

**Коммуникативная цепочка «художник – куратор – аудитория» как основа
российского арт-менеджмента**

Научный руководитель – Багаева Алиса Валерьевна

Яговкина Алёна Владимировна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Москва, Россия

E-mail: alyona172004@gmail.com

Существует несколько подходов в рамках музейного менеджмента, которые по-разному определяют роль авторов и аудитории в художественном процессе. В 1980-е годы формируется новый коммуникационный подход, который ставит в центр не экспонаты и предметы искусства, а человека. С одной стороны, специалиста, который реализует в работе идею и старается донести её до аудитории. С другой стороны, зрителя, перерабатывающего смыслы и адаптирующего их для собственного восприятия. Согласно исследованию 2025 года социологической лаборатории Luch Research, в настоящий момент значимая доля российской аудитории (42%) имеет опыт взаимодействия с рынком предметов искусства. Кроме того, «новое поколение» коллекционеров к основным мотивам покупки относят преобразование пространства (59%) и эстетическое наслаждение (48%), а не финансовый актив (9%) [5]. Это свидетельствует о глубоком внутреннем погружении отечественного зрителя в арт-среду.

Осознание важности коммуникации в музейном пространстве привело к возникновению кураторства как особой художественной практики. Стало необходимым выстраивать обратную связь между культурной институцией и аудиторией с индивидуальным опытом. В рамках коммуникационного подхода художник, куратор и аудитория являются равноправными актёрами, формирующими сферу современного искусства. Кураторы являются специалистами, которые осуществляют культурно-образовательную деятельность и с помощью неё эмоционально воздействуют на зрителей. Советский искусствовед и философ Б. Гройс пишет о том, что для видимости и востребованности художнику нужен куратор, исправляющий беспомощность произведений искусства через свою профессиональную активность [6].

Куратор представляется не полноценным автором, а посредником, который адаптирует художественный язык как для профессионального сообщества, так и для неподготовленной аудитории. В России кураторство как отдельная профессиональная роль находится на пути становления. Современные кураторы выделяют несколько трендов в работе: расширение горизонтальных связей, коллегиальная работа над групповыми выставками и представленность художников в качестве кураторов, что свидетельствует о переходе к коллективной кураторской деятельности [2].

Художник же является автором, творческим специалистом, который создаёт проект и стремится к привлечению аудитории. Однако с учётом коммерциализации отечественного арт-рынка и его технократизацией, художник начинает выполнять часть управленческих задач. В настоящий момент успех и компетентность художника зависят не только от его работ, но и самопрезентации. Для грамотного представления себя используются различные документы, такие как портфолио, профессиональный опыт (CV) и манифест автора (artist-statement). Современные художники вынуждены выполнять часть функций арт-менеджеров и самостоятельно конструировать личный бренд, становясь более видимыми в художественной среде.

Аудитория является полноценным участником коммуникации в условиях арт-менеджмента. В связи с этим возникают новые форматы для взаимодействия со зрителем: медиации, перформативные практики, коллективные исследования. Выстраивается горизонтальная связь между экспертом и зрителем. Наибольшую актуальность в отечественной культурной среде приобрела арт-медиация — образовательная практика, предполагающая активное участие публики в дискуссии об искусстве и обмен мнениями [4]. Медиации стали альтернативой традиционного экскурсионного формата. Авторы биеннале определяют медиатора как человека, который не даёт собственной оценки произведениям, но участвует в процессе ее формирования у зрителя [8]. Медиация привносит компоненты социальности в культурный досуг, устранив его регламентированность. [1].

Современный зритель нередко становится соучастником творческого процесса. Существует несколько уровней взаимодействия аудитории с культурным пространством: от индивидуального потребления контента до объединения взаимодействий в социальную сеть. Это позволяет преобразовать коммуникацию с искусством в значимый социальный опыт [3]. Согласно исследованию ВЦИОМ, российскую аудиторию привлекает не только изучение объектов искусства, но и живой контакт, приобретаемый через гибридные форматы. При этом младшие миллениалы (1992-2000) проявляют наибольший интерес к перформативным практикам (41%), видео-арту (40%) и уличному искусству (40%), а старшее поколение отдаёт предпочтение традиционному взаимодействию с культурным наследием [7].

Коммуникация между художниками, кураторами и аудиторией в отечественном поле отличается равными позициями и тесным горизонтальным взаимодействием. Каждый является важным элементом арт-менеджмента. Художники формируют замысел, кураторы работают с его интерпретацией, а аудитория даёт обратную связь. В итоге конструируется коммуникативная цепочка, участники которой влияют друг на друга и определяют современную культурную повестку.

Источники и литература

- 1) Кунгурова Д.С. Диалог музея и посетителя: комплексное исследование аудитории Музея Бориса Ельцина как основа эффективного музейного менеджмента // Управление культурой. 2025. Т. 4, № 4. С. 58-71.
- 2) Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021. С. 21.
- 3) Саймон Н. Партиципаторный музей. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 2.
- 4) Алексеева А. В диалоге со зрителем. Как арт-медиации помогают понять искусство // Проект «Сноб». 23.05.2024. URL: <https://snob.ru/art/v-dialoge-so-zritelem-kak-art-mediatsii-pomogaiut-poniat-iskusstvo/> (дата обращения: 26.01.2026).
- 5) «Искусство в жизни россиян»: инициативное социологическое исследование восприятия и динамики развития сферы искусства в России // ArtLuch. 2025. URL: <https://artflashmagazine.ru/kto-i-kak-vzaimodeystvuet-s-iskusstvom-v-rossii/> (дата обращения: 12.10.2025).
- 6) Куклина А.Ю. Культура кураторства и кураторская деятельность в сфере современного искусства // Культура. Духовность. Общество. 2016. №22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-kuratorstva-i-kuratorskaya-deyatelnost-v-sfere-sovremennogo-iskusstva> (дата обращения: 22.01.2026).
- 7) Современное искусство в нашей жизни: аналитический обзор / автор Т. Смак; ВЦИОМ. М.: ВЦИОМ, 2025. 3 сентября. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiy-obzor/sovremennoe-iskusstvo-v-nashei-zhizni> (дата обращения: 28.01.2026).

- 8) Современное искусство в нашей жизни: аналитический обзор / автор Т. Смак; ВЦИОМ. М.: ВЦИОМ, 2025. 3 сентября. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiy-obzor/sovremennoe-iskusstvo-v-nashei-zhizni> (дата обращения: 28.01.2026).