

Основные этапы проектирования музейной экспозиции

Лекция-презентация

Андреева Ирина Валерьевна

**канд. пед. наук, доцент кафедры
документоведения и музееведения**

ЧГАКИ

Основные понятия экспозиционной деятельности

- **ЭКСПОЗИЦИЯ** - (от лат. expositio - выкладывать, выставлять) - совокупность предметов, специально выставленных для осмотра, обозрения.
- **ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЙНАЯ** - целостная предметно-пространственная система, в которой музейные предметы и другие экспозиционные материалы объединены концептуальным (научным и художественным) замыслом.
- **ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА** - «одно из основных направлений музейной деятельности, нацеленное на создание экспозиции музейной и обеспечение ее функционирования как центрального звена коммуникации музейной. Содержанием <...> является проектирование и монтаж экспозиций и выставок, наблюдение за состоянием постоянной экспозиции музея и ее частичная реэкспозиция в случае необходимости»
- **ЭКСПОНАТ** - предмет, выставленный для обозрения; является элементарной структурной единицей экспозиции; составляет основу музейной коммуникации. В качестве экспонатов в музее могут выступать как подлинные музейные предметы, так и воспроизведения, модели и научно-вспомогательные материалы.
- **ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС** – структурная единица экспозиции, представляющая собой группу предметов, образующих зрительное и смысловое единство. Виды ЭК: вещевой (предметный), документальный, фотокомплекс, биогруппа; археологический, этнографический, историко-бытовой (в т ч мемориальный).

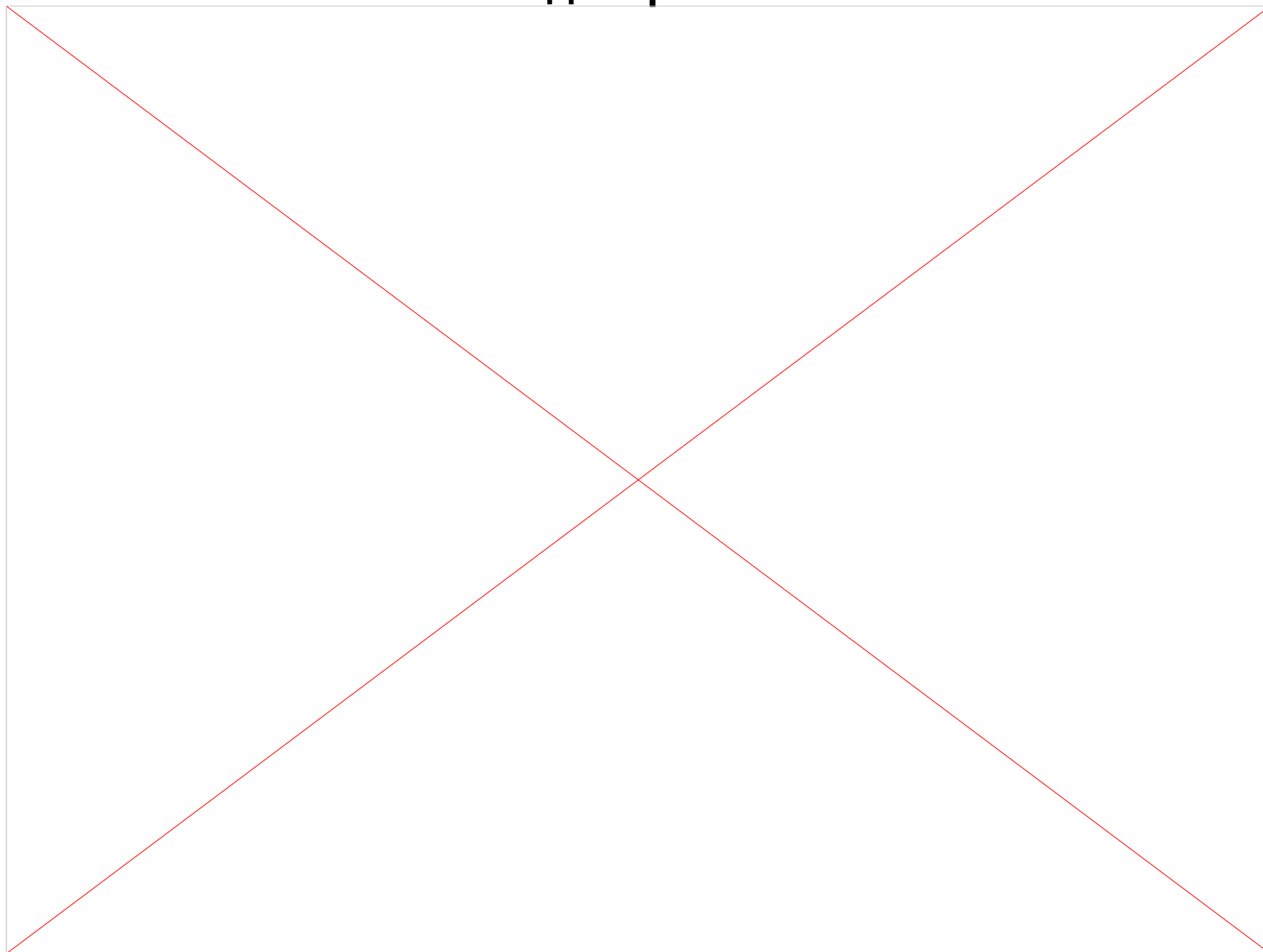
**Виды экспозиционных комплексов (по методу построения):
Коллекционный**

Виды экспозиционных комплексов (по методу построения): Ансамблевый

**Виды экспозиционных комплексов (по методу построения):
Ландшафтный**

Виды экспозиционных комплексов (по методу построения): Тематический

Виды экспозиционных комплексов (по методу построения): Тематический

Виды экспозиционных комплексов (по методу построения):

**Музейный натюрморт
(музейно-образный метод)**

– тематический комплекс, выражающий экспозиционный (художественный) образ. Направлен на эмоциональное воздействие, а не только на передачу информации. Является акцентным композиционным элементом, более выразителен, чем другие комплексы

Музейная экспозиция как система

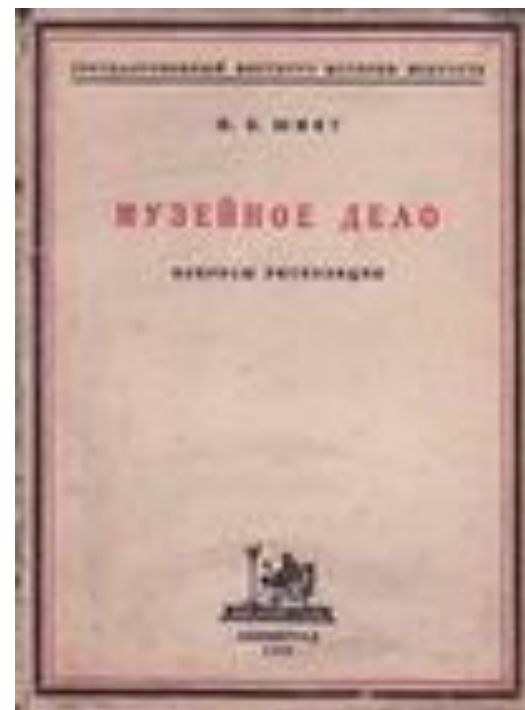
- Экспонат
- Экспозиционный комплекс
- Раздел (подраздел; тема, подтема)
- Экспозиция как целостная система, текст

Проектирование экспозиции – современная форма организации процесса создания экспозиции; заключается в предварительной системной разработке научного содержания, архитектурно-художественного решения и технического оснащения экспозиции с учетом задач и условий ее создания.

«Музей не тем становится музеем, что в нем соберутся редкости, а исключительно тем, что организующая мысль поставит самые обыденные и всем ведомые вещи в определенную связь между собой и выявит посредством вещей ту или иную истину».

Ф. И. Шмит

Организация работы

В российских музеях традиционно действует следующая схема работы над проектами: концепция выставок, как правило, поступает «снизу» от исследователей/хранителей из отделов, специализирующихся на определенном периоде или материале. Специалисты в определенной области, глубоко знающие свой материал предлагают и тему, и ее содержательное наполнение. Другой путь, учитывающий европейскую и американскую практику, — приглашение научного куратора для разработки больших концептуальных проектов, часто ориентированных «на экспорт». Но здесь возникают проблемы другого характера — приглашенный куратор не может глубоко знать материалы коллекций, особенно при нынешнем слабом уровне каталогизации фондов российских собраний. Еще один способ работы — наличие профессионалов-кураторов в выставочном отделе, которые не только решают организационные вопросы по реализации уже готовых выставок, но и инициируют новые проектные идеи, координируют содержательную сторону выставок и каталогов. Наличие исследователей, имеющих разную гуманитарную специализацию — историков, этнографов, искусствоведов, археологов, антропологов и архивистов — позволяет создать для работы над тем или иным междисциплинарным проектом профессиональную рабочую группу. В нее, помимо куратора, разрабатывающего концепцию и руководящего содержательной стороной проекта, входят специалисты, не только обладающие глубокими знаниями исторического контекста, материальных и архивных источников, но и способные видеть проектную задачу с разных исследовательских точек зрения. За репрезентацией куратором идеи проекта и обсуждением ее в научно-музейных кругах следует включение данного проекта в перспективный план выставочной работы. Как показывает практика, время, необходимое для полноценной реализации большого проекта, должно быть не меньше 20-24 месяцев. Из этого срока на разработку научной концепции уходит от 8 до 10 месяцев напряженной работы.

Из записок музейного куратора О. А. Сосниной:

«Идея выставки «Дары вождям»⁷ родилась спонтанно у меня и моего коллеги Николая Ссорина-Чайкова, антрополога из Кэмбриджского университета, на экспозиции советского искусства в одном из московских музеев. Постепенно, в течение трех лет идея созревала, обдумывалась и артикулировалась в наших выступлениях на конференциях и в статьях.

Эта совместная междисциплинарная (искусствоведческая и антропологическая) исследовательская работа увлекла нас и постепенно выросла в оригинальную концепцию большого выставочного проекта. Он вызвал интерес в научном сообществе, в Москве и в Кэмбридже, был одобрен музейным сообществом и в 2004 году включен в выставочный план Музеев Кремля. *Замысел* проекта состоял в том, чтобы взглянуть неожиданным образом на сложный и неоднозначный феномен советского общества, исследовав его через такой простой и привычный в повседневной жизни предмет как подарок. Предметом показа должны были стать особые подарки, предназначенные для первых лиц советского государства— от В. И. Ленина до М.С. Горбачева. В этот беспрецедентный по своим масштабам церемониал — подношения даров, разогретый человеческими эмоциями и идеологическими амбициями, было вовлечено гигантское число людей: от частных лиц — рядовых советских и иностранных граждан, до глав иностранных государств, всемирно известных деятелей науки и культуры, и участников коммунистического подполья за рубежом.

⁷ Выставка «Дары вождям» организована музеями Московского Кремля в выставочном зале «Новый Манеж» в октябре - ноябре 2006 года при участии 12 музеев России и двух архивов. Авторы оригинального дизайна выставки — московские архитекторы Е.В. Асе и К. Ю. Ларин. Каталог выставки: «Дары вождям», авторы-составители: О. А. Соснина, Н. В. Ссорин-Чайков. М.: Пинакотека, 2006. С. 328.

Основные этапы создания музейной экспозиции

Подготовительный этап: определение ведущих идей музея, формирование и изучение коллекций по профилю музея, определение темы экспозиции, работа в фондах, библиотеках, архивах

Изучение всех видов источников – вещественных, знаковых, изобразительных, вербальных, моделирование и реконструирование явления или историко-культурной реальности.

Аналитическая работа не столько над фактами, сколько над их научной интерпретацией. Интеллектуальная рефлексия на замысел, его корректировка на основе реакции научного сообщества – консультантов, профильных специалистов.

Теоретический этап:

разработка научной концепции, сценария, расширенной тематической структуры, тематико-экспозиционного плана

- **Научная концепция экспозиции** – документ, содержащий теоретическое обоснование экспозиционного замысла и научную трактовку темы экспозиции. Концепция – конструктивная разработка идеи. *Аналитическая* часть концепции включает научную проработку проблемы, анализ коллекций, место среди экспозиций той же профильной группы и в музейной сети региона. В *проектной* части обосновывается **тема экспозиции, формулируются идея, цели, задачи, основные принципы и методы построения, структура, адресат, особенности экспозиционного пространства и требования к художественной концепции.** Концепция д.б. интеллектуально привлекательной, логичной и неожиданной для зрителя в репрезентации основной идеи. Она нацелена на то, чтобы сделать тему, исторический сюжет или художественное явление видимым и осязаемым. Концептуальный эскиз экспозиции или выставки не является некой абстрактной схемой. Многие его детали, важные смысловые блоки и содержательное наполнение отдельных частей уточняются и даже изменяются в процессе работы над составом экспозиции — при отборе экспонатов и при анализе источников. В том случае, когда экспозиция создается художественными методами, пишется еще один проектный документ – **сценарий.**

Из записок музейного куратора О. А. Сосниной:

«Концепция проекта — «хронотоп советскости» была разработана в расчете на экспонирование в двух больших выставочных залах «Нового Манежа»: пространство («Мир для вождя» и «Дом для вождя») и время («Время истории» и «Время человека»).

Оригинальность проекта состояла в том, что предметы-подарки иллюстрировали не

биографию советских «вождей», а биографию общества советской эпохи. Выставка была нашей попыткой ответить на вопросы: что побуждало самых разных людей создавать и преподносить вождям эти дары, и что говорят об истории советского государства и общества судьбы самих этих вещей?

Круг экспонатов определялся постепенно, параллельно с разработкой *сценария выставки*. Подарки «всплывали» в самых неожиданных собраниях— от фондов Музеев Кремля до Государственного военно-исторического архива, где хранились дары И. В. Сталину от немецких и японских военнопленных.

Кроме вещей находились и свидетели той эпохи, интервью которых мы записали и опубликовали частично в текстах каталога выставки. Особую сложность для меня, как куратора проекта представляла задача структурировать эти многочисленные и разнородные экспонаты— от замечательных произведений искусства и народных промыслов до «натуральных» индустриальных экспонатов (например, куска Транс-Сибирской железной дороги) или искусных моделей электростанций, кораблей и станков, от памятных вещей Второй мировой войны и международного рабочего движения до портретов самих вождей, выполненных из самых неожиданных материалов (из перьев птиц, табачных листьев или из зерен риса)».

•**Расширенная тематическая структура**

- документ, в котором фиксируется деление будущей экспозиции на взаимосвязанные части — разделы, темы, экспозиционные комплексы. В ней перечисляются группы предполагаемых к экспонированию музейных предметов и других материалов, выделяются конкретные мемориальные комплексы, научные реконструкции, определяются технические средства (действующие модели, макеты, демонстрационные установки).

•**Тематико-экспозиционный план** — документ, определяющий состав и основные характеристики экспозиционных материалов, их распределение и группировка по темам, подтемам, экспозиционным комплексам, а также основные тексты.

Тематико-экспозиционный план экспозиции

Тематическая структура: раздел, подраздел	Текст	Название экспоната и атрибуционные данные (дата, техника, легенда)	Размеры, материал	Учетный номер	Примечания

Разработка художественной концепции экспозиции. Защита проекта. Художественное проектирование

Художественная концепция экспозиции – проектный директивный документ в форме текста и художественного проекта, содержащий основные представления о художественно-образном решении будущей экспозиции, стилевых и пространственно-композиционных принципах ее построения. Содержит характеристики экспозиционного оборудования и применения технических средств, а т.ж. предложения по организации комфортной среды. На основе художественной концепции создаются эскизные проекты, в которых в виде чертежей, макетов, аппликаций моделируется в определенном масштабе будущая экспозиция.

Из записок музейного куратора О. А. Сосниной:

«Дизайнерское решение выставки, разработанное по предложенному сценарию московскими архитекторами Е. В. Ассом и К. Ю. Лариным, было оригинальным и убедительным как для кураторов, так и для посетителей выставки. Использование металлических рифленых листов, окрашенных в каждом из залов в разные цвета (красный, белый, серый), позволило сконструировать «жесткий», в прямом и переносном смысле, стальной мир утопического пространства советской эпохи»

Из рецензии в СМИ:

Архитекторы Евгений Асс и Константин Ларин выстроили конструкции из тонкого гофрированного металла. В первом зале — спираль, по двум сторонам которой параллельно разворачивается экспозиция «Хронография власти». По внешней стороне, во встроенных в стены витринах, — революционная версия истории человечества. Здесь много подарков из-за рубежа — портреты героической Жанны д'Арк, Яна Гуса, воспоминания о деяниях Гавроша. Следуя заданным маршрутом, зритель вместе со всемирной историей приходит к рождению идеального человека, обозначенному медицинскими весами, подаренными Сталину. С них начинается история частная.

В зале «Путь к вождю» на пилонах развешены ковры и гигантские флаги, в витринах — изображения празднеств, шествий, весь пафос советского времени. В разделе «Картография власти» — карты мира, сделанные из самых немислимых материалов. В «Сокровищнице» — произведения искусства: китайский нефрит, скульптура Ханса Арпа, рисунки Кокто и совершенно невероятные вещи вроде золотой книги от монгольского народа. В круглой витрине, «Дом для вождя» можно видеть письменные столы, шкафы, кресла, чернильные приборы, посуду — все, что нужно для обустройства жизни, вплоть до ложек».

**Подготовка
предметного ряда,
изготовление
вспомогательных
материалов**

Сборка макета когерентного
приемника

Съемка видеоролика

Монтаж оборудования и организация художественно-исполнительских работ

Предварительная раскладка (пробная экспозиция)

Монтаж экспозиции и технических средств

Открытие. Работа с посетителями

Из записок музейного куратора О. А. Сосниной:

«Аудитория встретила выставку благодарно и заинтересованно. Многие посетители оставили отзывы, в которых со страстью излагали свои взгляды на советское прошлое, вступая часто в бурные дискуссии между собой или обращаясь «напрямую» все к той же власти — к постсоветским политическим лидерам. [...] Эта активная рефлексия зрителей была ожидаемой и даже отчасти спланированной нами.

Дело в том, что мы расценивали экспозицию выставки не только как публичную презентацию результатов изучения феномена дарения, но и как следующий этап исследования, где его объектом становится зрительская аудитория постсоветского времени. Наша провокация удалась. Часть выставочного пространства, где находилась «Книга отзывов», оказалась одной из самых оживленных. Там же лежал и «Семейный альбом страны Советов», составленный из копий фотографий, подаренных советским лидерам, который можно было листать. Посетители часто стояли в очередь, чтобы иметь возможность оставить собственные комментарии и почитать записи, сделанные другими. Их непосредственный эмоциональный отклик, смех и споры контрастировали с обликом посетителей советских музеев в кадрах старой кинохроники, которые демонстрировались здесь же. Это виртуальное столкновение зрителей разных эпох вносило дополнительный драматизм и интригу в экспозицию выставки.

Можно сказать, что проект «Дары вождям» позволил современному зрителю заглянуть в сложный и парадоксальный мир взаимоотношений человека с властью. В результате такие фундаментальные для современной науки, но абстрактные понятия, как советская ментальность и технология власти обрели предельную убедительность экспоната — материальной вещи, артефакта, документа».

«Новогодняя быль или Приключения елки в России»

Концепция экспозиции музейной выставки

- **Тема выставки** – народные и православные традиции зимнего календарного цикла, роль и значение участия в них детей и молодежи; трансформация традиции в советский праздник в XX в.
- **Идея:** представление обрядовых традиций зимнего народного календаря, а также традиций празднования Нового года в России с позиций детской и молодежной специфики через создание ансамблевых комплексов с использованием традиционных предметов крестьянского и усадебного быта, а также городской культуры прошлого века.
- **Цель:** приобщение к отечественным традициям праздничной народной и светской культуры через создание образов детства-отрочества-юности прошлых эпох, выступающих в качестве основы взаимопонимания современного поколения отцов и детей.
- **Стержневые проблемы и задачи выставки:**
 - Введение в ежегодно повторяющийся календарный цикл и раскрытие многозначности народных традиций.
 - Формирование представлений о сезонных поделках и разного рода праздничном реквизите, о кукле и народной игрушке как о тексте культуры, «зашифрованной речи».
 - Популяризация традиции домашних праздников и семейных вечеров, подарков-самоделок и елочных украшений «своими руками»; знакомство с технологиями.

РАСШИРЕННАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

(основные темы, комплексы, группы экспонатов):

- **Вводный комплекс**
- **Тема 1. «Зима на мороз, мужик за праздник»**
- **Подтемы:**
- «Введение – ворота зимы». Образ зимы: натюрморт с санями.
- «Наум-грамотник». Символический натюрморт (витрина-куб) из принадлежностей для учебы
- «Долгими зимними вечерами» - бытовой крестьянский интерьер (изба) – демонстрация традиционных зимних занятий, связанных с подготовкой к Рождеству.
- Святки – натюрморт из предметов реквизита колядовщиков, славильщиков, ряженых
- Крещение
- **Тема 2. Елка в господском доме**
- **Подтемы:**
- От «Щелкунчика» - к русской елке
- В ожидании праздника
- «Смотрины подарков»
- **Тема 3. Новый год в период социальных потрясений**
- **Тема 4. Новый год под бой курантов**
- **Подтемы:**
- Елочные игрушки и новогодние украшения 1950-60-х г.
- Встреча праздника в городской семье – интерьер комнаты в коммунальной квартире

