

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 747.5

Разработка музейно-выставочной инсталляции к юбилею

Екатерина Валерьевна СЕРТАКОВА ✉

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

✉ cat.sertakowa@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрена роль музейно-выставочных инсталляций в современной культуре. Отмечено, что посредством музейно-выставочной инсталляции можно наглядно показать связь дизайна с искусством и историей. Для реализации данной цели была разработана дизайн-концепция музейно-выставочной инсталляции к юбилею С.М. Третьякова. Сделан вывод, о том, что итоговая концепция отражает как тенденции развития современного дизайна, так и особенности выбранной выдающейся личности и эпохи.

Ключевые слова: музей, выставка, дизайн, инсталляция, С.М. Третьяков

Для цитирования: Сертakова Е.В. Разработка музейно-выставочной инсталляции к юбилею // Державинский форум. 2024. Т. 8. № 3. С. 392-398.

ORIGINAL ARTICLE
UDC 747.5

Development of a museum and exhibition installation for the anniversary

Ekaterina V. SERTAKOVA ✉

Derzhavin Tambov State University
33 Internatsionalnaya St., Tambov, 392000, Russian Federation

✉ cat.sertakowa@yandex.ru

Abstract. The role of museum and exhibition installations in modern culture is considered. It is noted that by means of museum and exhibition installation it is possible to clearly show the connection between design and art and history. To achieve this goal the design concept of museum and exhibition installation for the anniversary of S.M. Tretyakov is developed. It is concluded that the final concept reflects both the trends of modern design development and the features of the chosen outstanding personality and era.

Keywords: museum, exhibition, design, installation, S.M. Tretyakov

For citation: Sertakova, E.V. (2024). Development of a museum and exhibition installation for the anniversary. *Derzhavinskii forum = Derzhavin Forum*, vol. 8, no. 3, pp. XXX-XXX.

ВВЕДЕНИЕ

Музейно-выставочные инсталляции играют важную роль в современной культурной сфере, осуществляя взаимодействие посетителей выставок с историей и современностью. Разработка таких инсталляций требует использования современных технологий, а также креативных и уникальных подходов к проектированию. Современные музейно-выставочные инсталляции активно развиваются в условиях деятельности музеев, посредством инсталляций осуществляется социальная коммуникация.

В наше время существует множество подходов к исследованию музейно-выставочных инсталляций. Их изучение позволяет выявить основные направления в развитии выставочного искусства. Этот процесс связан с целью современных музеев – развить способность к творческому мышлению у конкретных групп населения и сформировать мировоззрение нового поколения. Все это позволяет сделать практические выводы о тенденциях развития музейного дела в России и за рубежом. Музейно-выставочная композиция отражает конкретный период истории государства, а также социальные изменения и научные достижения, и открытия в сфере культуры. Из этого следует, что изменения, происходящие в музейно-выставочной отрасли, неразрывно связаны с изменениями, происходящими в обществе.

Современные исследования рассматривают различные типы музейно-выставочных инсталляций, их назначение и функции, а также роль технологий в создании таких проектов [1–4]. Проводится анализ современных тенденций и технологий, используемых в музейном дизайне, оценивается их эффективность и влияние на посетителей. На примере выставочных инсталляций при организации культурных мероприятий целесообразно рассматривать связь дизайна с искусством и историей для понимания того, насколько

ко обширна область применения арт-объектов, связанных с музейным делом.

Изучение и создание музейно-выставочных инсталляций является актуальной темой, поскольку в настоящее время спрос на организацию выставок и других культурных мероприятий довольно велик. Музейно-выставочная инсталляция выполняет множество общественных функций, а разработка дизайн-концепции элементов выставочного пространства позволяет использовать множество материалов и композиционных решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн-концепция музейно-выставочной инсталляции к юбилею Сергея Михайловича Третьякова. В ходе исследования было разработано несколько концепций музейно-выставочных инсталляций, которые могут быть расположены в Тамбовской Областной картинной галерее или любом другом выставочном зале. Музейно-выставочная инсталляция будет приурочена к юбилею Сергея Михайловича Третьякова – выдающегося мецената и коллекционера, одного из основателей Третьяковской картинной галереи. Основным этапом разработки данного проекта является создание дизайн-концепции тематической музейно-выставочной инсталляции, которая отразит в своем образе направления развития современного отечественного дизайна и особенности культурного наследия страны, связанного с трудом выдающегося человека.

Первым этапом в работе стало изучение биографии Третьякова и особенностей выставочных залов, где может пройти выставка по данной теме. Специфика разработанных концепций позволяет использовать выставочный зал любого размера, независимо от особенностей планировки здания. Исследуемая тема предполагает использование особой стилистики, не нарушающей общих стилевых тенден-

ций времени, в котором жил и работал С.М. Третьяков. Общая концепция предполагала использование современных материалов и способов проектирования, основываясь на особенностях более ранней эпохи. Целью стало гармоничное использование современных технологий в музейно-выставочной инсталляции, посвященной биографии мецената и основанной им Третьяковской галерее.

Следующий этап включал в себя «Анализ мирового и отечественного опыта, поиск аналогов, в том числе на территории региона, для разработки собственного композиционного и эстетического решения. Исходя из анализа аналогичных работ можно сделать вывод, что конструкция и эстетические особенности современных музейно-выставочных инсталляций могут быть разными. Были рассмотрены как примеры выставочных инсталляций крупных габаритов с большим количеством композиционных элементов, так и более бюджетные варианты в различных стилистиках. Был сделан вывод о том, что современный дизайн стремится к разнообразию форм, материалов и композиционных решений, которые могут произвести впечатление на зрителя и стать запоминающимся» [5, с. 282]. Итоговые концепции музейно-выставочной инсталляции отражают как специфику искусства выбранной эпохи, так и современные направления музейного дизайна. Инсталляции выполнены из недорогих материалов, достаточно просты для восприятия зрителем или требуют минимального времени на осмысление, что может быть полезным даже для неподготовленного зрителя.

Следует отметить, что на территории Тамбовской области уже используются инсталляции, но преимущественно вне помещений, таких как выставочные залы и музеи. Проанализированные инсталляции имеют в основном региональную те-

матическую направленность и отражают особенности культуры непосредственно города. Этим обусловлена потребность в тематических музейных инсталляциях, посвященных теме отечественных деятелей культуры, которые работали в других регионах и внесли огромный вклад в историю страны.

Способы и техника создания элементов интерьера выставки. Первая дизайн-концепция (рис. 1) представляет собой массивную конструкцию, которая может быть установлена внутри выставочного зала.

Музейно-выставочная инсталляция оформлена в виде небольшого помещения, внутри которого будет располагаться полноценная экспозиция. Уникальность данной дизайн-концепции заключается в наличии множества интерактивных элементов, которые позволят зрителям самостоятельно выбрать материал для ознакомления. В инсталляции будут представлены репродукции картин из коллекции Третьякова, собранные им еще при жизни, а также краткая информация о данных работах. Пройти искусственный коридор можно насквозь. С этой целью предусмотрены вход и выход, расположенные симметрично в начале и в конце помещения. Музейно-выставочная инсталляция оснащена специальным оборудованием, позволяющим создавать тематические звуковые эффекты и озвучивать текст на тему представленных картин. Кроме того, внутри помещения расположено большое количество осветительных приборов. Такое техническое решение имеет как эстетическую, так и практическую функцию. Яркое освещение упрощает восприятие информации в относительно замкнутом помещении, а также производит впечатление.

Своеобразным прообразом второй дизайн-концепции (рис. 2) послужил опыт проектирования музейно-выставочных инсталляций, где основным выразительным средством является освещение.

Рис. 1. Концепция выставочной инсталляции № 1
Fig. 1. The concept of the exhibition installation No. 1

Рис. 2. Концепция выставочной инсталляции № 2
Fig. 2. The concept of the exhibition installation No. 2

С технической точки зрения данная инсталляция представляет собой три стеклянных панели, закрепленных на металлическом основании. Стеклоэлементы располагаются друг за другом, поэтому со стороны есть возможность рассмотреть каждый элемент по отдельности. При рассмотрении композиции спереди создается иллюзия совмещения трех разноцветных изображений в единое целое. Конструкция оснащена элементами для освещения инсталляции в темное время суток, что позволяет использовать данную концепцию даже в плохо освещенном или тематическом зале. Каждый элемент инсталляции имеет индивидуальную подсветку, при этом есть возможность заменить представленные цвета на другие. Три цвета, использованных при разработке концепции, символизируют непосредственное отношение С.М. Третьякова к культуре и искусству России.

Третья концепция (рис. 3) является наиболее бюджетной и простой в реализации.

Рис. 3. Концепция выставочной инсталляции № 3

Fig. 3. The concept of the exhibition installation No. 3

Данная музейно-выставочная инсталляция представляет собой конструкцию из множества металлических деталей, закрепленных на двух металлических основаниях сверху и снизу. Композиция и принцип работы арт-объекта основан на зарубежном опыте. Со стороны расположение металлических элементов может показаться зрителю хаотичным, но при изучении объекта с определенного ракурса большое число деталей складывается в единую композицию, представляющую собой портрет С.М. Третьякова. При этом концепция имеет наибольшую смысловую нагрузку. Она спроектирована с целью продемонстрировать многогранность личности знаменитого русского мецената.

Таким образом, исходя из цели работы были проанализированы примеры различных музейно-выставочных инсталляций на опыте работ дизайнеров из разных стран. Были изучены технические составляющие музейно-выставочной инсталляции, материалы, которые можно использовать при ее проектировании и непосредственной реализации. Уделено внимание эстетическим и утилитарным особенностям музейной инсталляции, возможным способам их применения при проектировании в пространстве музеев и отдельно взятых выставочных пространств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Соответствие инсталляции современным нормам и тематическим направлениям, использование композиций и материалов с акцентом на экологичность и практичность объекта в настоящее время являются одними из важных требований к дизайну. В ходе работы выполнено несколько эскизов, различных по своей идее, материалам и исполнению. Визуализация итоговой концепции выполнена посредством 3D-моделирования. Итоговая модель демонстрирует возможные материалы для

непосредственного изготовления, выбранные цвета и возможное размещение музейно-выставочной инсталляции в выставочном пространстве. Был сделан вывод о том, что наиболее подходящими материалами для создания выставочной инсталляции являются металл в различных вариациях, дерево и пластик. Музейно-выставочная инсталляция отвечает всем эстетическим и техническим требованиям современного дизайна. С практической точки зрения музейно-выставочная инсталляция является достаточно бюджетной и простой в реализации. Разработанные концепции могут эксплуатироваться в любое время, поскольку расположены в помеще-

нии, и производить впечатление на посетителей выставки, способствовать приобщению горожан к современным направлениям развития дизайна и развивать эстетическое мышление. Итоговая концепция отражает как тенденции развития современного дизайна, так и специфику выбранной выдающейся личности. Предусмотрены варианты использования экспозиции в различных условиях. Таким образом, разработанный проект предлагает альтернативное решение проблемы недостатка выставочных арт-объектов в регионе, является уместным дополнением к оформлению как новых, так и уже существующих выставок.

Список источников

1. Балаш А.Н. Вещь в музейной инсталляции // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 212. С. 238-243. <https://elibrary.ru/vhotnp>
2. Бишоп К. Искусство инсталляции. М.: Ад Маргинем, 2022. 192 с. <https://elibrary.ru/hvnjaq>
3. Блаженкова Ю.П. Современные интерактивные технологии в культурно-просветительской деятельности художественного музея (на примере Приморской государственной картинной галереи) // Искусство Евразии. 2020. № 3 (18). С. 121-130. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.010>, <https://elibrary.ru/xjzmxmf>
4. Орлова А.М. Российская инсталляция как эстетический феномен: автореф. дис. ... канд. философ. наук. М., 2020. 49 с.
5. Сертакова Е.В. Разработка малой архитектурной формы как арт-объекта городской среды на примере фонтана // Державинский форум. 2023. Т. 7. № 2 (26). С. 278-285. <https://elibrary.ru/qnfqba>

References

1. Balash A.N. (2015). Thing in the museum installation. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury = Proceedings of the St. Petersburg State Culture Institute*, vol. 212, pp. 238-243. (In Russ.) <https://elibrary.ru/vhotnp>
2. Bishop K. (2022). *Iskusstvo installyatsii*. Moscow, Ad Marginem Publ., 192 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/hvnjaq>
3. Blazhenkova Yu.P. (2020). Modern interactive technologies in the cultural and educational activities of the art museum (in case of the primorye state art gallery). *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, no. 3 (18), pp. 121-130. (In Russ.) <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.010>, <https://elibrary.ru/xjzmxmf>
4. Orlova A.M. (2020). *Rossiiskaya installyatsiya kak ehsteticheskii fenomen: avtoreferat dis. ... kand. filosofskikh nauk*. Moscow, 49 p. (In Russ.)
5. Sertakova E.V. (2023). Planning of a small architectural form as an art object of the urban environment on the example of fountain. *Derzhavinskii forum = Derzhavin Forum*, vol. 7, no. 2 (26), pp. 278-285. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qnfqba>

Информация об авторе

Сертакова Екатерина Валерьевна, студентка факультета культуры и искусств, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, cat.sertakowa@yandex.ru

Information about the author

Ekaterina V. Sertakova, Student of the Faculty of Culture and Arts, Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation, cat.sertakowa@yandex.ru

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 30.05.2024
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 01.07.2024
Принята к публикации / Accepted for publication 27.09.2024