

УДК 930.85:78+069 (История культуры (общие вопросы). Музыкальные жанры. Музейное дело.)

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

© 2017 В.Н.Востриков

Востриков Владимир Николаевич, доцент кафедры технологий сервиса и дизайна. E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 28.06.2016

В статье рассматриваются основные аспекты создания музейной экспозиции, посвященной истории Самарской филармонии, связанные со спецификой ее формирования. Базовым основополагающим документом явилась концепция, разработанная с учетом исторических приоритетов в представлении имеющихся материалов. Основные вопросы, изначально стоящие перед автором, касались организации отведенного зала с созданием развернутой тематической экспозиции, максимальным использованием технических средств, соблюдением взаимосвязи историко-культурных аспектов и проектных приоритетов. Выявлены основные особенности представленной экспозиции, включающие такие понятия как пространственная открытость и презентационная многослойность, «музейный историзм», музейное оборудование. Данные в статье научные положения нашли отражение в разработке, как самой структуры выставки, так и в решении ряда ключевых вопросов проектирования ориентируясь на музыкальную направленность основной темы. Рассмотрены основные художественные принципы и средства их реализации. Отмечены особенности экспозиции с учетом решения вопросов зонирования, как важнейших составляющих разделов экспозиции, где удалось отразить не только историческое содержание, но и максимально представить художественную ценность музейных предметов, сохраняя художественно-пластическую однородность предметной среды. Исследованы вопросы, относящиеся к решению основных задач научной организации и проектирования экспозиционного пространства, а также предложены пути их развития.

Ключевые слова: структура экспозиции, документально-исторические материалы, открытое проектирование, композиционный жест, художественный образ, музейный комплекс, музыкальная культура, историко-культурные аспекты, экспозиционное пространство.

В нынешнее время мы переживаем новый этап обращения к историко-культурному наследию с устремлением освоить духовный потенциал прошлого, когда многие устоявшиеся традиции вновь возвращаются в нашу жизнь. Всё более актуальными становятся вопросы межкультурной коммуникации, преемственности и «коллективной памяти». Одна из важнейших задач – сохранение их с учетом современных требований как одна из предпосылок успешного развития культуры и искусства.

К 75-летию Самарской государственной филармонии в 2015 году была создана экспозиция как часть создаваемого музея музыкальной культуры. Накопленный за последние десятилетия богатейший архивный материал лег в основу коллекции. Здесь оказались сосредоточены архивы деятелей культуры и искусства, фотоматериалы, музыкальные инструменты разных эпох, аудио- и видеозаписи музыкальных произведений, автографы, многочисленные документы. В дар формирующемуся музею переданы памят-

ные рукописи, ноты, афиши, пластинки, так или иначе связанные с музыкальной жизнью губернии и прежде всего с деятельностью филармонии. По праву ее называют: «Живое и сильное сердце музыкальной жизни города» [1, с. 8]. Особой строкой в ее историю вписаны имена известных деятелей искусства, работавших и выступавших здесь, значимые масштабные конкурсы и музыкальные фестивали. Среди множества представленных заслуженных наград есть особая – победитель конкурса «Окно в Россию» газеты «Культура» в номинации «Филармония года» (2001).

Всё это нашло отражение в юбилейной экспозиции «Музыкальный Олимп Самарской филармонии». Концепция выстраивалась исходя из исторических приоритетов в представлении имеющихся материалов. В создании экспозиции необходимо было решить несколько задач: организация пространства отведенной зоны экспозиционным нуждам, обеспечение презентационной функции «музыкального музея», создание

развернутой тематической экспозиции, максимальное использование доступных технических средств, обеспечение взаимосвязи важнейших историко-культурных аспектов, предметной среды и проектных приоритетов.

В своей архитектонике уже изначально существовал некий синтез интерьера зала и фойе, который достигался относительной адаптированностью пространства благодаря сплошному остеклению перегородки-стены, единством стилистического решения. В большей степени общий визуально-предметный ряд музейной зоны был задуман так, что тактично соответствовал художественному решению окружающего пространства. Проблемы формообразования экспозиции в данном случае оказались подчинены «предложенному стилю», тяготея больше к «формальному» синтезу с учетом сложности и многообразия архитектурного окружения.

Основные особенности экспозиции: 1) пространственная открытость и презентационная многослойность в представлении разделов с возможностью обозреть сразу большую часть экспозиции с учетом архитектуры зала; 2) функциональная специфика размещения оборудования: лентообразное расположение горизонтальных витрин у фронтальной стены и островное – у внешней, с максимально открытым представлением экспонатов, что позволяет зрителю обеспечить непосредственный визуальный контакт с музейными объектами; 3) соблюдение принципа «музейного историзма» в раскрытии существа рассматриваемых процессов через конкретно-специфический материал с воссозданием общеисторического единства (на основе подтем, связанных с историей академического симфонического оркестра и объединения литературных и музыкальных программ (ОЛиМП)).

Рис. 1, 2. Фрагменты экспозиции (Exposition fragments)

Структура экспозиции следует заданному архитектурному ритму интерьеров филармонии: акцентированный центр с представлением исторических символов – муза Эрато (здесь же голова музы как сохранившаяся деталь экстерьера театра-цирка «Олимп») и Аполлон [2, с. 464]. Таким образом, выстраивалась визуально-пластическая параллель со скульптурной группой в центральной части фасада. Слева и справа, следуя заданной пластике, соответственно представлена история академического симфонического оркестра и ОЛиМПа. Экспозиция была организована как система сообщающихся между собой пространственных картин, ориентирующихся на ось криволинейного в плане зала, следуя закономерности: «симметрия, повторность, ритм в чередовании частей – всё это элементы

чисто мелодичные... искусство с этой целью может воспользоваться и формой – отвлеченной трехмерной формой» [3, с. 279].

В проектировании такой структуры важны следующие аспекты: тектонически-композиционный – организация реального, вещественного материала в пространстве экспозиционного зала, построение целостностной системы, включающей отдельные части поля экспозиции; выразительный – использование зрительно-формальных элементов, работающих на создание эмоционально-идейного замысла произведения; изобразительный – визуальное представление объектов или ассоциативное их воспроизведение с непосредственным расширением содержания [4].

Визуальный ряд в торцевых частях зала был дополнен инсталляциями на фоне развернутых фотоизображений исторического и современного филармонического здания, включающих характерные исторические музыкальные арт-объекты, связанные с работой творческих коллективов лектория и оркестра.

В основной части зала было сформировано шесть основных зон – разделов экспозиционного пространства. Документально-исторические материалы были дополнены аттрактивными фотофрагментами, чтобы, избегая монотонности, поддерживать заданную визуальную ритмичность. Предметной основой каждой из зон стали подлинные документы, фотографии, афиши выступлений, рукописи, ноты, программки, пригласительные билеты с предметным внешним окружением в виде «музыкальных инсталляций».

Напротив каждой зоны у внешней стены расположились круглые витрины, дополняющие основную экспозицию важнейшими визуальными атрибутами музыкальной культуры того или иного исторического этапа развития. В нижней части витрин и в их боковых крыльях помещены афиши, отражающие важнейшие события в жизни филармонии. В верхней остекленной части – исторически значимые музыкальные инструменты симфонического оркестра и лектория, награды филармонического коллектива за последние годы.

Данный подход сориентирован на такое понятие в музыке, как экспозиция в музыкальной форме, предполагающая один из разделов начального тематического материала музыкального произведения, который будет разрабатываться или варьироваться дальше. Одной из определяющих задач стало создание экспозиции как специфического произведения в соответствии с принципами построения художественного текста, в основе языка которого музейные предметы и арт-объекты, а также вспомогательные архитектурно-художественные средства, включая аудио- и видеоисточники.

Благодаря такому объемно-пространственному решению удалось продемонстрировать не только историческое содержание, но и художественную ценность представленных музейных предметов, предполагая художественно-пластическую однородность предметной среды и окружающего пространства, где «...важным является также тесная связь проявлений стиля с общественными эстетическими нормами эпохи» [5, с. 39]. В итоге удалось сформировать не тра-

диционную иллюстративно-тематическую экспозицию с витринами, как это часто бывает, а полноценное многотемное произведение музейного искусства «Музыкальный Олимп Самарской филармонии».

Данная экспозиция тяготеет к созданию художественного образа с концептуально-сюжетным построением, предполагающим свой язык, сюжет, художественную выразительность замысла. Сближение с театрализованными формами привело к созданию музейных комплексов. Они в силу отводимой им роли включены в сюжет и действие концептуального художественно-выразительного ряда, создавая условные мизансцены с включением исторических музыкальных инструментов, костюмов, вещественных документов эпохи, образуя коллажи, ассамбляжи и инсталляции [2, с. 17].

Следующий планируемый шаг в развитии экспозиции – преобладание научного аспекта над другими ее составляющими, где экспонат становится самоценным объектом углубленного исследования. Проблема зрелищности актуализировалась через представление экспонатов разных жанров в едином ключе. В процессе создания экспозиции приходилось решать разные задачи: исторически точное прочтение документального материала, привлекательность, художественная выразительность для любителей и исследователей «музыкальной истории», дающей возможность не только увидеть и узнать, но и сориентировать на сотворчество в познании заданной темы.

Одна из перспективных музейных задач – проследить, как эволюционирует отношение в самом сознании человека к такой открытой экспозиции в связи с изменением эстетического чувства по мере взаимодействия с музейными экспонатами, придерживаясь изречения Р.Шумана: «Мелким было бы искусство, которое давало бы только звучание, не имея средств для выражения душевных состояний» [6, с. 17].

Поскольку в экспозиции заложены глубокие смысловые ассоциации и архетипические основания, то это несомненно заставляет будоражить внутренний мир человека, отталкиваясь от памяти прошлого, опыта и знаний, передаваемых из поколения в поколение, с непосредственным проявлением в художественном творчестве. Здесь важно соответствие дизайнерского творчества архитектурному с вечными категориями пространства, ритма, формы, цвета. Важен «дух времени – ощущение, которое выдается нам в

процессе восприятия совокупности качеств, отличающих конкретный исторический момент от предыдущих. Дух времени проявляется ... на уровне фундаментальных, философских, мировоззренческих откровений, научных взглядов...» [7, с. 85–99].

Само понятие современной экспозиции предполагает необходимость организации определенных зрительных связей, выстраивания акцентов экспозиции, сценария и структуры восприятия как системы создаваемых образов. Поэтому, с одной стороны, преобладает присутствие функционального реализма, проистекающего от традиций музейной практики, с другой – создание образной идеи с активной сценографией пространства.

Благодаря использованию арсенала современного искусства были созданы пространственные инсталляции с определенными «живыми отношениями» – в зависимости от значимости экспонатов в их взаимосвязанности в пространстве. Любой экспонат здесь выступает как первоэлемент с выстраиванием многослойного диалога, а экспозиционное оборудование лишь способствует раскрытию образа экспонатов, ни в коей мере не довлея.

Поиск ориентиров в построении экспозиции тесно увязан с условиями сегодняшней реальности, погружением в нынешнюю ситуацию с многослойным раскрытием важнейших подтем, направлен на работу со сложившейся средой на уровне художественного высказывания. Здесь важен так называемый принцип «открытого проектирования» [8, с. 129] с анализом образа жизни современного человека, преемственности традиций региональной музыкальной культуры. Одно из условий – открытый диалог со зрителем в реализации темы с заинтересованным участием, направленным на историческое и культурное просветительство с учетом современной социокультурной жизни общества.

Исходя из современной практики построения выставочного пространства, важное значение приобретает такое понятие, как «композиционный жест» [9] – направленность, ориентация на

определенные действия, художественный акт в визуальной демонстрации. Такое решение всегда ограничено рамками содержания, набором экспонатов и оборудования. Более детальная работа связана с конкретным предметно-пластическим контекстом, где любой экспозиционный объект, являясь носителем свойств окружающего мира, становится носителем ценностей музыкальной культуры.

Предложенная форма передачи информации в виде такой экспозиции, посвященной музыкальной истории региона, предполагает постоянное изменение экспозиционно-информативного ряда, ориентирующегося на тип восприятия общей либо целевой аудитории. Каждый раз это будет свой тип в зависимости от темы или мероприятий, проводимых в филармонии, поэтому предусмотрено расширение возможностей информационного поля с большей доступностью. Для разных аудиторий проработаны индивидуальные подходы, включающие особые информационные зоны и рекламные объекты: турникеты как источники специальной информации с документальным материалом, технические средства, печатные издания, тематические абонементы с «живым» музыкальным сопровождением [10, с. 6–8].

Дальнейшая направленность работы будет способствовать сохранению историко-музейного наследия Российской Федерации, обеспечению новых эффективных форм развития через музейные виды деятельности, увеличению посещаемости, повышению социальной значимости филармонии, включению в число ведущих не только музыкальных, но и музейных объектов в области культуры и искусства нашей страны и зарубежья. Таким образом, в дальнейшей работе при сохранении базовых функций собирания, изучения и хранения материальных носителей историко-культурного наследия будет последовательно формироваться «культурная память общества» в контексте реализации региональных и федеральных программ в области культуры и искусства.

1. Беляева, Л.И. Полифония смыслов. Самара, ДСМ, 2015. 272 с.
2. Юренева, Т.Ю. Музееведение. М., Академический Проект, 2003. 560 с.
3. Маковский, С.К. Силуэты русских художников. М., Республика, 1999. С. 279.
4. Востриков, В.Н. Музейно-выставочная композиция: методические указания. Самара, СГАСУ, 2014.
5. Основные термины дизайна. М., ВНИИТЭ, 1989. 89 с.
6. Жадан, А.А. Жемчужины мысли. Минск, Беларусь, 1991. С. 428.
7. Курьерова, Г.Г. Экологическая ориентация в современной проектной культуре Западной Европы // Социально-культурные проблемы образа жизни и предметной среды. Труды ВНИИТЭ, вып. 52. М., ВНИИТЭ, 1987. С. 85 – 99.

8. Ермолаев, А.П., Шулика, Т.О. «Открытое проектирование». Музейная экспозиция. На пути к музею 21 века: сб. науч. трудов. М., Российский институт культурологии, 1997. С. 125–144.
9. Генисаретский, О. Пространственность в иконологии и эстетике священника Павла Флоренского. Жизнь построается в искусство: http://www.k2x2.info/filosofija/pavel_florenskii_istorija_i_filosofija_iskusstva/p3.php
10. Востриков, В.Н. Региональный компонент в изучении современного искусства и дизайна: методические указания. Самара, СГАСУ, 2011. 20 с.

MUSEUM EXHIBITION AS A REFLECTION OF THE MUSICAL HISTORY OF THE SAMARA PHILHARMONIC SOCIETY

© 2017 V.N.Vostrikov

Vladimir N. Vostrikov, associate Professor of the technology of services and design department .

E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

Samara State University of Architecture and Construction. Samara, Russia

The article discusses the main aspects of creating the Museum display devoted to the history of the Samara Philharmonic, associated with the characteristic aspects of its development. The essential document was the conception that was developed to reflect the historic priorities in view of available materials. *The main issues* that the author faced in the first place were connected with the arranging of the allotted hall and creating the large thematic display, maximum usage of equipment, respecting of the interrelation of historical and cultural aspects and project priorities. The main features of the exposition had been identified. They include such concepts as spatial openness and presentation layers, "Museum historicism", Museum equipment. The scientific principles provided by the article are reflected in development, not only in the very structure of the exhibition, but also in solving main design issues focusing on the musical set of the main theme. The main artistic principles and means of their implementation had been examined. The article also takes into account the peculiarities of the exposure, considering the solving of zoning issues as the most important components of the display, which had managed to reflect not only historical content, but also to present the artistic value of the Museum objects, while maintaining the artistic and figural homogeneity of the object environment. The issues related to solving the main tasks of the scientific organization and the designing of the exhibition space, as well as the ways of their development had been examined.

Key words: structure of the display, documentary and historical materials, open designing, composition gesture, imagery, museum complex, musical culture, historical and cultural aspects, exhibition space.

1. Beliaeva, L.I. Polifoniia smyslov (Polyphony of meanings). Samara, DSM, 2015. 272 s.
2. Iureneva, T.Iu. Muzeevedenie (Museum management studies.). М., Akademicheskii Proekt, 2003. 560 s.
3. Makovskii, S.K. Siluety russkikh khudozhnikov (Shadow figures of Russian artists). М., Respublika, 1999. S. 279.
4. Vostrikov, V.N. Muzeino-vystavochnaia kompozitsiia: metodicheskie ukazaniia (Museum and exhibition arrangement: recommended practices). Samara, SGASU, 2014.
5. Osnovnye terminy dizaina (Main terms of design). М., VNIITE, 1989. 89 s.
6. Zhadan, A.A. Zhemchuzhiny mysli (Thought pearls). Minsk, Belarus', 1991. S. 428.
7. Kur'erova, G.G. Ekologicheskaiia orientatsiia v sovremennoi proektnoi kul'ture Zapadnoi Evropy (Ecological orientation in modern design culture of Western Europe). *Sotsial'no-kul'turnye problemy obraza zhizni i predmetnoi sredy*. Trudy VNIITE, vyp. 52. М., VNIITE, 1987. s. 85–99.
8. Ermolaev, A.P., Shulika, T.O. «Otkrytoe proektirovanie». Muzeinaia ekspozitsiia. Na puti k muzeiu 21 veka: sb. nauch. trudov ("Open designing". Museum exposition. Towards the museum of the 21 century: the collection of research papers). М., Rossiiskii institut kul'turologii, 1997. S. 125–144.
9. Genisaretskii, O. Prostranstvennost' v ikonologii i estetike sviashchennika Pavla Florenskogo. Zhizn' postroiaetsia v khudozhestvo (Spatiality in iconology and esthetics of the priest Pavel Florensky. Life turns into the art): http://www.k2x2.info/filosofija/pavel_florenskii_istorija_i_filosofija_iskusstva/p3.php
10. Vostrikov, V.N. Regional'nyi komponent v izuchenii sovremennogo iskusstva i dizaina: metodicheskie ukazaniia (Regional component in examination of the modern art and design: recommended practices). Samara, SGASU, 2011. 20 s.