

РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА В СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНО-ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Нигора Рустамовна Дусатова

Преподаватель кафедры Дизайн

Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бекзода

Ташкент, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.37547/ssa-V5-01-08>

Аннотация: В данной статье автор размышляет о том, как важно сотрудничество дизайнеров и музееведов с самых начальных этапов создания и организации музея. А значит, до начала работы над дизайн-проектом, еще на этапе формирования концепции будущего музея, дизайнер должен быть вовлечен в изучение тематики, материала и замысла будущего экспозиционного пространства.

Ключевые слова: музей, экспозиционное пространство, дизайнер, музеевед, концепция музея, дизайн-концепция, дизайн-проект.

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif muzeyni yaratish va tashkil etishning dastlabki bosqichlaridan boshlab dizaynerlar va muzeyshunoslarning hamkorligi qanchalik muhimligini aks ettiradi. Shunday qilib, dizayn loyihasi ustida ishlashni boshlashdan oldin, kelajakdagi muzey kontseptsiyasini shakllantirish bosqichida ham dizayner kelajakdagi ko'rgazma maydonining mavzusi, materiali va dizaynini o'rganishda ishtirok etishi kerak.

Kalit so'zlar: muzey, ko'rgazma maydoni, dizayner, muzeyshunos, muzey kontseptsiyasi, dizayn kontseptsiyasi, dizayn loyihasi.

Abstract: In this article, the author reflects on the importance of collaboration between designers and museologists from the very beginning of the creation and organization of the museum. This means that before starting work on a design project, even at the stage of forming the concept of the future museum, the designer should be involved in studying the subject matter, material and concept of the future exhibition space.

Keywords: museum, exhibition space, designer, museologist, museum concept, design concept, design project.

Важность музеев настолько возросла в последние десятилетия, что невозможно представить ни одно государство без этих бережных хранителей многовековых исторических и культурных ценностей. И это не только хранение предметов старины или архитектурных строений, но сохранение национальных традиций, обычаев во всех направлениях жизнедеятельности человека с незапамятных времен. Это и поэтапное становление быта и культуры, и возникновение зодчества и инженерии, и зарождение всех видов искусства и всех возможных наук, это развитие прогресса на протяжении всего периода человечества.

Но как создается музей - хранитель мирового наследия? Что важно для создания музея, который будет уникальной школой, для любого человека? Кто создает это волшебное пространство, насыщенное историческими фактами и доказательствами, с такой подачей информации, которая делает процесс восприятия приятным, исследование увлекательным, а погружение в историю и ее смысл — глубоким, при этом обеспечивая доступность для восприятия самых необычных и неожиданных экспонатов?

Ответы на эти вопросы раскрываются в данной статье.

Как сформировать именно то гармоничное пространство, прибывая в котором можно было бы с легкостью изучать представленный материал, полностью погружаться в атмосферу той эпохи, представителями которой являются артефакты, наслаждаться абсолютным пониманием темы, получать эстетическое, визуальное, а также духовное, эмоциональное удовлетворения?

Безусловно, это возможно лишь благодаря совместной работе большого количества специалистов. Специалистов разносторонних и смежных специальностей. И результатом их совместного творчества и труда становится это ценное место - хранилище артефактов, представленных публике со всех возможных и доступных ракурсов для изучения, это пространство взаимодействия человека с культурой и историей. Порой, прodelьваются невообразимые манипуляции и проводятся невероятно сложные работы, для того, чтобы эти исторические находки сохранить, отреставрировать, и даже законсервировать, и бережно передать на освоение публики.

Распределение экспонатов по музеям и хранилищам, в зависимости от их тематики, сохранности и допустимых условий хранения, определяют место их дальнейшего пребывания, что формирует в свою очередь среду для его экспонирования. В сочетании с другими схожими предметами, они образуют коллекцию, а значит определяют концепцию музейной экспозиции. Концепция музейной экспозиции, в свою очередь, дает предпосылку для организации пространства музея. Здесь основополагающим является музейное дело и работа специалистов музееведов.

Тем не менее, для создания наиболее эффективного экспозиционного и выставочного решения, несомненно, важную роль играет сотрудничество архитектора, дизайнера и музейных работников. Здесь нужно отметить, как много нюансов нужно учесть обеим сторонам, для формирования гармоничного, целостного и в тоже время занимательного и познавательного экспозиционного пространства. Нелегкой задачей является реализация образовательной концепции, когда приходится совмещать требования музейного экспонирования и факторов, определяющих удобную среду в создаваемом архитектором здании.

К тому же современный музей представляет собой сложную многофункциональную систему, призванную решать широкий спектр задач. Он гармонично интегрирует научно-просветительские и культурно-развлекательные функции, способствуя формированию у посетителей тонкого художественного восприятия, эстетического вкуса и развитию разнообразных талантов. [1]

Проекты архитектуры и дизайна интерьеров учреждений культуры, музеев, галерей должны соответствовать основным принципам оформления и современным требованиям, предъявляемым к таким заведениям. Так, пространственная структура современного музея зависит, в первую очередь, от концепции будущего музея, его целей и задач, и вместе с тем, от состояния его прежней экспозиции (если речь идет о реорганизации музея), отбора экспонатов из фонда, предназначенных для будущего экспонирования, создания новой более развитой и дополненной образовательной и комфортабельной среды, либо создания абсолютно нового сверхсовременного здания с оснащенными новыми технологиями интерьерами и использованием последних разработок в области материалов и освещения и технологий.

О том, как происходит взаимное сотрудничество архитекторов, дизайнеров с одной стороны и музейных специалистов - с другой, нужно не только рассмотреть с интересом исследователя, но и постараться внести коррективы там, где имеются пробелы. Например, дизайнер должен быть причастен к формированию музея на самых ранних этапах, таких как, сбор информации и изучение, а также выбор подходящих экспонатов по теме, чтобы лучше понимать миссию и специфику выбранного направления музея. Такому специалисту, от которого зависит визуальное восприятие и психо-эмоциональный настрой на получение и обработку информации, просто необходимо участвовать в разработке концепции музея, предлагая свои идеи по оформлению пространства и его функционального оснащения.

Однако слишком часто дизайнеров интерьера приглашают лишь на стадии завершения формирования всей структуры музея. Когда подобное распределение экспонатов по зонам уже утверждено, сложно проработать оформление помещения целостно гармонирующего с идейной тематикой музея, поскольку кроме визуальных эффектов, нужно продумывать и технические стороны помещения, витрин, стендов, росписей, плакатов, экранов, освещения и других элементов интерьера.

Роль дизайнера в создании современной музейной экспозиции заключается в искусстве организации специальной программной среды, наполненной соответствующим художественно-выразительным контекстом и отвечающей определенным функционально-утилитарным требованиям.

Дизайнер должен быть максимально привлечен ко всем этапам образования и организации. Так он сможет эффективнее поработать с общим пространством интерьеров и улучшить подход к решению визуального оформления и правильной подаче информации. Именно это является важнейшим в работе дизайнера интерьера музейно-экспозиционного пространства. От того, как это пространство будет организовано, зависит успех его работы.

Вместе с тем, отсутствие предварительной концептуальной проработки приводит к фрагментарности экспозиционных зон музея, лишая их внутренней связи и целостности. Проектирование интерьера в отрыве от содержания экспозиции чревато несоответствием дизайна тематике музея. В частности, цветовая палитра и выбор материалов могут не гармонизировать с общей идеей экспозиции, что затруднит донесение замысла до посетителей. Кроме того, импровизационные изменения в ходе реализации проекта могут привести к искажению первоначальной концепции.

Разработка дизайн-концепции является фундаментальным этапом в процессе создания музея. На данном этапе командная работа музеевдов и дизайнеров над проектом формулирует стратегические цели и определяет оптимальные подходы к их реализации. Наличие продуманной дизайн-концепции гарантирует сохранение смысловой нагрузки, контекстуальности и нарративной структуры музейного помещения. [2]

Перед началом работы над дизайн-проектом необходимо собрать подробную информацию о будущем музее и экспозиции: экспонаты и их габариты, тематико-экспозиционный план, качественные обмеры помещения с указанием батарей, коммуникаций, материалов стен и перекрытий, какой вид освещения будет целесообразным использовать и конденсаторы размещать в зависимости от необходимых для безопасной сохранности артефактов, фотографии, дополнительные материалы для изучения (учебники, статьи, видео и т. д.).

Роль дизайнера интерьера важна с начального этапа и до конца полного экспонирования залов музея. Здесь учитываются не только оформление поверхностей стен, потолков, полов, но и дизайн информационных стендов, витрин, мебели, других предметов интерьера и экспозиционного инвентаря, дополнительных дизайн или скульптурных конструкций, рельефов, барельефов и других композиционных доработок, дополняющих или раскрывающих тему и замысел музейной концепции.

Пожалуй, важной и, можно сказать, решающей составляющей экспозиционного пространства является освещение. От него зависит как будет восприниматься вся экспозиция в целом, так и каждый выставленный предмет индивидуально, и даже атмосфера в заданной тематике. Естественно, что осветительные приборы должны освещать экспонаты максимально эффективно, по мере возможности направляя луч на самые мелкие детали. Важно учитывать восприятие посетителями экспозиционного пространства в целом. Освещение не должно вызывать дискомфорт у посетителей, а наоборот, должно помочь выделить наиболее значимые элементы. Так, если степень освещенности слишком низкая, то посетители не задерживаются у экспоната более 15–20 минут, и активность возле него становится очень низкой.

Информационный ряд должен быть выстроен так, чтобы было понятно и удобно любой возрастной категории и также людям с ограниченными возможностями. Здесь отмечается инклюзивный подход проектирования интерьеров и выставочных залов. Важнее всего продумать и спроектировать пространство так, чтобы не возникало препятствий любого характера в продвижении по залам и другим дополнительным и транзитным помещениям; в доступности осмотра экспонатов, визуального информативного контента; а также слуховых и тактильных компонентов, если таковые предусмотрены в экспозиции выставки.

Другим примером можно считать, что еще на стадии создания архитектурного проекта музея необходимо разработать конструктивное решение залов таким образом, чтобы каждый экспонат был хорошо виден. Визуальные экраны — это стеклянные витрины, заборы и прочие конструкции, которые создают блики, препятствующие полноценному восприятию объектов. Дизайнеру необходимо продумать все ракурсы с минимальным ограничением для просмотра. Чем выше степень сложности восприятия экспоната, тем ниже уровень заинтересованности у посетителей.

Можно идентифицировать как минимум три фактора, оказывающие влияние на поведение посетителей в пространстве выставки: уровень освещенности, наличие экранов и физических препятствий или визуальных преград. Важную роль в привлечении внимания играет близость экспоната. Она увеличивает возможность его изучения. Оптимальным является размещение экспонатов на уровне глаз или незначительно выше, поскольку такие объекты привлекают внимание лучше, чем расположенные ниже. Важно также учесть расположение экспонатов относительно входа в музей: те, что находятся ближе к входу, получают наибольшее количество просмотров. Расположение экспонатов оказывает значительное влияние на привлечение внимания посетителей. Кроме того, необходимо учитывать феномен «музейной усталости», который проявляется в снижении интереса посетителей к однотипным экспозициям. Следовательно, разработка дизайн-проекта музея должна основываться на глубоком понимании психологии посетителей, что позволит повысить его привлекательность и посещаемость.

Гармоничная целостность художественного решения музейной экспозиции предполагает соблюдение определенных пропорций между ее составными частями: разделами, комплексами и элементами. При этом каждая часть должна гармонизировать как с общим замыслом экспозиции, так и с другими ее частями.

Важно подчеркнуть, что принципы формирования дизайна музейной экспозиции тесно связаны с основными законами и правилами композиции. Данные положения являются фундаментальными при создании целостного художественного образа экспозиции, способствующего формированию у посетителя глубокого и содержательного эстетического восприятия.

Создание художественного образа экспозиции предполагает тесное сотрудничество дизайнера с сотрудниками музея. Творческая фантазия дизайнера играет важную роль в формировании экспозиционного ансамбля. Однако для полного понимания темы экспозиции и представленных в ней объектов необходимы глубокие знания, которые может предоставить профессиональный коллектив музея. [3]

Таким образом, проектирование экспозиции - это непрерывный диалог, обмен идеями и результатами, корректировка замысла, взаимная адаптация и поиск оптимальных решений.

В ходе своего исторического развития музей претерпел существенные изменения. Анализируя исторический аспект формирования музейной экспозиции, можно прийти к выводу, что ранее художник ограничивался созданием визуального ряда, в котором экспонировался предмет. В настоящее время основой служит организация целостного, плавно перетекающего сценарного построения экспозиции, способной увлечь зрителя и вызвать у него положительные эмоции. Таким образом, театрализуя пространство и время действия, в котором находится посетитель, музейный экспонат не может быть украшен

лишь изобразительными элементами. В современной музейной экспозиции присутствуют не только приемы изобразительного искусства, дизайна и архитектуры, но также музыкальное и световое сопровождение, достижения технологического прогресса и мультимедийные компьютерные технологии.

Несомненно, экспонаты самими по себе несут ценность культурного исторического артефакта, но тенденции современности требуют от музеев более креативных способов подачи информации и более эффектных методов взаимодействия между музейным пространством с его наполнением, и зрителем с его полной погруженностью в среду наполненную новыми технологиями. Это, в свою очередь, дает дополнительные задачи дизайнерам музейных экспозиций, которые в нынешнее быстро развивающееся время технологий, требуют безотлагательных и кардинальных решений. Непрерывная оперативная реакция дизайнеров, музееведов и искусствоведов на последние изменения в современном мире внесет коррективы в устаревшие методы организации музеев уже на этапе идейного планирования. Это в корне поменяет вид и организацию будущих, еще не созданных музеев, но перспектива появления которых безусловна. И этот факт доказывает, что роль дизайнеров в музейном деле, а также постоянное взаимодействие с музейными специалистами не просто важна, но и обязательна с раннего этапа.

Список литературы:

1. Дизайн музеев: современные принципы и требования к оформлению | Блог студии GRAMAT <https://gramatstudio.ru/blog/dizayn-muzeev-sovremennyye-principy/?ysclid=m6ups3jp68543922693>
2. Автор: Наталья Теплова. Как разрабатывают дизайн-концепцию музея под ключ? Проектирование музеев и мультимедиа экспозиций. VINCHI INTERACTIVE. <https://vinchi-interactive.ru/journal/dizayn-kontsepcija-myzej-pod-kluch/?ysclid=m6uprrhglx128598110>
3. РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА ЭКСПОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Безрукова Екатерина Александровна, старший преподаватель, кафедра дизайна, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ).
4. Kuryazova D.T. Muzey ishi tarixi va nazariyasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/D.T. Kuryazova. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta-m axsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. —Т.: «O'qituvchi» N M IU, 2007. 160 b.
5. Ch.X. Ganiyeva. Muzeyshunoslik [Matn] //o'quv qollanma //Ch.X. Ganiyeva-T.: «Barkamol fayz media», 2018, 168 bet.
6. МУЗЕЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Щербина, А.В. Учебно-методическое пособие. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 68 с. УДК 658.512.23:069(075.8) ББК 30.18:79.1 Щ643
7. ЕРМОЛЕНКО Елена Валентиновна. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Москва, 2018. Московский архитектурный институт (государственная академия). На правах рукописи.
8. Дизайн музеев: современные принципы и требования к оформлению | Блог студии GRAMAT <https://gramatstudio.ru/blog/dizayn-muzeev-sovremennyye-principy/?ysclid=m6ups3jp68543922693>
9. Курязова, Дармон Тураевна. Ўзбекистонда музей иши тарихи : ўқув-услугий кўлланма / Д. Т. Курязова ; мухаррир Ш. А. Гаипова. - Ташкент : San 'at, 2010. - 154 б. : ил. 500 экз.
10. Журнал «Научный лидер» выпуск #22 (24), 2021. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ. ТРИ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ. Авторы публикации Попкова Валерия Александровна
11. Российская музейная компания. Оформление современных музейных пространств. Формирование музейных пространств. <https://ros-museumstroy.ru/stati/>