

Взаимодействие искусств и структура репрезентации артефакта в экспозиции художественного музея

Папроцкая А.Ю.

Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», Витебск

В исследовании анализируется взаимодействие искусств в рамках музейной экспозиции, понимаемой как самостоятельное художественное произведение, обогащенное характерной только ему образностью высказывания. Формы взаимодействия различных видов искусств в музейной экспозиции могут быть чрезвычайно многообразными: они дополняют художественные возможности друг друга и создают условия для нового взгляда на музейную экспозицию. Автор выявляет проблему поиска новых моделей репрезентации артефакта в музее. В работе посредством анализа форм и вариантов прочтения произведения искусства раскрыта структура репрезентации артефакта в пространстве художественного музея. В рамках данной структуры предложена авторская методика классификации моделей представленного феномена. Исследователь утверждает, что репрезентация артефакта как стратегия трансляции произведения искусства в музейной институции является динамично развивающейся системой, основанной на гармоничном взаимодействии всех ее элементов.

Ключевые слова: артефакт, художественный музей, модель, взаимодействие искусств, репрезентация, структура, экспозиция.

(Искусство и культура. – 2025. – № 2(58). – С. 42–46)

Interaction of Arts and the Structure of the Artefact Presentation in the Art Museum Exhibition

Paprotskaya A.Yu.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

In the study, the author analyzes the interaction of arts within a museum exhibition, considering it as an independent work of art, enriched with its own characteristic figurativeness of expression. The forms of interaction of various types of art in a museum exhibition can be extremely diverse: they complement each other's artistic possibilities and create conditions for a new look at the museum exhibition. The author identifies the problem of finding new models of representing an artifact in a museum. In the study, based on the analysis of forms and options for reading a work of art, the structure of representation of an artifact in the space of an art museum is revealed. Within the framework of this structure, the author's methodology for classifying models of representation of an artifact is proposed. The author argues that representation of an artifact as a strategy for transmitting a work of art in a museum institution is a dynamically developing system based on the harmonious interaction of all its elements.

Key words: artifact, art museum, model, interaction of arts, presentation, structure, exposition.

(Art and Cultur. – 2025. – № 2(58). – P. 42–46)

Репрезентация артефакта определяется выбором стратегий и моделей показа произведения искусства в музейной экспозиции. Особая роль в интерпретации экспоната отводится музейной институции, в стенах которой зритель переносится в некое особое сакральное пространство. Поэтому дискурс в области искусствоведения и музейного дела

сейчас сводится к поиску новых форм репрезентации произведения искусства в выставочном пространстве.

Цель исследования – выявление особенностей взаимодействия искусств в экспозиции и создание авторской структуры репрезентации артефакта в пространстве художественного музея.

Взаимодействие искусств в пространстве художественного музея. Интерес к проблемам взаимодействия искусств в музейной экспозиции, сравнительного анализа выразительных средств, жанровых, формообразующих возможностей его видов актуализировался в разные исторические периоды, однако именно XXI век значительно расширил границы взаимопроникновения видов искусств. Под *взаимодействием искусств* в представленном исследовании мы понимаем объединение различных видов искусств в рамках единого художественного произведения. На современном этапе развития музейного дела ряд исследователей рассматривает музейную экспозицию как самостоятельное художественное произведение, обогащенное характерной только ему образностью высказывания. Музейной экспозиции присуще взаимодействие различных видов искусств – пространственных (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн) и временных (музыка, литература).

Фундаментальный искусствоведческий характер носят работы российских и белорусских исследователей, рассматривавших проблему репрезентации искусства: М. Ямпольского, Б. Гройса, Н. Смолянской, И. Пантелеевой, Е. Андреевой, И. Кострица, Е. Корсаковой, Т. Бабич. Тему репрезентации искусства освещали в своих трудах западноевропейские исследователи: Э. Хупер-Гринхилл, А.Н. Балаш, К. Бишоп, Р. Краусс, Н. Гудмен, Ж. Бодрийяр, Ч. Дженкс, Н. Серота, П. Вайбель, Д. Дики. Работы вышеперечисленных авторов стали материалом для дальнейших изысканий в проблемном поле и формулировки авторского определения дефиниции «репрезентация». Под «репрезентацией музейной» мы обозначаем форму и символическое выражение вариантов прочтения артефакта либо некоего культурного феномена в многомерном пространстве музейной экспозиции в виде стратегий показа произведения искусства, а также способ существования и восприятия художественного образа в некоем представлении, отличающемся условностью смысловых структур, посредством музейно-выставочных объектов.

Дефиниция «артефакт» в различных сферах научного знания имеет множество значений. В исследовании под артефактом понимается искусственное образование, созданное человеком для функционирования в среде культуры и искусства, а именно в художественном музее. Значение артефакта заключается не только в его материальной форме, но и в тех символических смыслах, которые ему приписываются.

Артефакт включает в себя не столь видимую форму, но скрытую суть, которую он обретает через время, место и контекст.

В настоящее время взаимодействие искусств в экспозиции составляет существенную черту отечественной и мировой культуры, что обусловливается преобразованиями в культурной жизни общества и возрастающей ролью искусства как фактора формирования личности [1]. На проблеме взаимодействия искусств делали акцент в своих трудах В.В. Ванслов, А.Я. Зись, Ю.Б. Борев: авторы предлагали классификацию взаимодействия искусств по различным категориям и принципам. Однако тема взаимодействия искусств в пространстве экспозиции остается мало раскрытой и требует дальнейшего изучения.

В современной музейной среде тенденция к взаимодействию искусств ярко прослеживается в высокотехнологичных экспозициях или выставках концептуальных, полных авторских кураторских смыслов. Когда ранее при классическом подходе к репрезентации артефакта взаимодействие строилось более внутри изобразительных искусств, а именно живописи, декоративно-прикладного искусства или скульптуры, то сейчас увеличивается диапазон этих искусств в экспозиции. Происходит взаимодействие как пространственных, так и временных искусств. Это объясняется изменениями, которое наблюдаются в самом искусстве: на смену классическим формам приходят абстракция и концептуальные практики, требующие иных подходов в своем прочтении. В современном музейном пространстве искусство более не существует само по себе, оно стремится к диалогу со зрителем, образному высказыванию, иногда эпатажу. В тесной взаимосвязи сосуществуют такие виды искусства, как живопись, графика, скульптура и видео-арт, с музыкальным искусством или литературой. Подобная взаимосвязь искусств в экспозиции подчеркивает ее синтетичность, демонстрирует ее грани как своеобразного произведения искусства.

Живопись, скульптура, музыка, литература, взаимопересекаясь друг с другом в музее, дополняют друг друга и обогащают экспозицию, составляя с ней единое целое. Взаимодействие искусств в экспозиции происходит на основе общих для разных видов искусства изобразительно-выразительных средств. К общим для живописных, музыкальных и литературных произведений художественным средствам относятся композиция, ритм, темп, тон, мелодия, цвет, свет. Взаимодействие музыки и изобразительного искусства проявляется, прежде всего, в общности эмоционального содержания.

В музыке художественные образы формируются с помощью звука; в живописи цвет, свет, линия, форма изначально имеют изобразительную природу. Музыка «воплощает», дополняет и углубляет изобразительное искусство, создавая его музыкальный аналог [2]. Поэтому именно музыка зачастую выступает звеном, объединяющим музейную экспозицию воедино.

В живописи существует единство рисунка и цвета. Такие же средства выражения характерны и для искусства слова, если понимать под «колоритом» живость, пластичность описания, а под рисунком – интеллектуальную концепцию произведения. Существенную роль в музейной экспозиции играют сопровождающие тексты, которые показывают роль литературы во взаимодействии искусств. Экспозиционный текст, подобно эпиграфу к литературному произведению, выражает основную идею экспозиции, ее разделов, темы [3].

Представленные виды искусств в музейном пространстве гармонично существуют друг с другом также благодаря искусству дизайна и его выразительным средствам. Цветовая температура, свет, архитектура экспозиции, звуковое сопровождение, выделение экспозиционных центров, принцип симметрии и уравновешенности, ритм – ключевые приемы, используемые в дизайне экспозиции. Важно удерживать баланс между сохранением музейного предмета и его грамотной репрезентацией в пространстве музейной среды.

Структура репрезентации артефакта в экспозиции художественного музея. В исследовании посредством анализа форм и вариантов прочтения произведения искусства раскрыта *структура репрезентации артефакта* в пространстве художественного музея (рис.). В рамках данной структуры предложена авторская методика классификации моделей репрезентации артефакта. Структура музейной репрезентации артефакта состоит из *двух пространств, пяти элементов и семи моделей*, которые базируются на взаимодействии различных видов искусств в экспозиции. Рассмотрим каждый элемент этой структуры.

Структура репрезентации артефакта включает в себя два направления: «*Пространство Творца*» и «*Пространство Шедевра*». Под дефиницией «Творец» в представленной работе понимается любое лицо, непосредственно причастное к созданию музейной экспозиции и впоследствии ее прочтению. Это «живое» пространство взаимодействия и диалога. «*Пространство Творца*» включает в себя три взаимосвязанных элемента: «*Художник*», «*Куратор*», «*Посетитель*».

Создание художественных экспозиций предполагает непосредственное сотрудничество с «*Художником*» – автором произведений, которые представлены в экспозиции. Художник – ключевое звено, создающее артефакт, который в пространстве музея становится произведением искусства. Именно художник выступает первоосновой «*Пространства Творца*», преобразующего музейную действительность в нечто сакральное, неповторимое и обладающее своими характерными чертами. Зачастую художник является участником практически всех этапов проектирования экспозиции.

В тесной взаимосвязи с «*Художником*» в «*Пространстве Творца*» представлен еще один элемент репрезентации – «*Куратор*». Индивидуальность авторского прочтения экспозиционной темы – одна из важнейших тенденций современного музейного дела. Именно личность куратора-творца сейчас служит так называемым мостом между музеем и публикой. Кураторы активно продолжают сотрудничество с художниками, зачастую находятся в постоянном взаимодействии с ними. Куратор раскрывает исторический, научный и культурный контекст экспозиции.

Рассматривая еще один из элементов «*Пространства Творца*», а именно – «*Посетитель*», отметим, что музей сегодня является значимым институтом социальной памяти, основной ролью которого становится информационно-коммуникативная функция. Для посетителя экспозиция музея является основополагающим элементом в приобретении новых знаний и впечатлений. Основной принцип посещения современных экспозиций – «диалог» посетителя с экспонатами: зритель выступает как активный участник выставки, а не пассивный наблюдатель [4].

Мы остановились на направлении структуры музейной репрезентации «*Пространство Творца*», состоящем из трех элементов: «*Художник*», «*Куратор*», «*Посетитель*». В тесной взаимосвязи с представленным направлением существует направление «*Пространство Шедевра*», к которому относятся два элемента: «*Артефакт*» и «*Художественная среда*». «*Пространство Шедевра*» видится базисом для создания художественного образа в музейной экспозиции.

Говоря о структурном элементе музейной репрезентации как «*Артефакт*», важно понимать, что музейный предмет представляет собой главное звено экспозиционного ансамбля, а художественное оформление экспозиции не подчиняет себе смысловую нагрузку экспоната. Артефакт выступает первоосновой

Рис. Структура репрезентации артефакта в экспозиции художественного музея

любого музейного пространства. Важной особенностью коммуникации музея в сравнении с иными формами информации является возможность непосредственного контакта с музейным предметом – подлинником.

Под структурным элементом репрезентации артефакта «Художественная среда» в данном исследовании понимается дефиниция «музейная экспозиция». Музейная экспозиция в современном музееведении характеризуется как целостная предметно-пространственная система, «в которой музейные предметы и другие экспозиционные материалы объединены концептуальным (научным и художественным) замыслом» [5]. Посредством экспозиции обеспечивается непосредственное взаимодействие посетителей с артефактами. Музейная коммуникация не может быть воспроизведена в рамках других общественных институтов, что служит основанием признавать музей как культурный феномен, отличающийся от функционально близких учреждений культуры. Искусство музейной экспозиции за последние десятилетия утвердило себя как самостоятельный жанр творчества.

Так как исторически меняется отношение к артефакту, возникают новые виды искусств, эволюционируют смысловые трактовки экспозиционных арт-практик, нами разработан комплекс авторских моделей репрезентации артефакта в пространстве художественного музея. Эти модели можно условно разделить на *классические* и *синтетические*: условность такой систематизации подчеркивается быстрой сменой культурных и репрезентативных подходов к трансляции артефакта в музее, трансформированием роли музея в культурном контексте региона.

К *классическим* моделям репрезентации артефакта относятся: «*Модель репрезентации артефакта как формы исторического диалога*», «*Модель репрезентации артефакта как формы персональной истории*» и «*Модель репрезентации артефакта как выставки одного шедевра*».

Синтетические модели репрезентации артефакта представляют: «*Модель репрезентации артефакта как формы художественного синтеза*», «*Модель репрезентации артефакта как формы интерактивной художественной коммуникации*», «*Модель репрезентации артефакта как формы авторского дискурса*», «*Виртуальная среда музея как модель репрезентации артефакта*».

Предложенные модели вбирают в себя различные уровни взаимодействия рассмотренных ранее элементов структуры

репрезентации артефакта: «*Художник*», «*Куратор*», «*Посетитель*», «*Художественная среда*» и «*Артефакт*». Каждая модель может включать в себя все представленные элементы либо лишь некоторые из них. Это зависит от исторических предпосылок развития музейного дела в конкретном регионе, отношения к артефакту как смыслу культуры и смены положения посетителя с пассивного наблюдателя на активного участника художественного процесса.

Становится понятным, что данная структура репрезентации артефакта в художественном музее, а также выявленные модели репрезентации строятся и базируются на *взаимодействии искусств*, которое было описано выше в представленном исследовании. Разработанная структура являет собой синтез всех ее составляющих, которые сосуществуют в тесной связи между собой. Репрезентация артефакта как стратегия трансляции произведения искусства в музейной институции является динамично развивающейся системой, основанной на гармоничном взаимодействии всех ее элементов.

Заключение. Формы взаимодействия различных видов искусств в музейной экспозиции могут быть чрезвычайно многообразными. Они дополняют, обогащают художественные возможности друг друга и создают условия для нового взгляда на музейную экспозицию и репрезентацию артефакта. На современном этапе существования музейной экспозиции сложно назвать те виды искусств, которые бы взаимопересекались в экспозиционном пространстве равноправно. Уровни сочетания искусств зависят от различных подходов к построению музейной экспозиции, от стратегий и моделей показа артефакта в конкретной музейной среде. Многовариативность подходов к прочтению искусства в музее заставляет искать новые методы и формы работы с музейным пространством, что обуславливает создание нами моделей и авторской структуры репрезентации артефакта в художественном музее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сапанжа, О.С. Основы музейной коммуникации / О.С. Сапанжа. – СПб., 2007. – 116 с.
2. Горина, Л.В. Взаимодействие искусств как социокультурный и педагогический феномен / Л.В. Горина, Ю.Ю. Колесниченко // Культура и цивилизация. – 2021. – Т. 11. – С. 190–199.
3. Тексты в экспозициях и выставках: метод. рекомендации / сост. Э. А. Муценек. – Иркутск: ГАУК ИОКМ, 2013. – С. 44.
4. Глухова, И.Л. Музей и посетитель: новые подходы во взаимодействии в современном мире / И.Л. Глухова // Молодой ученый. – 2018. – № 24(210). – С. 341–344.
5. Музейное дело России / под ред. М.Е. Каулен, И. М. Коссовой, А.А. Сундиевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ВК, 2010. – 676 с.

Поступила в редакцию 07.04.2025