

**Семинар-тренинг
"Модернизация основных направлений музейной деятельности"**

**Музейная экспозиция как текст/мессандж.
Художественное мышление как ресурс модернизации
экспозиции. Художественный образ как доминанта визуального
экспозиции. Баланс объективного и субъективного. Актуальные
опыты интерпретации музейных коллекций в США, Европе,
России, Казахстане и Средней Азии.**

Лектор: Сафарова Г.М.
Арт-менеджер.
Куратор современного искусства.
Специалист художественного музея .

г. Караганда, 2022 год

Введение

В последние два десятилетия произошли глобальные изменения в культуре восприятия знаний и информации. В эпоху интернета и технической революции современный человек стал другим. И эти перемены повлекли за собой изменения в работе музеев мира. Стали востребованы новые типы экспозиций, новые форматы диалога с посетителем. Музей как институция культуры стал более открытым и креативным. Возникла культура со-участия, сотворчества, когда посетитель перестает быть потребителем и вносит вклад в тему, которую предлагает музей.

Современный музей продолжает как и прежде служить задачам воспитания и образования, опираясь на свою коллекцию, на ценность музейного предмета, на научные данные, на коммуникационность с посетителем, однако формы и методы музея изменились. Концептуальность стала более четкой и цельной, её смыслы стали соотноситься с актуальностью музейного предмета для современности, экспозиции стали разрабатываться с учетом образовательных интерактивных программ. С развитием новых технологий расширилось понятие музейный дизайн.

Согласно классическим представлениям:

а) музейная экспозиция - это целенаправленная и научно обоснованная демонстрация музейных предметов, которые организованы композиционно, снабжены комментариями, технически и художественно оформлены и, в итоге, создаются специфически музейный образ природных и общественных явлений. (Зак А.Б. Российская музейная энциклопедия. Т.2 -М.: "Прогресс" "Рипол классик", 2001.-С.355)

б) музейное проектирование - сложная многоступенчатая деятельность целого коллектива. "Проектирование экспозиции осуществляется поэтапно и включает разработку и принятие основных документов: научной концепции экспозиции, художественной концепции экспозиции, расширенной тематической структуры, эскизного проекта, тематико-экспозиционного плана, монтажных листов, светотехнического проекта, детализировочных и сборочных чертежей, сценария экспозиции" (<http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?125>

В классическом музееведении при создании музейной экспозиции приоритет отдавался научной концепции.

Научная концепция экспозиции

Классическое понимание научной концепции экспозиции изложено в музейном словаре: "... (от лат. *conceptio* – понимание, система), теоретическое обоснование экспозиции музейной, документ, содержащий изложение основ

экспозиционного замысла и научную трактовку темы экспозиции. Научная концепция экспозиции содержит аналитическую и проектную части. В аналитической части дается научная проработка проблемы, анализ коллекционного, памятникового и научно-исторического потенциала музея, определяется обеспеченность будущей экспозиции предметным материалом и ее место среди экспозиций той же профильной группы и в музейной сети региона. На основе аналитической части создается проектная часть Н.к.э., в которой обосновывается тема экспозиции, формулируются цели, задачи, основные принципы и методы ее построения, структура, адресат (предполагаемая аудитория музейная) и др. Н.к.э. служит основой для художественного проектирования экспозиции и содержит основные требования к художественной концепции экспозиции. Положения Н.к.э. находят дальнейшую конкретизацию в развернутой тематической структуре и тематико-экспозиционном плане экспозиции. Теоретическая проработанность и структура Н.к.э. определяются сложностью и масштабностью экспозиционного замысла" (<http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?107#>)

Однако в современной передовой музеологии произошла некоторая трансформация. Изменился подход к созданию экспозиций. Появился новый вид экспозиционного планирования - сценарная концепция. Можно сказать, что произошел синтез концепций: научной, сценарной и художественного проектирования. Экспозиция стала строиться по правилам произведения: конфликт, драматургия и композиция. Как пишет известный российский музеолог В.Ю. Дукельский: " Сначала возникает экспозиционный замысел, который и представляет собой интерпретацию темы и характеристику отдельных ее составляющих. Далее определяются стилистические и жанровые особенности будущей экспозиции. За ними следуют "решения во времени " (ритм и темп экспозиции") и " решения в пространстве". Это уже серьезная заявка на динамику экспозиционного действия"(В.Ю. Дукельский "Проектирование музейной экспозиции"// "Музейное проектирование"./ Отв. ред. А.А. Щербакова, сост. В.В. Лебедев.М.: 2009.- С.64).

"Сценарная концепция аккумулирует содержание научной концепции и выдает его уже в "пригодном к употреблению виде.... В сценарной концепции излагаются принципы подхода к экспозиции, основные сюжетные линии, намечаются средства раскрытия содержания, ключевые слова и образы <...> Сценарная концепция включает в себя: " научное содержание, принципы подхода, контуры сценария, основные сюжетные линии и набор сюжетов, описание функционирования экспозиции (режим и расчет времени), перечень мультимедийных сценариев или программ" (В.Ю. Дукельский "Проектирование музейной экспозиции...С.69). Уточним также, что в

сценарной концепции разрабатываются способы коммуницирования с посетителем.

Заметим, что сценарная концепция в полной степени может разрабатываться в двух случаях: либо при создании нового музея, либо при создании временной выставки. Сама профессия - музейный сценарист достаточно редкая, специалисты такого плана, в основном, концентрируются в крупных городах столичного уровня. "Сценарий экспозиции не является обязательным элементом проектирования экспозиции; применяется, как правило, для решения сложных и оригинальных задач в презентации и актуализации наследия" (<http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?145>).

Для большинства музеев Казахстана в силу профессиональных и материальных проблем использование сценарной концепции - это экспериментальный опыт при создании временных выставок. Однако значительную часть музейщиков волнует тема модернизации классической постоянной экспозиции. Как найти новые форматы работы с ней, как внедрить что-то новое и актуальное в "тело" музея. В этом плане одним из методов является креативный опыт художников современного искусства, чьи инсталляции всегда зрелищны, актуальны и поражают яркими ассоциациями.

Понятие "инсталляция" включает в себя пространственную композицию, созданную художником из различных элементов и объединенную неким смыслом.

Примером таких инсталляций, связанных с музейной темой являются проекты художника Барбары Блум в музее МАК (Австрия) "Венские стулья":

Красота тонкого "плетения" деревянной мебели стала более выразительной за счет специально выстроенного света (фото инсталляций предоставлены куратором Красноярского музейного Центра С. Ковалевским).

В условиях Казахстана проектирование музейной экспозиции - это совместный труд творческой деятельности научного сотрудника, художника-проектировщика и музейного педагога. За последние 20 лет в нашей стране известны лишь несколько проектов с использованием сценарной концепции. Музейный куратор Файзуллина Галия инициировала в ЦГМ РК (Алматы) два выставочных музейных проекта: "На крыльях Тулпара" и "Табактас" (опубликовано: Файзуллина Г., Хатран Д. Традиционная посуда казахов в контексте традиционного мировоззрения тюркских народов на выставке «Табактас» Центрального государственного музея РК (концепция, интерпретация) // «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мені ілімінің зерттелу мәселері = Проблемы исследования наследия и учения Ходжа Ахмеда Ясави = Research problems of heritage and studies of Hdja Ahmed Yasawi» IV халықлару ғыл.-тәж.конф. материалдары. 4-6 қазан, 2012 жыл. - Түркістан: «Әзрірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы». 2012 - 400 б. - қазақша, орысша, ағалшынша. - 168-173 б.)

Таким образом, музейное проектирование - это искусство, соединяющее науку, элементы театра и сценографии, художественное проектирование (музейный дизайн), методы взаимодействия с посетителем.

Музейный дизайн

"Музейный дизайн служит задаче глубокого понимания темы экспозиции через сочетание опыта разных видов искусств: это и сценография, и архитектура, и изобразительное искусство, и дизайн в его художественном значении" (Майстровская М Т. Экспозиционный дизайн музея: основные понятия. Журнал Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. Издательство: Московская государственная художественно-промышленная академия им .С.Г.Строганова (Москва), 2012 , - No 4, - с 4-12)

Вот еще одно определение музейного дизайна: " Архитектурные и дизайнерские находки и решения, предназначенные для обустройства музейной среды, представления музея и его коллекции широкому зрителю и продвижения музейного предмета" (<http://www.proarte.ru/events/1-ya-peterburgskaya-biennale-muzeynogo-dizayna/>)

Музейный дизайн выполняет множество задач. Это архитектурное и художественное решение пространства, экспозиционное оборудование, оформление текстов, элементы музейной навигации. В рамках сценарной и научной концепции музейный дизайн решает вопросы создания художественного образа, цветовое и световое решение, способы интерпретации музейного предмета, способы его сохранности и принципы экспонирования. Способы коммуникации с посетителем решаются во взаимодействии с музейными педагогами.

Методы экспонирования:

систематический, тематический, музейно-образный, образно-сюжетный, ландшафтный. Во многих экспозициях можно заметить гармоничное сочетание разных методов. В последние десятилетия получили широкое распространение музейно-образный и образно-сюжетный методы.

В музейном предмете, обладающим культурно-историческим смыслом, художник увидел новые смыслы, и в том числе эмоционально составляющую. Примером музейно-образного сюжета является экспозиция в доме музея А.и М.Цветаевых

*Экспозиция Дома-музея
М. и А. Цветаевых
в Александрове*

Это самый известный пример. Комната решена в белом цвете. одна из стен закрыта зеркалом. К зеркалу приставлено половинка стола и половинка вазы с цветами. Зеркало воссоздает иллюзию цельности этих объектов.

Еще один пример.

В следующем примере можно увидеть целостность образа, когда предмет выставлен лаконично, пространство экспозиции не загружено, выстроено идеально с точки зрения дизайна, и всё служит одной идее.

Образно-сюжетный метод. Автор этого метода - российский специалист Т.П. Поляков. В образной ткани экспозиции появляется сюжетность, элементы театра, выстраивается согласно драматургии архитектура пространства, могут

быть включены разного рода художественные элементы. В итоге такая экспозиция становится самодостаточным произведением искусства.

В качестве примера можно привести выставку в "Еврейском музее"(2019 , Москва)

"Игра

шедевров"

<https://www.youtube.com/watch?v=EjJzylwONYU&t=725s>

Выставка «Игра с шедеврами» в Еврейском музее (2019) / Oh My Art

Выставка «Игра с шедеврами» в Еврейском музее (2019) / Oh My Art

На выставке "Игра шедевров" есть и образность, и драматургия, и особая архитектура, и художественное решение, и аттрактивность, и интерактивность, и экспрессивность. А также использованы новые мультимедийные технологии.

Ландшафтный метод используется в естественнонаучных музеях. Это хорошо всем знакомые диорамы, панорамы.

По определению музеолога Щербиной А. музейный дизайн - это «интегративный процесс , который в разной степени сочетает в себе архитектуру, дизайн интерьеров, графический дизайн, электронные и цифровые медиа , свет, звук , интерактивные механизмы и другие отрасли

дизайна» (Щербина А.В. Музейное проектирование Учебно-методическое пособие. – Тольятти : ТГУ, 2011. –с.32).

Креативность, художественная образность, драматургия, творческие интерпретации, интерактивность, качественный дизайн, использование новых технологий - основные базовые характеристики современных, музейных выставочных экспозиций.

Интерьер и оборудование музейной экспозиции, свет и цвет

Одно из главных требований музейного дизайна - в пространстве выставки не должно быть лишних, не имеющих к экспозиции предметов. Полы, стены, жалюзи или шторы на окнах должны быть нейтрального цвета (например, стены могут быть серого или белого цвета), без рисунка, без ковровых покрытий. Ковровые покрытия являются обычно ярким пятном, отвлекающим от выставки и мешающим пониманию выставки.

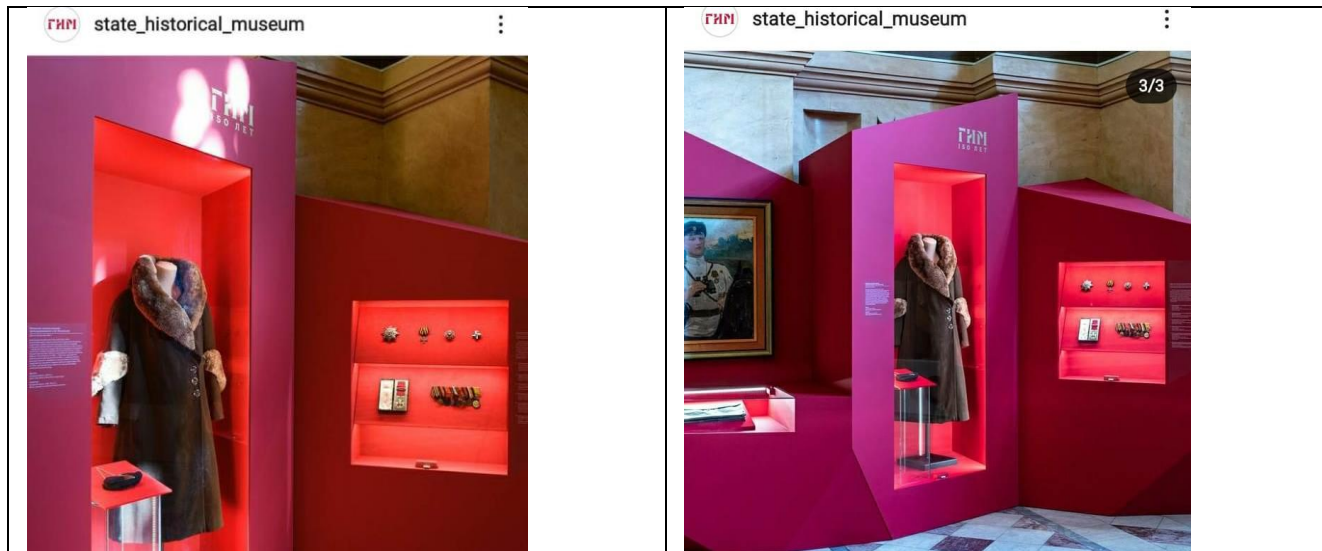
Тенденции дизайна современных экспозиционных проектов музеев.

Для временных выставок на фоне нейтрального интерьера обычно выстраивается искусственное пространство из экспозиционных щитов или панелей разного объема и насыщенного цвета. Выбор цвета обусловлен теми предметами, которые будут экспонироваться. В данном случае здесь приходится опираться на безусловное чутье дизайнера и его художественный уровень.

Пример: фрагмент экспозиции Государственного Исторического Музея в Москве. Выставка "Выбор памяти".

Это комплекс личных вещей Александры Михайловны Коллонтай (1872-1952) — революционерки, первой в истории женщины-министра и женщины-чрезвычайного и полномочного посла.

Экспозиционные конструкции имеют характер "динамической геометрии" "намекая" на характер героини и её деятельность, внешний цвет - малиново-красный подчеркивает женскую тему, а красный цвет ниш, в которых помещена одежда Коллонтай, подчеркивает тему советской власти, революции. Экспозиция выстроена цельно, строго и лаконично.

Инстаграм Государственного Исторического музея (Москва, Россия)

Музей Тибета в Индии

Экспозиционное решение было продиктовано вытянутой прямоугольной формой буддийской иконы - танка.

Фото сделано автором лекции Сафаровой Г.М.

Сургутский художественный музей. Выставочный проект "Кукляндия"

Музей представит свою коллекцию авторской куклы. Оригинальное экспозиционное оформление в виде силуэтно вырезанных панелей в тему детства плюс подсветка. На белом фоне эффектно куклы очень эффектно смотрятся.

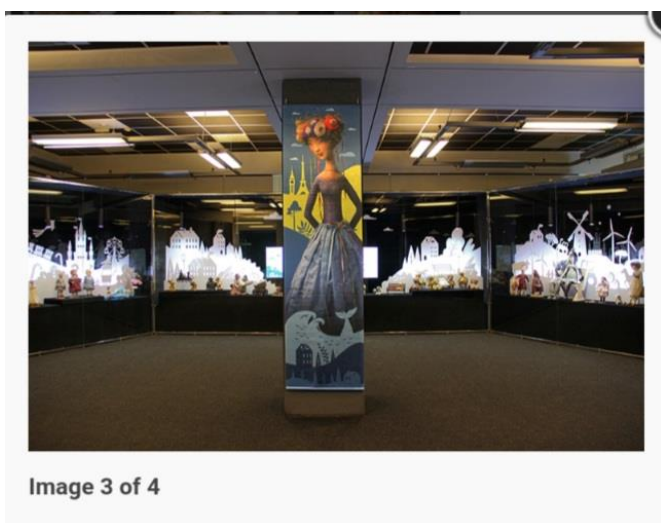

Image 3 of 4

Image 1 of 4

<https://www.shm-surgut.ru/>

Экспозиционное оборудование

Подставки под предметы зачастую сделаны из плотного прозрачного оргстекла. Важно, чтобы не было какофонии цвета. Ничто не должно мешать экспонированию музейного предмета.

Государственный литературный музей.

Выставка к 90-летию А.Тарковского (фото с сайта музея)

Фото Софьи Багдасаровой t.me/shakko_kitsune

Британский музей (Лондон)

Фото Софьи Багдасаровой t.me/shakko_kitsune

Свет в традиционной экспозиции

Подробные и очень конструктивные рекомендации по свету в экспозиции разработаны специалистами из музея "Огни Москвы". Посмотреть можно по ссылке <http://www.ognimos.ru/projects>

Примеры плохого света в экспозиции от музея "Огни Москвы" <https://www.facebook.com/kopilka.svetlyh.idey> под именем "Копилка светлых идей"

Авторы приводят самые распространенные ошибки.

Например: "Вот экспозиция Музея имени Вадима Орлова в Ярославле. Удивительная коллекция фарфора. Но краски теряются (да и сами экспонаты тоже) так как витрины освещены только с помощью светодиодных линеек (нейтральный свет), которые отражаются на всех стеклянных поверхностях".

Продолжение следует...