

КУБАНЦЕВА Е. В.

МУЗЕИ БУДУЩЕГО: НОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Современное культурное пространство является носителем потенциала трансформации, связанного со стремительным развитием. Актуальность статьи заключается в том, что автор рассматривает музеи, которые адаптируются к новым визуальным стратегиям, находясь в данном времени, чтобы заинтересовать зрителя и построить с ним новое пространство взаимодействия.

Ключевые слова: музей, музейная среда, музейное проектирование, современные музеи, интерактивность.

KUBANTSEVA E. V.

MUSEUMS OF THE FUTURE: NEW DEVELOPMENT STRATEGY

Abstract. The modern cultural space holds the transformation potential associated with rapid development. The relevance of the article lies in the fact that the author considers the museums that adapt to new visual strategies in order to interest visitors and create a new space of interaction with them.

Keywords: museum, museum environment, museum designing, contemporary museum, interactivity.

Диалог культур лежит в основе музея, который представляет собой исторически сложившийся институт, содержащий подлинные материальные предметы, всевозможные картины мира и способы познания бытия. В среде музея, во временной предметно-пространственной области происходит передача духовного и культурного опыта, накопленного за долгие века существования человечества.

За каждой эпохой закрепляется изменение взглядов на культуру, свое видение мира, собственное и особенное. Право на диалог с современной культурой предоставило возможность переосмыслить суть феномена культурной среды музея. Он стал восприниматься не как «созерцательное пространство», где в роли наблюдателя выступает человек, перед которым раскрывается нравственный и духовный мир ушедших эпох, а как «живое», формирующееся пространство, владеющее высокой силой информационного и эмоционального воздействия. Человек, выполняя определенные действия в данном пространстве, вступает в диалог с уже несуществующими культурными реальностями. Вследствие этого большое распространение приобретают новые технологии установления контакта зрителя с музеем.

Феномен музейной среды формирует комплекс элементов, к которым относятся:

- музейные предметы, различные социокультурные реалии, испытавшие ценностно-познавательный анализ;
- дополнительные системы, содержащие в своем составе музейные реплики, аудиовизуальные средства, голографию, специальное музейное оборудование;
- само здание музея, зачастую представляющее собой исторический памятник, архитектурный ансамбль или современное сооружение, спроектированное по специальному заказу.

Музеи XXI века – это смена привычного образа и имиджа, многофункциональность, возможность подстроиться под запросы современного посетителя. Повышается роль музея будущего как института вовлечения человека в мир искусства.

Музейное пространство и выставочные площадки радикально меняются. Музеи стали возникать в новых местах, таких как городская среда и природные ландшафты, осваиваются архитектурные памятники и заброшенные промышленные сооружения. Оригинальные, смелые и необычные идеи активно воплощаются в жизнь.

Сегодня музей стремится к сложной, многоуровневой системе, решающей задачу художественной организации досуга, несколько социально значимых проблем, требующих объединения развлекательной, творческой и познавательной функций.

Музеи создают привлекательный образ, увеличивая свою аудиторию с использованием художественно-выразительных информационных средств, принимая во внимание объективные потребности и желания людей в свое свободное время объединять познание с развлечением, что дает возможность использовать зрелищно-игровые и другие методики организации поведения и деятельности посетителей. Создан большой диапазон методик, от «погружения вглубь веков» в Дарвиновском и Государственном историческом музеях до вечеров музыкальной классики в Государственном Эрмитаже или Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина [1].

Музей-заповедник «Петергоф» знакомит посетителей с царскими забавами, такими как фонтан «Шутиха», а Центральный военно-морской музей на настоящей подводной лодке угощает флотской едой [4]. Во время такой экскурсии человек узнает и о Петровском времени, и о повседневности военных моряков, а также получает социально-значимые историко-культурные сведения. Увлекательная, оригинальная и при этом духовно насыщенная форма времяпровождения привлекает внимание к музею, повышается количество его посетителей.

Современным музеям для привлечения большей аудитории приходится проводить экскурсии не в традиционном виде, а быть инициаторами оригинальных форм социально-

культурной деятельности. К примеру, Смоленский музей-заповедник воссоздал традиционные народные праздники, где участники демонстрируют свою силу, ловкость, смекалку, товарищескую взаимопомощь, а музей-заповедник «Куликово поле» проводит ежегодные фестивали авторской песни [2]. Возрождает традицию музыкальных праздников конца XVIII – начала XIX века музей-заповедник «Павловск», предлагающий художественно-развлекательную программу «Большой вальс» [3].

Музею им. А. Н. Радищева в Саратове для реализации своих художественно-просветительных программ пришлось выйти за пределы своих стен. В фирменном поезде «Саратов-Москва» в одном из вагонов организована выставка, и все пассажиры имеют возможность приобщиться к русской живописи. Экспозицию сопровождают комментарии искусствоведов и музыка С. В. Рахманинова, Г. В. Свиридова, П. И. Чайковского.

Отличительной чертой синтеза развлекательной и познавательной функций музея служит первоначальный импульс для постепенного продвижения от спонтанного отдыха к познавательному при помощи развития личностных потребностей и интересов посетителей. Примером такого слияния интеллекта и развлечения является Государственный Русский музей с его компьютерным центром, благодаря которому взрослые и дети через захватывающие компьютерные игры соревнуются в знании произведений изобразительного искусства, а с экранов мониторов воспроизводятся художественные полотна.

Музеи создают экспозиционные комплексы, где авторы выставок разрабатывают вокруг своих экспонатов «информационную среду», перенося их в различные контексты, предопределяя, как музейные предметы будут восприниматься посетителем. Важно добиться максимального эффекта.

Во время создания экспозиций необходимо четко ориентироваться на посетителя. Это конкретный человек со своими запросами, знаниями, жизненным опытом. Строя работу, нужно опираться на принцип добровольности и учитывать интересы пользователей, а также стимулировать расширение интересов. «С помощью дополнительных интерпретирующих средств можно удовлетворить потребности и запросы потребителей, например, с применением художественно-образной организации информации» [4].

Важной чертой музея XXI века является рост интереса к театрализации и организации упорядоченного восприятия информации, обеспечение прямого контакта с аудиторией с включением художественной образности в различные формы работы.

Драматургически осмысленный визуально-пространственный текст есть основа театрализации. Вместе с тем театрализация выступает как традиционный метод и с каждым годом все больше используется при работе музея с посетителями в так называемых рекреационно-познавательных формах.

Представляет интерес опыт Ивановского государственного областного краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина [4]. Являясь классическим региональным музеем данного профиля, он значительно отличается своими методами работы. Посредством методик театрализации репрезентативный материал служит целям историко-культурного и нравственно-эстетического просвещения.

Образцом синтеза театра и музея служит Лондонский музей движущегося образа [4]. В его штате состоит труппа из восьми актеров, у каждого из которых своя определенная задача и свой особенный образ.

Театрализованный метод ярко представлен и набирает особую силу в Иерусалимском музее холокоста, в котором все – от уникальных экспонатов, имеющих эстетическое достоинство, преобразованных в обобщенную композицию, до исключительно органичного сочетания музыкального сопровождения, игры света, строгого голоса, поясняющего трагедию XX века, – несет одну идею – уничтожение 6 000 000 евреев [4].

Материальным выражением истории является музейный предмет или его образ – средства художественного выражения, обеспечивающие историческую подлинность и обоснованность.

Изначально музей был хранилищем ценностей, в связи с этим в силу своей специфики он консервативен. Выставка в музейной деятельности преподносится как самая мобильная форма оформления пространства, предусматривающая нетрадиционные решения художественного образа, в том числе посредством различных аудиовизуальных программ, в которых в разной степени прослеживается условность как один из важнейших элементов театрализации.

В решении непростой задачи культурной идентификации в современных условиях требуется использовать потенциал музейной среды. Музей становится одним из факторов совершенствования культурологического сознания, поскольку может одновременно влиять на нравственную, интеллектуальную и эмоциональную сферу личности, активизируя чувственное восприятие и заинтересованность в познании окружающей действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова С. В. Музейная педагогика: учеб.-метод. комплекс дисциплины. – М.: МГУТУ, 2013. – 115 с.
2. Куликово поле – Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kulpole.ru/events/3766>.

3. Фестиваль «Большой вальс в Павловске» [Электронный ресурс] // Музеи России. – Режим доступа: <http://museum.ru/N8354>.
4. Нагорский Н. В. Музей и досуг [Электронный ресурс] // Все о туризме - образовательный туристический портал. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/nagorsky.htm.