная государственная политика в области регулирования музейного дела осуществляется через систему федеральных фондов, национальных агентств и ассоциаций штатов, которые составляют *Федеральную программу* финансирования культурных и образовательных учреждений США. Основной принцип программы состоит в том, что суммы, выделяемые для каждого региона, должны быть примерно равными. Учитываются такие факторы, как масштаб территории штата, численность населения. Ведущим органом, осуществляющим финансирование различных музейных программ, является Институт музейных и библиотечных служб (*Institute of Museum and Library Services*).

На региональном уровне государственная поддержка культуры осуществляется через организации и художественные советы штатов и графств, которые участвуют в распределении государственных грантов, выделяют дополнительные средства на развитие отдельных музеев, способствуют более тесному сотрудничеству местных правительств и музейного руководства, оказывают содействие в организации новых музеев. Местная поддержка музеев в США может составлять более 50 % от всего государственного финансирования. В некоторых штатах существуют также «отделы культуры», которые видят свое главное назначение в продвижении и развитии местного туризма.

Во втором параграфе «Профессиональные музейные ассоциации и объединения» анализируется деятельность некоммерческих музейных организаций США: Американский альянс музеев, Американской ассоциации государственной и местной истории, Ассоциации директоров художественных музеев, Ассоциации университетских художественных музеев.

В отсутствие государственной централизованной системы регулирования музейной деятельности, профессиональные объединения играют значительную роль в развитии музейной сети США, разработке и повышении стандартов музейных практик, консолидации музейных специалистов. Ассоциации музейных сотрудников формировались на протяжении XX в. Крупнейшие объединения являются значимыми издательскими, исследовательскими и учебными центрами; их члены включены в обсуждение не только профессиональных вопросов, но и принятие документов и законодательных актов США, касающихся работы американских музеев.

Американский альянс музеев (*American Alliance of Museums*) является наиболее влиятельным музейным объединением США. В 1925 г. был принят Кодекс музейной этики ААМ, определяющий профессиональные стандарты внутри музейного сообщества США. В структуру Альянса музеев входят девять профессиональных комитетов, занимающихся различными аспектами работы музеев всех типов, а также

предоставляющих помощь в реализации творческих и специальных интересов музейных сотрудников. Функция практических групп ААМ состоит в развитии деловых связей внутри музейного сообщества США.

Важнейшим направлением работы Американского альянса музеев является проведение аккредитации музеев (*AAM Accreditation Program*), направленной на оценку эффективности деятельности музейных учреждений США. Программа была разработана по предложению Конгресса США в конце 1960-х гг. для определения музеев, которые отвечают профессиональным стандартам и могут претендовать на получение государственной поддержки в виде грантов федеральных агентств. Комиссия по аккредитации ААМ регулярно обсуждает новые течения в музейном мире, теории и практике, корректируют критерии оценки работы американских музеев.

Значительную роль в унификации музейных практик и повышении профессиональных стандартов для художественных музеев США играет Ассоциация директоров художественных музеев (*Association of Art Museum Directors*). Роль ААМД состоит в проведении и публикации теоретических исследований и рекомендаций, посвященных правовым аспектам музейной деятельности: проблемным полям практик диаксаци и реституции; вопросам исследования музейной коллекции и изучения происхождения предмета в музейной коллекции (*provenance research*); методов привлечения дополнительного финансирования; развития партнерских отношений музеев США и коммерческих организаций.

В третьем параграфе рассматривается работа важнейших «Исследовательских и учебных музеологических центров США», в т.ч. крупнейшего музеологического института США - Смитсоновский центр по образованию и музеологии (*Smithsonian Center for Education and Museum Studies*). Центр входит в структуру Смитсоновского института (г. Вашингтон), который объединяет образовательные и исследовательские институты, связанные с ними музеи, архивы и библиотеки. Музеологический центр занимается изучением теоретических и практических основ музейных практик США; издает справочники по различным вопросам американского музейного дела.

История становления системы подготовки музейных специалистов прослеживается с начала XX в. Значительное увеличение учебных музеологических программ в 1960-1970-х гг. связано с определением и развитием социальных функций музейного института в США, а также стремительным ростом числа музеев по всей стране. Кафедры музеологии создавались, как правило, в университетах и колледжах, работающих в тесном контакте с местными музеями. Музеологические программы постоянно корректируются и дополняются профессиональными комитетами и специалистами научных центров

(комитеты Американского альянса музеев, Центр музеелогических исследований Смитсоновского института) в зависимости от происходящих изменений в музейном деле США. Общим принципом для всех программ является обязательные практические занятия.

Последний параграф «Трансформация управленческих практик в художественном музее» посвящен изучению новаторских практик, предложенных американскими музейными специалистами в последней четверти XX в.

Первые художественные музеи США были организованы на основе частных коллекций и фондов. Для управления музеем создавался специальный орган – попечительский совет, в который входили крупные промышленники, финансисты, банкиры, политические и общественные деятели. В XX в. традиция патронажа музейных институтов влиятельными американскими семьями была продолжена. Фонды, доходы от которых формируют ежегодный операционный бюджет, а также активное участие волонтеров во всех сферах музейной работы являются основой модели функционирования современного американского художественного музея.

Значительные изменения в организации работы художественных музеев США происходят в 1970 – 1990-е гг. Этот период характеризуется началом тесного сотрудничества музейного руководства и корпораций, в результате чего музеи получили новые источники финансирования, дополнительные экспозиционные площади, смогли существенно расширить свои программы. Начало практик, получивших название «корпоративный музей» (*corporate museum*), связывают с деятельностью трех крупнейших музейных институций г. Нью-Йорка – Метрополитен-музея, музея Соломона Гугенхайма и Музея американского искусства Уитни. Музейное руководство заимствуют некоторые техники управления крупными компаниями: сбалансированный бюджет, ответственность директора перед попечительским советом, открытие отделений и филиалов в других городах, использование PR-технологий. Большое внимание уделялось проведению активной выставочной программы, организации выставок-блокбастеров, специальных вечеров и концертов в музейных залах. Эти мероприятия способствовали дополнительной рекламе проектов музея, а значит, увеличению его аудитории.

Понятия экономической теории входят в музейный понятийный аппарат: менеджмент, маркетинг, музейные активы и т.д. Выработанные нью-йоркскими институтами стратегии развития были переняты в 1980 - 1990-е гг. многими художественными институциями во всем мире, в том числе и российскими музеями.

В третьей главе «Новые направления деятельности художественных музеев США» рассматривается влияние глобального экономического кризиса 2008 - 2009 гг. на

работу художественных музеев США, а также обсуждаются основные тенденции развития американской музейной практики.

В первом параграфе «Дискуссии о трансформации миссии американского художественного музея в XXI в.» рассматриваются концепции ведущих американских специалистов, исследователей, руководителей крупнейших музейных институций США, о трансформации миссии художественного музея в новых социально-экономических условиях.

В музеологических публикациях обсуждаются следующие вопросы: изменение значения функции консервации музейных коллекций; пути привлечения внимания общества к проблемам сохранения культурного наследия; как сделать «полезными» музейные коллекции в условиях расширения информационного доступа; методы построения активной музейной аудитории. Для определения основных задач и стратегий успешной деятельности музеев в 2008 г. Американским альянсом музеев был создан Центр будущего развития музеев. Специалисты Центра разрабатывают новые подходы работы с музейной аудиторией, предлагают примеры инновационных образовательных и интерактивных программ.

Во втором параграфе «Новые направления работы с музейной аудиторией» анализируются предложенные исследователями и музеологами США методы модернизации работы с аудиторией на основе комплексного изменения составляющих ее компонентов – музейно-педагогических методик, форм культурно-образовательной деятельности, используемых ресурсов.

Решения, предложенные в музеологических публикациях, представляются весьма эффективными. Трансформация музейной работы происходит на уровне понимания нужд современных посетителей. Активное сотрудничество музея с представителями местного сообщества, общественными институтами, привлечение к сотрудничеству специалистов разных областей, увеличение музейных предложений, сменяемости временных выставок, представление в экспозиции редких, ценных предметов музейной коллекции, организация специальных вечеров являются необходимыми стратегиями для построения активной музейной аудитории. Одним из главных методов расширения аудитории сегодня является использование пространства Интернет; все большую популярность получает тесное сотрудничество с популярными Интернет-компаниями и социальными медиа.

В заключительном параграфе «Поиск путей преодоления последствий финансового кризиса 2008 г. для музейной практики США» на примере программ, предложенных художественными музеями в 2010 - 2012 гг., анализируются пути преодоления последствий финансового кризиса, найденные в американской музейной теории и

практике.

Глобальный экономический кризис 2008–2009 гг. и вызванное его последствиями значительное сокращение спонсорской поддержки побудили художественные институции США, не получающие постоянного бюджетного финансирования, пересмотреть основные аспекты своей деятельности. Анализ публикаций 2010 - 2012 гг. показывает, что решение финансовых проблем американские музеологи видят не только в укреплении уставного капитала за счет привлечения различных источников и фондов (как частных, так и государственных), но и в увеличении музейной аудитории за счет разработки новых методов работы с ней. На примерах выставочных программ Музея современного искусства в Нью-Йорке, комплекса MoMA PS1, Музея современного искусства Массачусетса и Музея современного искусства Лос-Анджелеса в последнем разделе рассматривается воплощение новых тенденций развития музейного дела, таких как «взаимодействие с аудиторией», «вовлечение посетителя в музейную работу». Важно отметить, что крупнейшие американские художественные музеи (наименее пострадавшие в результате экономического кризиса), известные «консервативными», традиционными взглядами, также заявили о включении в свои программы новых мультимедийных и интерактивных проектов.

В **Заключении** подведены итоги проведенного диссертационного исследования и сделаны следующие **выводы**.

1. Теоретические исследования в американской музеологической традиции носят прикладной характер и хорошо соотносятся с этапами развития американских музеев в XX в.
2. Особенности формирования уже первых музейных собраний в США, сложившаяся традиция создания и поддержки музейных институтов инициативными группами на добровольных началах повлияли на определение миссии и стратегии развития американских художественных музеев.
3. Центральным моментом в музеологических исследованиях США стала концепция художественного музея как важнейшего социального центра, направленного на просвещение и консолидацию общества. Главным отличием американского музея является его «направленность» на своего посетителя. Предложенная концепция оказала значительное влияние на основные направления деятельности музеев США на протяжении всего XX в.
4. Развитие музейного дела США происходило в тесной связи с образованием музеологических научных и учебных центров. Благодаря грантовым и стипендиальным программам музеологические институты и кафедры США поддерживают тесные научные

связи с крупнейшими университетами, исследовательскими центрами и музеями по всему миру.

5. В США сложилась специфическая структура государственного и общественного регулирования музейной сети. Важнейшую роль в развитии музейной дела, консолидации специалистов, разработке и повышении профессиональных стандартов играют некоммерческие объединения и ассоциации.

6. В отличие от большинства учреждений Европы и России, музейные институты США не получают постоянных федеральных субсидий на содержание своих базовых отделов и служб. Поэтому использование грамотного маркетинга и общественных программ является важной и необходимой стратегией успешной деятельности художественного музея.

7. Американские художественные музеи, более 70% которых являются частными или общественными институтами, получают ежегодную финансовую поддержку в виде федеральных и муниципальных грантов, выделяемых на реализацию и развитие образовательных и выставочных программ. Современная государственная система регулирования деятельности музейных институтов осуществляется через национальные агентства и государственные советы по поддержке искусства и культуры.

8. Главная миссия художественных музеев, по мнению музеологов США, будет эволюционировать в сторону помощи в решении социальных проблем, что потребует расширения традиционных музейных программ.

9. Художественные музеи США все большее внимание уделяют конструированию тесных связей со своей аудиторией, разрабатывая новые, иногда неожиданные проекты, часто совместно с другими общественными, образовательными, культурными и досуговыми организациями. Предложенные американскими специалистами музейные программы оказывают влияние и на российскую музейную практику.

10. Таким образом, проведенный анализ позволяет нам сделать вывод об американском пути развития музейной формы, сложившейся под влиянием демократических традиций и форм филантропии, принятых в американском обществе, и проявляющейся в институциональных особенностях музейных практик в США.

Основные положения диссертационной работы отражены в ряде публикаций.

Публикации в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:

1. Короткова А.В. «Музеи в движении»: история и функции музеев в книге Эдварда и Мэри Александер / А.В. Короткова // Вестник РГГУ. Сер. Культурология. Искусствоведение. Музеология / Рос.гос.гуманитарный ун-т; гл.ред.Е.И. Пивовар. – М.:

РГГУ. - 2009. - № 15. - С. 267 – 275.

2. Короткова А.В. Художественный музей как образовательный центр (США, начало XX в.) / А.В. Короткова // Вестник РГГУ. Сер. Культурология. Искусствоведение. Музеология / Рос.гос.гуманитарный ун-т; гл.ред.Е.И. Пивовар. – М.: РГГУ. - 2011. - № 17. - С. 305 – 313.

3. Короткова А.В. Музеи после кризиса: американская музейная практика / А.В. Короткова // Обсерватория культуры / НИЦ Информкультура; гл. ред. Т.И. Лаптева. - М.: РГБ. - М., 2013. – Вып. 5. - С. 33 – 37.

Публикации в других научных изданиях:

4. Короткова А.В. Концепция «соседского» музея (музея местного сообщества) на примере музея Анакостии Смитсоновского института США // Третья научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность» [Электронный ресурс]: сборник докладов. - Электрон. дан. - ФИИ РГГУ, 2010. – Режим доступа: http://www.museolog.ru/pdf/143_museum_conference_2010.pdf

Некоторые положения диссертационного исследования были представлены на научных межвузовских и международных конференциях:

- Международная научно-практическая конференция Института Образования Лондонского Университета (г. Лондон, Великобритания) “*Museum Futures in an Age of Austerity*”. A 3 day conference. (Art, Design and Museology; Department of Culture, Communication and Media, Institute of Education, University of London), 14.06. - 16.06.2013; доклад: “*The model of the ‘new’ art museum as educational center in American museum theory and practice (early 20th century)*”)
- Межвузовская конференция студентов и аспирантов в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2012 «Гуманитарный дискурс в современном мире» (Москва: РГГУ, 2012; доклад: «Практики корпоративного партнерства художественных музеев США последней четверти XX в. и их оценка американскими музеологами»).
- Третья межвузовская научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность» кафедры музеологии ФИИ РГГУ (Москва: РГГУ, 2010; доклад: «Концепция «соседского» музея (музея местного сообщества) на примере музея Анакостии Смитсоновского института США»);
- Вторая межвузовская научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность» кафедры музеологии ФИИ РГГУ (Москва: РГГУ, 2009; доклад: «Американская модель художественного музея»);

Идеи и материалы диссертации апробированы при чтении в 2011 г. спецкурса для студентов-музеологов РГГУ «История художественных музеев США».

Подписано в печать: 19.11.13

Объем: 1,3 п.л.

Тираж: 100 экз. Заказ № 164

Отпечатано в типографии «Реглет»

г. Москва, Ленинский проспект, д.2

(495) 978-66-63, www.reglet.ru