

Артефакт в пространстве музейной экспозиции: к проблеме художественного образа

Папроцкая А.Ю.

Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей», Витебск

В исследовании автор анализирует формы репрезентации артефакта в пространстве музейной экспозиции с точки зрения создания художественного образа. Построение художественного образа становится одной из доминирующих особенностей современной музейной экспозиции. Актуальнейшая проблема, с которой сталкивается сегодня мировое музейное сообщество, – это проблема поиска новых методов репрезентации артефакта. В настоящее время изменилось и отношение к музейному предмету как подлиннику, как смыслу культуры. Сейчас сама музейная экспозиция выступает отдельным произведением искусства, во многом отодвигая подлинник на второй план. Главенствующим становится то, как именно репрезентирован артефакт в экспозиции, ибо вариантов его показа можно отыскать великое множество. И здесь автор выявляет еще одну из проблем репрезентации артефакта: индивидуализацию художественного прочтения музейного предмета. Дискурс о проблеме репрезентации артефакта в экспозиции и проблеме кураторства сейчас получил еще большее развитие. Для артефакта характерно множество способов репрезентации в экспозиции, которые зависят от созданного автором художественного образа, что, безусловно, влечет за собой определенную роль субъективизма в подаче информации. Между тем очевидно, что само существование современного искусства во многом определяется именно формами его репрезентации.

Ключевые слова: артефакт, художественный образ, культурный процесс, музей, феномен, взаимодействие искусств, репрезентация, музейная экспозиция, искусство.

(Искусство и культура. – 2023. – № 1(49). – С. 37–41)

The Artifact in the Museum Exhibitions Space: to the Issue of the Artistic Image

Paprotskaya A.Yu.

The Establishment of Culture “Vitebsk Region Museum of Local Lore”, Vitebsk

In the study, the author analyzes the forms of representation of the artifact in the space of the museum exhibition from the point of view of creating an artistic image. The construction of an artistic image is becoming one of the dominant features of the modern museum exposition. One of the serious problems that the world museum community is facing today is the problem of finding new methods of presenting an artifact. Today, the attitude towards the museum object as an original, as the meaning of culture has also changed. At present the museum exposition itself acts as a separate work of art, largely pushing the original itself into the background. The dominant thing is how exactly the artifact is presented in the exposition, because there are a great many options for showing it. Besides, the author identifies another problem of artifact exhibition: the individualization of the artistic understanding of a museum object becomes one of the main trends. The discourse on the problem of the presentation of the artifact in the exhibition and the problem of curatorship has now received even greater development. The artifact is characterized by many ways of presentation in the exhibition, which largely depend on the artistic image created by the author, which, of course, entails a certain role of subjectivity in the presentation of information. Meanwhile, it is obvious that the very existence of modern art is largely determined by the forms of its presentation.

Key words: artifact, artistic image, cultural process, museum, phenomenon, interaction of arts, presentation, museum exposition, art.

(Art and Cultur. – 2023. – № 1(49). – P. 37–41)

Развитие культуры и искусства находится в прямой зависимости от полноты и доступности для современного социума исторического

опыта участников того или иного культурного процесса. Одним из уникальных хранителей этого социального опыта выступает музей,

Адрес для корреспонденции: e-mail: frau-rusalka777@yandex.ru – А.Ю. Папроцкая

который транслирует культуру творческую миссию современного общества: музейная институция является хранилищем продуктов духовного творчества, интеллектуальных достижений и художественных произведений, становясь культурно востребованным объектом. Означенная важнейшая функция реализуется путем создания постоянных экспозиций и выставок, которые служат как продукт интеллектуального творчества индивида и предполагают форму новых духовных ценностей. Однако, когда ранее уровень и качество выставки оценивались в русле достоверности исторических фактов, общепринятых норм и концепций, в соответствии с традиционными музееведческими знаниями и классической системой организации музейных собраний, то сейчас наибольшую ценность приобретают новаторские идеи, оригинальный творческий замысел и авторская уникальность в презентации артефактов в пространстве культурной институции. Такая тенденция прослеживается во многом благодаря воздействию глобальной концепции музейной коммуникации, которая перемещает музейное сообщение из области монолога в область активного диалога со зрителем [1]. Посредством культуры участия музей становится более открытым посетителю, доступным в области коммуникации с музейным предметом и притягательным. Поэтому дискурс в сфере искусствоведения и музейного дела сейчас сводится к поиску форм репрезентации произведения искусства в выставочном пространстве.

Цель исследования – выявление особенностей репрезентации артефакта в пространстве музейной экспозиции через создание художественного образа.

Воплощение художественного образа через музейную экспозицию. Важной особенностью коммуникации музея в сравнении с иными формами информации (телевидение, радио, кино, книги, печатная продукция, интернет) является возможность непосредственного контакта с музейным предметом – подлинником. Таким образом, музей XXI века не может быть лишь хранилищем артефактов, он должен стать местом познания, взаимодействовать с внутренним миром посетителя, оказывать влияние на эмоциональное восприятие экспоната. Все это достигается через музейную экспозицию, которая, по мнению музеолога М.Б. Гнедовского, является «особым синтетическим художественным произведением» [2]. На протяжении своей эволюции музейная экспозиция прошла путь от хаотичного расположения экспонатов в специальном пространстве до законченного экспозиционного образа.

Музейная экспозиция создается путем синтеза средств, вовлекаемых из сфер различных видов искусств – архитектуры, сценографии, драматургии, изобразительного искусства, дизайна. Важнейшую роль в прочтении артефакта в экспозиции музея играет художественный образ, под которым мы понимаем эстетическую категорию, характеризующую особый, присущий только искусству способ (и форму) освоения и преобразования действительности. В широком смысле это средство бытия и трансляции художественной реальности. Это некий уникальный способ и результат синтеза и противостояния чувственного и духовного, реального и идеального. Именно сама способность создания художественного образа выступает явным доказательством самодостаточности художника. Зачастую под художественным образом понимают «акт и результат творческого претворения действительности, когда чувственное восприятие в художественном произведении возводится созерцанием в чистую видимость» [3]. Художественный образ возможно назвать формой мышления в искусстве, чувственным элементом, вызывающим эмоции. Именно яркий, неповторимый и живой образ указывает нам на гениальное произведение искусства. Ни одно произведение искусства не может быть осуществлено без заранее созданного художественного образа.

Проблема создания уникального художественного образа в музейной экспозиции активно дискутируется среди исследователей истории искусства, музеологов и художественных критиков. «Создание целостного образа – носителя интегрированной информации и построение художественно-выразительной среды музея» – одна из задач и целей устройства современной экспозиции [4].

Во второй половине XX века происходят значительные перемены в музейном мире в контексте отношения к роли экспоната в экспозиции: становится более масштабной роль подлинника как первоисточника информации и вводится в научный оборот понятие коммуникативной функции экспозиции. Именно эта функция во многом способствовала нашему современному пониманию значимости музея как диалоговой площадки между посетителем и артефактом. Построение художественного образа становится одной из доминирующих особенностей музейной экспозиции, в которой отчетливо прослеживаются сюжетность, концепция и сценарий, зачастую определенная театрализация. Во многом подобную тенденцию можно пояснить синтезом зрительного образа с разнообразием составляющих его

музейных предметов, возникновением некоего специфического явления со своим языком, смыслом, с художественной и пластической выразительностью замысла.

Одна из тенденций, характерных для создания современной экспозиции и способов прочтения в ней музейного предмета, есть переход научного языка в жанр художественного творчества. Музей через систему своего оригинального художественного языка – музейную экспозицию – становится ретранслятором духовных ценностей, который несет музейному предмету безграничный потенциал его интерпретации. Казалось бы, это открывает перед культурной институцией широчайший ряд возможностей. Но именно здесь кроется, на наш взгляд, одна из серьезных проблем, с которой сталкивается мировое музейное сообщество, – проблема поиска новых методов репрезентации артефакта [5]. В современном стремительно развивающемся мире изменилось и отношение к самому музейному предмету, к предмету как подлиннику, как смыслу культуры. Отказавшись от сухой научности, многие музеи уходят в иную крайность: все чаще и чаще мы можем в смысловом поле музейного предмета столкнуться с фразами «музей без подлинника», «музей как тотальная инсталляция». Здесь уже на первый план вступает не музейный предмет, а музейная экспозиция, которая становится настолько совершенной с точки зрения дизайнера и зрелищности, что артефакт понимается лишь как инструмент для реализации концепции проектирования музейной экспозиции. В этом ракурсе особенно актуален дискурс о методах репрезентации артефакта в пространстве музейной экспозиции, о создании художественного образа.

Тенденциями современной глобализации культуры (в частности, и в отношении к музейному делу) оказываются ускорение ритма жизни человека, стремительность в получении информации и новых культурных кодов. Пересматривается и вся система показа музейных собраний. Человек в среднем тратит 17 секунд на рассмотрение экспоната в музее или картинной галерее, а для узнавания картины требуется еще меньше времени. Но для ее понимания... А ведь зачастую целью грамотно спроектированной экспозиции становится вовсе не показ артефакта для его осознанного изучения, постижения и понимания зрителем. Сейчас сама музейная экспозиция воспринимается как отдельное произведение искусства, во многом отодвигающее подлинник на второй план. Главенствующим становится то, как именно репрезентирован артефакт

в экспозиции, ибо вариантов его показа можно отыскать великое множество.

Как правило, на подсознательном уровне мы воспринимаем музеи как храмы для предметов искусства и истории, иногда даже не задумываясь, что над созданием современных экспозиционных пространств работают десятки профессионалов из разных отраслей науки. Сейчас в музеях сконцентрировано передовое профессиональное оборудование, например, приборы, обеспечивающие качественный световой дизайн, задача которых не только создать определенную атмосферу, но и управлять вниманием зрителя, поддерживать и развивать концепцию выставочного пространства. То есть для того, чтобы предложить нужный художественный образ, задействована масса специальных приемов, методов и средств, которые направлены на притяжение внимания зрителя.

Индивидуальность авторского прочтения экспозиционной темы – одна из важнейших тенденций современного музейного дела. Экспозиция претендует на самостоятельность в качестве художественного синтетического жанра. Куратор, ее создающий, обладает своим неповторимым творческим почерком, стилем интерпретации. Здесь, на наш взгляд, четко очерчена и еще одна проблема создания художественного образа в музейной экспозиции, которая заключается в определенной субъективности автора проекта. Ведь одной из важнейших доминант в критериях оценки масштаба музейного проекта является умение организовать экспозиционный ансамбль так, чтобы подлинные памятники истории и культуры приобрели или не утратили свой первичный смысл.

К проблеме репрезентации артефакта в контексте его восприятия художником-творцом. Современным искусствоведением художественная организация экспозиционного пространства музея признана специфической сферой художественного творчества. Под дефиницией «художник» в представленной работе понимается любое лицо, непосредственно причастное к созданию музейной экспозиции, – куратор, дизайнер, искусствовед, экспозиционер, научный сотрудник. При проектировании выставки сейчас в основе лежит художественная составляющая, четко очерчивается роль художника-куратора, который раскрывает исторический, научный и культурный контексты экспозиции. Художественный образ синтезирует фантазию художника и глубокое цельное знание объекта. И здесь выявляется очередная проблема репрезентации артефакта: индивидуализация художественного

прочтения музейного предмета становится одной из главных тенденций. Современные экспозиции характеризуются разнообразием авторских концепций и подходов, которые отражают индивидуальность куратора. На первый взгляд может показаться, что такая тенденция имеет только положительную сторону, но, по нашему мнению, это отнюдь не так. Безусловно, творческая составляющая в проектировании экспозиции должна присутствовать. Сейчас появилось новое понимание роли куратора как «режиссера», музейная экспозиция стала своего рода «спектаклем», в котором используются специальные средства художественного языка и приемы зрелищных искусств. Главные действующие лица в своеобразном спектакле в музее теперь экспонаты, а художник должен правильно передать их смысл и содержание. И вот именно здесь важно отметить, что масштаб экспозиции будет всецело зависеть от индивидуальных и профессиональных качеств личности куратора. Не является исключением ситуация, когда куратор в создании экспозиции исходит из позиции насущных потребностей посетителя, которые формируются общим уровнем современной культуры определенной страны.

Если в первой половине XX века организацией выставочного пространства занимались сами художники или сотрудники музея и его попечители, то сейчас на себя эту роль и ответственность взяли кураторы. Именно личность куратора-творца сегодня становится так называемым мостом между музеем и публикой. Умение завоевать доверие аудитории своими проектами – одна из задач куратора музейных экспозиций. В настоящее время куратор – это отдельно стоящая фигура в культурном пространстве многих стран, зачастую это не сотрудник музея, это творческая и креативная личность, своеобразный медиум между зрителем и экспонатом. Сейчас, как и ранее, кураторы активно продолжают сотрудничество с художниками. Ведь первыми о вопросах и концепциях показа нового искусства задумались именно они: начиная от Казимира Малевича и до Марселя Дюшана. Например, Эль Лисицкий применял в оформлении экспозиции сложное освещение, движущиеся механизмы, использовал гигантские фотоколлажи. А вот художник Даниель Бюрен выражал свои опасения по отношению к феномену кураторства и считал, что многие кураторы применяют работы художников лишь как инструмент самореализации. Дискурс о проблеме репрезентации артефакта в экспозиции и проблеме кураторства ныне получил еще большее развитие. Музейный предмет имеет

бесчисленное множество способов своей презентации в экспозиции, что во многом зависит от чувства вкуса и меры куратора, уровня его образования и глубокого знания темы, выбранной для выставки. Безусловно, при таком подходе присутствует огромная роль субъективизма в подаче информации. Австрийский художник, куратор и теоретик медиаискусства Петер Вайбель замечает: «Пожалуйста, позвольте мне показать вам то, что вижу я» [6]. Эта мысль является квинтэссенцией творческих посылов многих кураторов.

Говоря о способах репрезентации артефакта в пространстве экспозиции, важно понимать, что музейный предмет выступает главным звеном экспозиционного ансамбля, а художественное оформление экспозиции не подчиняет себе смысловую нагрузку музейного предмета. Культурная институция сейчас стоит перед нелегким выбором соблюдения баланса в решении эстетических вопросов, одним из которых является создание художественного образа. Представить художественное произведение необходимо не только доступным для понимания, но и аттрактивным, то есть экспонат должен привлекать внимание своими внешними характеристиками, быть привлекательным. Высокой степенью аттрактивности, безусловно, обладает произведение искусства, которое уже априори отличается созданным художественным образом [7]. Одной из главных задач художника, автора экспозиции является способность вызвать у посетителей представления, с которыми они встречаются или могут встретиться в реальной жизни. Для этого куратор использует ряд специальных приемов и методов. Многие образы переплетаются между собой в применении различных видов искусств. Важно соблюдать грань между личностными художественными переживаниями куратора и индивидуальными смысловыми составляющими артефакта. Экспозиция должна лишь создавать благоприятный фон для презентации экспонатов, но взаимосвязи между ними выстраиваются сами, реализуя открытое интерпретационное поле.

Заключение. Следовательно, важнейшую роль в прочтении артефакта в экспозиции музея играет художественный образ. Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается сегодня мировое музейное сообщество, – это проблема поиска новых методов репрезентации артефакта. Ныне изменилось и отношение к музейному предмету как подлиннику, как смыслу культуры. Сейчас сама музейная экспозиция становится отдельным произведением искусства, во многом отодвигая сам

подлинник на второй план. В настоящее время важно то, как именно репрезентирован артефакт в экспозиции, ведь вариантов его показа можно отыскать достаточно много.

И здесь выявляется еще одна из проблем репрезентации артефакта: индивидуализация художественного прочтения музейного предмета. Современные экспозиции характеризуются разнообразием авторских концепций и подходов, которые отражают индивидуальность художника-творца или куратора. Его задачей становится не только не потерять научную достоверность предмета, но и тонко построить среду, в которой бы органично прочитывались артефакты. Дискурс о проблеме репрезентации артефакта в экспозиции и проблеме кураторства сейчас получил еще большее развитие. Для артефакта характерно множество способов репрезентации в экспозиции, которые во многом зависят от чувства вкуса и меры куратора, уровня его образования и знания темы, что, безусловно, влечет

за собой определенную роль субъективизма в подаче информации. Между тем, очевидно, что само существование современного искусства во многом определяется именно формой его репрезентации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сапанжа, О.С. Основы музейной коммуникации / О.С. Сапанжа. – СПб., 2007. – 116 с.
2. Гнедовский, М.Б. Проектирование прошлого и музей будущего: метаморфозы проектного подхода в музейном деле / М.Б. Гнедовский // От замысла к реализации: сб. науч. тр. / НИИ культуры. – М., 1998. – С. 68.
3. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / Г.В.Ф. Гегель. – М., 1968. – Т. 1. – С. 44.
4. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. – М., 2018. – 678 с.
5. Пантелеева, И.А. Методы репрезентации художественных произведений / И.А. Пантелеева, В.И. Жуковский // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 10. – С. 109–110.
6. Петер Вайбель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.peter-weibel.at>. – Дата доступа: 07.01.2023.
7. Калугина, Т.П. Художественный музей как феномен культуры / Т.П. Калугина. – СПб.: Петрополис, 2001. – 224 с.

Поступила в редакцию 16.01.2023