

УДК 069.29

РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА ЭКСПОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Безрукова Екатерина Александровна, старший преподаватель, кафедры дизайна, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: raduga-ket@mail.ru

В данной статье рассматривается вопрос, как основная функция музея, заключающаяся в сфере хранения, изучения и представления историко-культурных и природных объектов, может быть реализована в настоящее время.

Современный музей не может быть только хранилищем артефактов, он должен взаимодействовать с внутренним миром посетителя, воздействуя на его эмоциональное восприятие, вовлекая в историческую среду с помощью активизации воображения. Таким образом, музей становится не только местом познания, но и местом организованного культурного досуга, где посетители проводят свое свободное время.

Изучая высказывания различных авторов о музейной деятельности, автор приходит к выводу о том, что в большинстве случаев представленная в музее экспозиция должна иметь разноуровневый характер, для лучшего восприятия зрителем, должна уводить от чисто визуального монолога и стремиться к равноправному диалогу. В этом случае в основе лежит художественная составляющая экспозиции, выявляется роль дизайнера, который, следуя принципам художественного проектирования, раскрывает историческую, культурную и научную составляющие музейной экспозиции.

Рассматривая исторический аспект создания музейной экспозиции, автор делает вывод о том, что ранее художник только выстраивал зрительный ряд, в котором находился экспонируемый предмет. Теперь в основу входит организация общего перетекающего сценарного построения экспозиции, увлекающей зрителя и вызывающей у него ответные положительные эмоции. Таким образом, театрализуя пространство и время действия, в котором находится зритель, музейный экспонат не может быть просто декорирован изобразительными элементами. Теперь в музейной экспозиции присутствуют не только приемы изобразительного искусства, дизайна, архитектурных элементов, но и музыкальное и цветосветовое сопровождение, а также достижения технологического прогресса и мультимедийных компьютерных технологий.

Создавая концепцию экспозиции, дизайнер отдает себе отчет, что музей – это архитектурное пространство, и от того, как это пространство будет организовано, зависит успех его работы, поэтому в сферу его деятельности включается и средовой дизайн территории, прилегающей к музею. Тем не менее дизайнер, создавая экспозицию, постоянно работает с коллективом музея, понимая необходимость глубокого и всестороннего знания представляемой темы.

Роль дизайнера в создании современной музейной экспозиции заключается в искусстве организации специальной программной среды с наполнением ее соответствующим художественно-выразительным контекстом и обеспечением определенных функционально-утилитарных требований.

Ключевые слова: музейный дизайн, экспозиционный дизайн, образ, визуальный ряд, архитектурно-художественное решение, концепция, сценарий произведения, музейный ансамбль.

THE PART OF A DESIGNER IN EXPOSITION OF MODERN PRACTICE OF MUSEUM ACTIVITY

Bezrukova Ekaterina Aleksandrovna, Sr. Instructor, Department of Design, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: raduga-ket@mail.ru

This article reviews how the main function of the museum as a storage, study and presentation of historical, cultural and natural objects can be accomplished today.

A modern museum cannot be just a repository of artifacts; it must interact with the inner world of the visitor, influencing his emotional perception, involving the historical environment through activation of the imagination complemented by elements of the associative series. Thus, the museum becomes not only a place of knowledge but also a cultural and leisure event in the organization of free time for visitors.

Quoting the statements of various authors about museum activities, the author concludes that in most cases the presented exposition should have a different level of perception by the viewer, from a purely visual monologue to an equitable dialogue. In this case, the artistic component of the exposition comes to the basis, reveals the role of the designer, following the principles of artistic design, discovers the historical, cultural and scientific field of museum activity.

Considering the historical aspect of creating a museum exposition, the author concludes that the artist only created the visual series in which the exhibited object was located. Now the basis is the creation of a common overflowing scripted construction of the exposure, involving the viewer and causing him reciprocal positive emotions. Thus, the museum exhibit cannot be simply decorated with pictorial elements by theatricalizing the space and time of action in which the public person is located. Now in the museum exposition, there are not only receptions of the fine art, design of architectural elements, but also musical and color-light support, and also achievements of technological progress and multimedia computer technologies.

Creating the concept of design-exposition, the designer realizes that the museum is an architectural space, and how this space will be an organized way depends on the success of his work, so the scope of his activity includes the environmental design of the territory adjacent to the museum. Nevertheless, the designer, creating the exposition, constantly works with the museum staff, understanding the need for a thorough and comprehensive knowledge of the presented topic.

The role of the designer in the modern museum exposition is in the art of organizing a special program environment filling it with an artistically expressive context and providing functional and utilitarian requirements.

Keywords: museum design, exposition design, image, visual series, architectural and artistic solution, concept, script of work, museum ensemble.

В современной музейной практике художественный уровень экспозиции имеет особое значение. Усиление внимания к художественной составляющей экспозиции обусловлено расширением сферы деятельности музеев и их активной социокультурной позицией. Расширение сферы музейной деятельности происходит в конце XX века, в виду чего изменяются задачи и функции музея, вырабатываются новые концептуальные подходы к музеефикации.

Традиционно основная функция музея заключается в сборе, хранении, изучении и популяризации памятников истории, культуры и природных объектов. Следует отметить, что музеи по-прежнему считают именно эти функции основными. Однако современное положение музея в обществе и его роль в культурной политике государства потребовали от него выполнения функций организации свободного времени человека и расширения сферы культурно-

досуговых услуг. Направления формирования этих услуг охватывают достаточно широкий круг человеческих потребностей. Наиболее распространенными стали: обращение к внутреннему миру музейного посетителя, воздействие на его чувственно-эмоциональную сферу, погружение его в историческую среду, включение его воображения и ассоциативного восприятия.

О значении социокультурной деятельности и расширении сферы культурно-досуговых услуг современного музея говорится в музейведческих исследованиях последних лет. Так, А. Э. Рудник и Ю. В. Решетников в монографии «Экспозиционер и художник» характеризуют современную роль музея в обществе следующим образом: «Музей, как, пожалуй, никакой другой институт, дает опыт живого, осуществляемого в реальном пространстве-времени восприятия культурных ценностей, опыт переживания и расшифровки тех духовных значений, которые несут в себе эти цен-

ности. Поэтому имеются все основания утверждать, что сегодня человек приходит в музей, прежде всего затем, чтобы обрести ощущение актуальной сопричастности культурной традиции, может быть, даже творческого в ней соучастия. Он – не объект воспитательного воздействия, а равноправный партнер и собеседник авторов экспозиции» [4, с. 382]. Автор М. В. Салтанова, рассматривая музеи как культурный центр, акцентирует внимание на высокой силе «информационного и эмоционального воздействия» современного музея на посетителя: «Под воздействием художественной среды в пространстве музея личность испытывает акт самоопределения. Таким образом, музей помогает человеку понять себя, окружающий мир, адаптироваться к культурной среде. Будучи стабильным хранителем истории и «вечных ценностей», музей помогает посетителю найти свое место в агрессивном информационном и визуальном потоке современной культуры, быстроменяющейся общественной и политической обстановке. В то же время современный музей является культурным и досуговым центром, местом встречи. Он стал креативной площадкой, открывающей новые возможности для посетителей» [5]. Изменилось и само отношение посетителя к музею, к его назначению и идеям, определяющим условия его существования. По мнению Л. М. Шляхтиной, «современного посетителя музея можно назвать новым культурным потребителем, ориентированным не столько на получение констатирующей информации просветительского характера, сколько на получение удовольствия» [6]. Все авторы отмечают изменение дискурса между музеем и зрителем. От традиционного монолога экспозиционного проекта современный музей переходит к равноправному диалогу между посетителем и организатором (куратором) проекта. В этой ситуации особую роль приобретает художественный компонент экспозиции, ее соответствие эстетическим предпочтениям зрителя, его представлениям о прекрасном.

Целью публикации является выявление роли дизайнера экспозиции в современной практике музейной деятельности. В число задач входит, во-первых, определение составляющих элементов музейного дизайна, во-вторых, характеристика принципов художественного проектирования экспозиции.

Музейная экспозиция в своем историческом развитии прошла путь от утилитарного размещения предметов в определенном архитектурном пространстве до законченного художественного «экспозиционного образа», с разработкой которого существенно поменялся статус экспозиционного построения. М. Т. Майстровская утверждает, что «из иллюстрирующего оно становится выразительным. Утилитарная организация превращается в художественно осмысленную творческую деятельность» [3]. В отечественной практике музейного экспонирования до 1960-х годов построение выставки всецело определялось научным коллективом музея и составленной им тематической структурой. Художники разных специальностей приглашались для выполнения отдельных элементов экспозиции. Функции художника в музее охватывали создание изобразительного ряда, в который помещается музейный предмет, а также привлечение к музейному предмету зрительского внимания. Ценность такого понимания экспозиции очевидна. Музейный предмет выступает главным элементом экспозиции, и общее художественное решение экспозиции не подавляет и не подчиняет себе значение музейного предмета.

Современная музейная экспозиция, по-прежнему, открывает для посетителя возможность существенно пополнить знания. Но, кроме того, современная экспозиция призвана доставлять удовольствие, радость, ощущение праздника, а поэтому в ней все должно быть и интересно, и доступно, и открыто для понимания посетителя.

Современные экспозиции характеризует разнообразие авторских концепций и подходов, отражающих творческую индивидуальность художника-дизайнера. Индивидуализация художественного прочтения становится в последнее время одной из главных тенденций. Появилось новое понимание роли музейного художника-дизайнера как «режиссера», а музейная экспозиция стала своего рода спектаклем, в котором используются специфические средства музейного художественного языка, а также приемы, характерные для зрелищных искусств: костюмированные персонажи, применение ролевых и обучающих игр, музыкальное, звуковое и сенсорное сопровождение музейной деятельности [6]. Главными действующими лицами в таком своеобразном «музейном спектакле» выступают музейные предметы, и художник-дизайнер должен правиль-

но передать их смысл и взаимоотношения. Его задача не только не потерять научную достоверность содержания, значимости документа или предмета, но очень точно организовать среду, в которой бы эти предметы «жили» и «работали». Таким образом, в основе современного представления о музейной экспозиции лежит понимание необходимости создать художественную среду для музейных предметов, театрализовать пространство и время, в которое погружается посетитель выставки.

Музейная экспозиция всегда имеет эстетическую составляющую. Какой бы экспозиция ни была содержательной и научно полноценной, она не может оставаться «безобразной» для восприятия. Поэтому одной из важнейших проблем экспозиции является «создание целостного образа – носителя интегрированной информации и построение художественно-выразительной среды музея» [3]. Разнородные по типу и жанру музейные предметы экспозиции исторической направленности требуют кураторского и дизайнерского прочтения. Разработка этого прочтения также имеет свои этапы: от профессиональной научно-сценарной разработки до талантливого художественно-проектного решения художника. Современные экспозиции представляют собой цельные художественные произведения искусства, в которых научная составляющая и историческое значение музейных предметов органично сплавлены с организованной вокруг них художественной средой.

Отношение к экспонату как к источнику эмоционального воздействия заставило пересмотреть и в корне изменить всю систему показа музейных собраний. Сегодня строительство музейной экспозиции требует уже не просто навыков художника-декоратора, создающего отдельные произведения для экспозиции, а художника-дизайнера, способного соединить разнообразную музейную информацию в один образно-художественный организм. И здесь важно отметить, что результат художественного проектирования будет зависеть как от индивидуальных и профессиональных качеств художника-дизайнера, так и от типа потребителя и его насущных потребностей, которые формируются в «общей культуре своей страны и своего времени» [1]. В арсенал средств художественной выразительности дизайнера музейной экспозиции входят не только приемы изобразительного ис-

кусства, дизайна и архитектурной пластики, но и выразительные средства музыки, световой режиссуры, а также новейшие технологии. Практика художественного проектирования экспозиций легла в основу понимания более широкой сферы применения приемов дизайна в музейной практике работы со зрителем, которые трансформируются в понятие «музейный дизайн».

Дизайн-проектирование в музейной сфере не сводится только к рассмотрению экспозиционного дизайна. Сфера художника-дизайнера распространяется на формирование историко-культурной среды музея и территории, прилегающей к музею. В понятие «музейный дизайн» входят средовой дизайн историко-культурных объектов и музейных комплексов, а также рекламный дизайн. При разработке дизайна музейной экспозиции необходимо учитывать все составляющие музейного дизайна. Выстраивание экспозиции предполагает единство и соответствие задачам художественного проектирования всего комплекса музейного дизайна.

В рамках практики разработки музейной экспозиции был определен ряд аспектов, учет которых обязателен для художника-дизайнера современного музея. Так, в частности, исследователи проблем музейного дизайна выделяют общие аспекты понимания дизайна музейной экспозиции в контексте соответствия традиционным функциям музея.

Во-первых, для музейной экспозиции важнейшим аспектом является завершенность экспозиционного образа, которая предполагает единство всех элементов, его составляющих, – пространства, оборудования (мебели), света, цвета, применяемой техники, инженерных конструкций – с комплексом памятников-экспонатов. Это единство должно наиболее полно выражать идейно-научное и эстетическое содержание замысла.

Во-вторых, важнейшее значение для музейной экспозиции имеют грамотное формирование и подача зрителю идейного замысла. Идейный замысел, выраженный в общем экспозиционном решении, предполагает овладение элементами заданного пространства, комплексом архитектурных элементов, окружающей средой, выявления благоприятных и неблагоприятных факторов, средств, возможных для устранения всего, что не содействует целостному решению.

В-третьих, для создания образа музейной экспозиции необходимо продумать его целостность и органичность представленным в экспозиции музейным предметам. Целостность образа предполагает четкое выделение главной идеи, которая должна пронизывать всю экспозицию, быть ее основным стержнем.

В-четвертых, принципы композиционной целостности должны распространяться на все пространство музея: так как экспозиционный образ создается в определенном законченном пространстве, то единицей художественного решения не может быть отдельный комплекс. Являясь единицами тематического решения, комплексы должны быть гармонически увязаны во всех своих элементах с пространственным экспозиционным образом. Они являются составной частью общего решения.

В-пятых, гармоническая целостность художественного решения экспозиции предполагает соразмерность каждой ее части, раздела, комплекса по отношению к целому и к отдельным его частям. Обобщая описанные выше аспекты формирования дизайна музейной экспозиции необходимо отметить ее общность с законами и правилами композиции. Все эти положения являются основополагающими при создании музейного образа, который поможет произвести на посетителя экспозиции целостное, содержательное эстетическое впечатление.

Своеобразие создания художественного образа экспозиции заключается в соавторстве дизайнера и музейного сотрудника. Художественный образ в экспозиционном ансамбле во многом создается творческой фантазией дизайнера. Однако необходимость глубокого и всестороннего знания и понимания темы экспозиции, экспонируемого объекта бесспорна, и в этом в первую очередь помогает дизайнеру профессиональный коллектив музея. Можно с уверенностью сказать, что «проектирование экспозиции – это непрерывный процесс коммуникации, обмена результатами деятельности, коррекции, взаимной адаптации, поиска оптимальных решений, а порой возвраще-

ния к исходному варианту» [2, с. 70]. Кроме того, художественное проектирование экспозиции учитывает совокупность целого ряда факторов, влияющих на процесс художественного восприятия и на способность человека усваивать определенное количество информации. Дизайн выступает как средство поддержки органического взаимодействия человека с миром вещей, формирующее культурную среду, создающее условия целостного восприятия культурных программ.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что современный экспозиционный дизайн понимается как искусство организации специальной программной среды для экспонирования музейных коллекций и создания художественно-выразительного контекста музейного содержания, в комплексе с обеспечением всех функционально-утилитарных требований и качеств. Он обладает важным и уникальным свойством, которое выражается в его способности создавать визуальные воплощения важнейших аспектов содержания, переводя их из сферы понятия – в сферу материальных и пространственных форм.

Средствами дизайна можно сообщать представляемому материалу определенный культурный и временной контекст, создавать и интерпретировать ассоциативный ряд, выстраивать «цитаты», отсылки «реплики», создавать искомые экспозиционные образы. С помощью арсенала художественно-выразительных средств можно творчески формировать и выстраивать экспозиционную картину – комплекс, тему, зал, экспозицию и музей в целом.

Необходимо подчеркнуть, что в данный период развития музейного дизайна идет процесс переосмысления целей и задач музейной экспозиции, ее влияния на зрителя, происходит переход от экспозиции научной системы, иллюстрирующей уровень того или иного деления в сфере профильных дисциплин, – к построению сложных концептуальных вербально-визуальных систем, обладающих самоценностью, динамикой и драматургией музейного высказывания, облеченного в эстетическую форму и осмысленного на языке художественных образов.

Литература

1. Веселицкий О. В. Понятие и сущность художественного проектирования музейных экспозиций // *Вопр. музеологии.* – 2010. – № 1. – С. 121–125.
2. Лебедев А. В. О природе музейного проектирования // *Музейное проектирование* / отв. ред. А. А. Щербакова; сост. А. В. Лебедев. – М., 2009. – С. 256.

3. Майстровская М. Т. Экспозиционный дизайн музея: основные понятия // Вестн. Москов. гос. художеств.-промышл. акад. – 2012. – № 4. – С. 4–12.
4. Рудник А. Э., Решетников Ю. В. Экспозиционер и художник (размышления об опыте создания выставки) // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX–XXI веков: тр. Гос. ист. музея. – М., 2001. – Вып. 127. – С. 376–397.
5. Салтанова М. В. Музей как культурный центр [Электронный ресурс] // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. – 2013. – № 3 (16). – С. 119–122. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzey-kak-kulturnyy-tsentr#ixzz4iZ7pGFvA> (дата обращения: 28.05.2017).
6. Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии [Электронный ресурс] // Вопр. музеологии. – 2011. – № 2. – С. 14–19. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-muzey-idei-i-realii#ixzz4iZ0i7A00> (дата обращения: 28.05.2017).

References

1. Veselitskiy O.V. Ponyatie i sushchnost' khudozhestvennogo proektirovaniya muzeynykh ekspozitsiy [The concept and essence of art designing of Museum expositions]. *Voprosy muzeologii [Issues of museology]*, 2010, no. 1, pp. 121-125. (In Russ.).
2. Lebedev A.V. O prirode muzeynogo proektirovaniya [About the nature of Museum design]. *Muzeynoe proektirovanie [Museum design]*. Ed. by A.A. Sherbakova, Compiler A.V. Lebedev. Moscow, 2009. 256 p. (In Russ.).
3. Maystrovskaya M.T. Ekspozitsionnyy dizayn muzeya: osnovnye ponyatiya [Exposition Museum design: basic concepts]. *Vestnik Moskovskoy gosudarstvennoy khudozhestvenno-promyshlennoy akademii [Bulletin of the Moscow State Art and Industrial Academy]*, 2012, no. 4, pp. 4-12. (In Russ.).
4. Rudnik A.E., Reshetnikov Yu.V. Ekspozitsioner i khudozhnik (razmyshleniya ob opyte sozdaniya vystavki) [The designer and artist (reflections about the experience of creating exhibition)]. *Teoriya i praktika muzeynogo dela v Rossii na rubezhe XX–XXI vekov: trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya [Theory and practice of Museum work in Russia on a boundary XX and the XXI centuries: proceedings of the State Historical Museum]*. Moscow, 2001, no. 127, pp. 376-397. (In Russ.).
5. Saltanova M.V. Muzey kak kul'turnyy tsentr [The Museum as a cultural center]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Saint Petersburg State University of Culture and Arts]*, 2013, no. 3 (16), pp. 119-122. (In Russ.). Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzey-kak-kulturnyy-tsentr#ixzz4iZ7pGFvA> (accessed 28.05.2017).
6. Shlyakhtina L.M. Sovremennyy muzey: idei i realii [The contemporary Museum: ideas and realities]. *Voprosy muzeologii [Issues of museology]*, 2011, no. 2, pp. 14-19. (In Russ.). Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-muzey-idei-i-realii#ixzz4iZ0i7A00> (accessed 28.05.2017).