

راهنمای نمایشگاه گردانی

آدرین جورج

ترجمه آزادۀ حاج اسفندیاری

www.ketab.ir

موزه‌ها

گالری‌های تجاری

فضاهای مستقل

نویسنده: آدرین جورج
مترجم: آزاده حاج اسفندیاری
ویراستار: احسان مجیدی تیرداد
طراح گرافیک: احسان رضوانی
لیتوگرافی: شاد رنگ
چاپ و صحافی: شاد رنگ
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: ۱۴۰۱
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۳-۶۰-۹

سرشناسه: جورج، آدریان
George, Adrian

عنوان و نام پدیدآور: راهنمای شاد رنگ گالری آدرین جورج: ترجمه آزاده حاج اسفندیاری.

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری: ۳۲۹ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۳-۶۰-۹

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: The Curator's Handbook.

موضوع: هنر -- نمایشگاه‌آرایی -- دستنامه‌ها

موضوع: Art -- Exhibition Techniques -- Handbooks, Manuals, etc.

موضوع: موزیمستان موزه‌های هنری -- دستنامه‌ها

موضوع: Art Museum Curators -- Handbooks, Manuals, etc.

شابسه افزوده: حاج اسفندیاری، آزاده، ۱۳۵۸، مترجم

رده‌بندی کنگره: N۲۳۹۶

رده‌بندی دیویی: ۷۰۷/۵

شماره کتابشناسی ملی: ۸۲۸۰۳۷۵

انتشارات کتاب آبان

تهران | خیابان انقلاب | خیابان فخر رازی | کوی فاتحی داریان | شماره ۲ | طبقه همکف | واحد ۱۰
کد پستی: ۱۳۱۴۷۳۴۸۶۶ | شماره تماس: ۰۲۱ ۶۶۹۵۵۰۱۲
وبسایت: www.abanbooks.com | پست الکترونیک: info@abanbooks.com

راهنمای نمایشگاه گردانی، موزه‌ها، گالری
های تجاری، همسایه‌های مستقل

۹ ۷۸۰۰۰۳ ۱۷۷۱۱۶
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۳-۶۰-۹
تلفن: ۰۲۱ ۶۶۹۵۵۰۱۲

۱۴ درباره نویسنده

۱۷

پیشگفتار

۱۸ نمایشگاه گردان چه کسی است؟

انواع مختلف نمایشگاه گردان (متخصص یک موضوع یا حوزه، مجموعه محور، مستقل،

۲۲ هنرمند و رئیس دیارتمان)

۲۸ دلایل اصلی رشد سریع حرفه نمایشگاه گردانی در عصر حاضر

۳۰ نمایشگاه گردان به عنوان کاتالیزور یا پل ارتباط دهنده ایده ها

۳۳ نمایشگاه گردان در مقام نویسنده، ویراستار و منتقد

۳۶ راه های ورود به حرفه نمایشگاه گردانی

۳۹ فرصت های شغلی و کارآموزی

۴۲ اولین قدم در راه نمایشگاه گردانی

۴۳ نمایشگاه گردان به عنوان یک داور

۴۵ مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟

۴۷

شروع کار

۴۸ ایده ها و الهامات

۵۳ دستورکار سرمایه گذار یا حامی مالی

۵۵ انواع نمایشگاه

۶۷ آماده سازی یک غرفه نمایشگاه هنری

از ایده تا واقعیت

۷۵

- ۷۶ چگونه می‌توان ایده‌های خوب را تبدیل به نمایشگاه‌های واقعی کرد
- ۷۸ اطلاعات مربوط به طرح کلی نمایشگاه
- ۸۰ تغییر موضوع نمایشگاه و تهیه فهرستی از آثار هنری
- ۸۵ برآورد مقدار فضای مورد نیاز برای نمایشگاه
- ۸۶ امکان برگزاری تورهای نمایشگاهی

۸۹

- ۹۱ تمرکز بر روی پروپوزال اولیه
- ۹۴ فراهم کردن مقدمات کار
- ۱۰۱ تأمین امنیت محل برگزاری تور نمایشگاهی
- ۱۰۳ اسناد و مدارک مربوط به پروپوزال و برنامه ریزی نمایشگاه
- همکاری با سایر نمایشگاه‌گردان‌ها/ نمایشگاه‌گردان‌های مهمان/ خود شما به عنوان
نمایشگاه‌گردان مهمان ۱۰۵

۱۰۹

بودجه و جذب سرمایه

- ۱۱۰ روش‌های جذب سرمایه
- ۱۱۲ اتکای زیاد به بودجه
- ۱۱۸ مسئولیت‌پذیری در مسائل مالی
- ۱۱۸ تأمین بودجه/ حمایت مالی/ حمایت مالی متقابل

- شناسایی و جذب حامیان مالی ۱۲۱
- مؤسسات و بنیادهای خیریه ۱۲۵
- توافق نامه‌ها و هزینه‌های برگزاری تور (فروش آثار هنری/ امانت گرفتن آثار هنری) ۱۲۶

۱۳۱ قراردادها، مذاکره‌ها و تعهدات

- بستن قرارداد با موزه‌ها، گالری‌های تجاری و سایر سازمان‌ها ۱۳۲
- ارزیابی نمایشگاه و نظرسنجی از بازدیدکنندگان ۱۳۵
- هزینه‌های نمایشگاه و هزینه‌هایی که بعهده نمایشگاه‌گردان است ۱۳۷
- برنامه ریزی برای نمایشگاه ۱۳۹

۱۴۵ چاپ کتاب و کاتالوگ برای نمایشگاه

- تصمیم‌گیری جهت چاپ کاتالوگ یا کتاب برای نمایشگاه ۱۴۶
- تیم انتشارات ۱۴۹
- چاپ یک کتابچه راهنما یا بروشور ۱۵۰
- نگارش و ویرایش متن ۱۵۱
- مجموعه تصاویر، کپی‌رایت، مجوز و امتیازات ویژه ۱۵۶
- طراحی گرافیکی ۱۶۱
- نظارت بر پروسه چاپ و تولید ۱۶۳
- پخش و تبلیغات ۱۶۶
- طراحی محصولات ۱۶۷

- ۱۷۴ مکان برگزاری نمایشگاه و معماری آن
- ۱۷۷ فضاهای تجاری: نمایشگاه گردان به عنوان گالری دار یا دلال هنری
- ۱۸۰ طراحی نمایشگاه با استفاده از اتوکد، مقیاس مدل‌ها و قدم زدن در فضای گالری
- ۱۸۲ ترتیب و توالی فضای گالری و آثار هنری
- ۱۸۵ مدت زمان حضور بازدیدکنندگان در نمایشگاه
- ۱۸۶ فناوری و رسانه‌های جدید
- ۱۸۹ جعبه سیاه
- ۱۹۱ دیوارهای گالری
- ۱۹۴ رنگ دیوارها
- ۱۹۵ اسباب و تجهیزات نمایشگاه
- ۱۹۹ فضا و میزان دسترسی بازدیدکننده
- ۲۰۰ موانع و فواصل‌ها
- ۲۰۱ تأمین سلامت و ایمنی
- ۲۰۴ درخواست نامه امانت آثار هنری
- ۲۰۶ گزارش امکانات و تسهیلات مؤسسه برگزارکننده نمایشگاه
- ۲۰۸ مذاکره با هنرمندان و امانت‌دهندگان آثار هنری
- ۲۱۰ همکاری با هنرمندان
- ۲۱۱ همکاری با هنرمندان در نمایشگاه‌های انفرادی

۲۱۲ کار با هنرمندان به عنوان بخشی از یک نمایشگاه گروهی
۲۱۴ کار با مسئول ثبت اطلاعات آثار هنری
۲۱۷ اطلاعات مورد نیاز مسئول ثبت مشخصات آثار هنری
۲۲۰ بیمه و گرامت
۲۲۱ قرارداد امانت اثر هنری و شرایط خاص
۲۲۲ حمل و نقل
۲۲۴ زمان ورود آثار هنری
۲۲۸ مستند کردن پروسه نمایشگاهی

چند هفته پیش از افتتاح نمایشگاه

۲۳۵
۲۳۶ ابزارهای تفسیر (لیبل ها، پانل ها، بروشورها و راهنمای نمایشگاه)
۲۳۹ نگارش اطلاعیه رسمی
۲۴۱ دعوت نامه مراسم نمایش خصوصی
۲۴۷ نگهداری فهرست اسامی و نشانی های پستی
۲۴۸ برنامه ریزی سایر رویدادهای قبل از افتتاحیه
۲۴۸ همکاری با مطبوعات و آژانس های روابط عمومی

نصب آثار هنری

۲۵۹
۲۶۰ حمل و نقل آثار هنری
۲۶۳ برنامه ریزی و زمان بندی نصب آثار هنری

۲۶۶ چیدمان نهایی

۲۶۶ نصب و محکم کردن آثار هنری بر روی دیوار

۲۶۹ نورپردازی

۲۷۵ موزه و آموزش

۲۷۹ رویدادهای هنری زنده

۲۸۳ بیمه مسئولیت عمومی

۲۸۷ چند روز قبل از افتتاحیه و روز افتتاحیه

۲۸۸ اصلاحات نهایی

۲۸۸ گزارش کار پرسنل

۲۸۹ مسائل امنیتی نمایشگاه

۲۹۹ کنفرانس مطبوعاتی و افتتاحیه خصوصی

۳۰۱ مصاحبه مطبوعاتی: نمایشگاه گردان به عنوان سخنگوی نمایشگاه

۳۰۷ سازماندهی برنامه‌های مرتبط با نمایش خصوصی

۳۰۹ سخنرانی

۳۱۰ بازدید گروهی

۳۱۷ بازه زمانی برگزاری نمایشگاه و بعد از آن

۳۱۸ مستند کردن نمایشگاه

- ۳۱۹ برنامه ریزی منظم در طول اجرای نمایشگاه
- ۳۲۱ پیگیری سؤالات و ایجاد یک شبکه شخصی
- ۳۲۲ اختتامیه نمایشگاه و بازگرداندن آثار هنری
- ۳۲۳ ارزیابی موفقیت‌ها و درس گرفتن از اشتباهات

۳۲۷

سخن پایانی: آینده حرفه نمایشگاه‌گردانی

۳۳۷

یادداشت‌ها

www.ketab.ir

پیشگفتار

- ۱۸ نمایشگاه‌گردان چه کسی است؟
- انواع مختلف نمایشگاه‌گردان (متخصص یک موضوع یا حوزه).
- ۲۲ مجموعه محور، مستقل، هنرمند و رئیس دپارتمان)
- ۲۸ دلایل اصلی رشد سریع حرفه نمایشگاه‌گردانی در عصر حاضر
- ۳۰ نمایشگاه‌گردان به عنوان کاتالیزور یا پل ارتباط دهنده ایده‌ها
- ۳۳ نمایشگاه‌گردان در مقام نویسنده، ویراستار و منتقد
- ۳۶ راه‌های ورود به حرفه نمایشگاه‌گردانی
- ۳۹ فرصت‌های شغلی و کارآموزی
- ۴۲ اولین قدم در راه نمایشگاه‌گردانی
- ۴۳ نمایشگاه‌گردان به عنوان یک داور
- ۴۵ مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟

نمایشگاه‌گردان چه کسی است؟

تعریف امروزی ما از نمایشگاه‌گردان در مقایسه با گذشته تغییرات بسیار زیادی کرده است. در گذشته، تنها انتخاب و تفسیر آثار هنری یک نمایشگاه بر عهده نمایشگاه‌گردان بود، اما امروزه وظایف تهیه‌کنندگی، سرپرستی، آموزش، مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به حرفه نمایشگاه‌گردانی افزوده شده است. امروزه یک نمایشگاه‌گردان علاوه بر وظایف ذکر شده مسئول تهیه برچسب روی دیوارها، کاتالوگ‌ها و سایر امور مرتبط با برپایی یک نمایشگاه مانند تهیه وب‌سایت و اشکال دیگر رسانه‌های اجتماعی نیز هست. از یک نمایشگاه‌گردان در قرن ۲۱ میلادی انتظار می‌رود که با جامعه و رسانه‌ها ارتباط بیشتری داشته باشد و در نشست‌های مطبوعاتی بیشتری شرکت کند. برخی از نمایشگاه‌گردان‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر در فعالیت‌های درآمدزا شرکت کنند و یا از طریق همکاری با مدارس و دانشگاه‌ها، ارائه سخنرانی و برگزاری سمینار و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی بیشتر، وارد دنیای آکادمیک شوند. با توجه به تغییر، توسعه و پیشرفت مداوم این حرفه لاجرم طیف گسترده مهارت‌های مرتبط با آن نیز نیازمند مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدتری هستند.

واژه «نمایشگاه‌گردان» برای اولین بار در اواسط قرن چهاردهم میلادی و به معنای سرپرست، ناظر و مدیر به کار رفت. ریشه این کلمه به فعل «Curate» در زبان لاتین و به معنای «مراقبت کردن از» باز می‌گردد؛ این کلمه در اصل برای توصیف کسانی به کار می‌رفت که مسئول نگهداری از افراد مبتلا به بیماری‌های روانی بودند. پیشرفت و توسعه نقش نمایشگاه‌گردان به شکل امروزی آن با رشد فعالیت مجموعه‌داری به عنوان سرگرمی افراد ثروتمند و مرفه مرتبط است.

جمع‌آوری اشیاء مختلف و متنوع از جمله نمونه‌های طبیعی و زمین‌شناسی، آثار حکاکی شده، اشیاء تزئینی و هنری، تاریخچه فرهنگی بس طولانی دارد؛ ریشه آن به قرن ۱۷ میلادی و زمانی باز می‌گردد که ثروتمندان یک یا چند اتاق خانه خود را به نگهداری و نمایش مجموعه‌هایشان اختصاص می‌دادند. این اتاق‌ها با نام «کابینت‌های کنجکاو» (یا در اصطلاح آلمانی Kunstkammer به معنای اتاق هنر و عبارت Wunderkammer به معنای اتاق شگفتی) شناخته می‌شدند [۲]. مالک - مجموعه‌دار، آثار مورد نظر خود جهت جمع‌آوری را انتخاب و فهرستی از آنچه که در مجموعه وجود داشت تهیه می‌کرد، یا این وظیفه را به یکی از خدومه‌های خانه می‌سپرد [۳]. متصدی مراقبت از آثار هنری، مجموعه‌اشیاء و

تاریخچه نقد به مراتب بهتر از تاریخچه
نمایشگاه گردانی شناخته شده است ... هیچ کتابی
درباره پروسه برپایی نمایشگاه وجود ندارد. شاید
دلیلش این است که نمایشگاه گردان تا این اندازه
چهره شناخته شده‌ای نبوده یا نشده.

دانیل بیرن‌بام^۱

پنجاه و سومین مدیر بی‌ینال ونیز (۱۱)

1. Daniel Birnbaum