ЧЖУ ЮЙВЭНЬ
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 460881142@qq.com

ZHU YUWEN
Graduate student of Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 460881142@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_1_412_420

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ В МУЗЕЙНЫХ И ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

MODERN WAYS OF EXHIBITING PHOTOGRAPHY IN MUSEUM AND EXHIBITION SPACES

Современные способы экспонирования фотографии в музейных и выставочных пространствах продолжают привлекать внимание как фотографов и кураторов, так и публики. С развитием визуальной культуры и эстетических представлений постоянно меняются и формы показа фоторабот. В последнее время музеи и галереи расширяют границы традиций, внедряя инновационные выставочные методы, которые включают цифровые технологии и другие формы искусства для создания инновационных и интерактивных экспозиций. Эти новые методы показа не только демонстрируют неповторимое очарование и художественную ценность фоторабот, но и обогащают чувственный опыт и восприятие зрителя. В данной статье рассматриваются формы экспонирования фоторабот на китайских и зарубежных выставках, в том числе такие их параметры, как размер работ, выставочные пространства, разнообразные формы выставок, интерактивность и цифровизация. Цель данной работы состоит в изучении путей и методов для лучшего экспонирования фотографических произведений искусства, такого, которое бы обогащало для публики опыт просмотра и усиливало бы эффект от восприятия произведений фотографического искусства.

Modern ways of exhibiting photography in museum and exhibition spaces continue to attract the attention of photographers and curators alike, as well as the audience. As visual culture and aesthetic perceptions have evolved, so have the forms in which photography is displayed. Recently, museums and galleries have been pushing the boundaries of tradition by implementing innovative methods of exhibiting including digital technology and other art forms in order to create highly innovative and interactive exhibition experiences. These new ways of presentation not only showcase the unique charm and artistic value of photographic works, but also enrich the sensory experience and perception of viewers. This paper examines the forms of exhibiting photography in Chinese and international exhibitions, including such parameters as size of works, exhibition spaces, various forms of display, interactivity, and digitalization. The aim of the paper is to explore ways and methods for better exhibiting photographic artworks, one that would enrich the viewing experience and enhance the effect of the photography artworks for the audience.

Ключевые слова: фотовыставка, форма экспонирования, цифровые технологии, диверсификация.
Keywords: photography exhibition, forms of exhibiting, digital technology, diversification.

В наше время фотография постепенно получает признание как форма искусства, и все больше художественных галерей и выставочных площадок начинают обращать внимание на фоторабoты и экспонировать их. С непрерывным развитием технологий и непрекращающимся стремлением аудитории к художественному познанию, фотовыставки также развиваются с точки зрения методов экспонирования и эстетического восприятия. Планировка выставочного пространства, презентация работ и способ взаимодействия со зрителем стали ключевыми факторами, принимаемыми во внимание на фотовыставках. Разнообразие форм выражения в фотоискусстве порождает больше вариантов и возможностей для художественных галерей и выставочных площадок. Кроме того, функция художественных галерей и выставочных пространств постепенно эволюционировала от простого экспонирования произведений искусства до площадки для продолжения культурной традиции и культурного обмена.

Важную роль в этом процессе также играет фотография как глобальная форма искусства.

«Работа куратора выставок заключается в размещении произведений искусства в выставочных пространствах. Он отличается от деятеля искусства тем, что деятель искусства имеет привилегию превращать в произведения искусства объекты, ранее не приобретавшие статус произведений искусства» [1].

Художественные произведения экспонируются через планировку и конфигурацию выставочного пространства. Художники создают произведения искусства, тогда как кураторы несут ответственность за представление этих произведений публике, они неким образом направляют ощущения, восприятие и понимание публики. Как следует из этого тезиса, проектирование выставки особенно важно при экспонировании произведений искусства для представления публике.

Как утверждает британский критик Джон Тэгг, у фотографии самой по себе нет идентичности, а есть аспект мастерства и практики, и изучение фотографии должно проникать в учреждения и пространства, которые ее поддерживают, а не в саму фотографию [2].

Популярность широкоформатного экспонирования

На выставках фотоискусства габариты и величина работы являются очень важным фактором. Сущностное отличие фотографии от живописи и скульптуры обеспечивает гибкость при выборе размера экспонируемых фотографических работ. Картины маслом и скульптуры не могут быть изменены в размере по желанию, тогда как фотография как воспроизводимый носитель может быть экспонирована по-разному, в зависимости от особенностей выставочного пространства и потребностей среды. Эта гибкость позволяет фотовыставкам приобретать уникальный вид в каждом выставочном зале.

С развитием технологий и популяризацией цифровой фотографии диапазон размеров печати фотографий на современных фотовыставках расширяется, популярность приобретают фотографии больших размеров. Крупноформатные фоторабоы могут обеспечить более иммерсивный опыт просмотра, позволяя зрителям лучше прочувствовать эмоции и смыслы, которые хочет выразить фотограф. Работы большого размера также могут стать акцентом в выставочном пространстве, позволяя зрителям мгновенно устанавливать визуальный контакт с экспонатом.

В 2019 году в Художественном музее Фитчберга проходила выставка «The BIG Picture: Giant Photographs and Powerful Portfolio» («БОЛЬШАЯ картина: Гигантские Фотографии и Мощное Портфолио»). В работах на этой выставке была замечена тенденция современных фотографов использовать новые цифровые технологии для создания сверхбольших высококачественных фотографий. Благодаря своим размерам, эти изображения относятся не только к истории фотографии, но и к истории живописи, рекламы и кино. Кроме того, серия работ «Портрет» Томаса Руффа изначально показывалась в очень маленьких форматах, но позже она была экспонирована в размере более двух метров. Исследователи-фотографы в лице Джеффа Уолла, Андреаса Гурски, Томаса Руффа, Ван Цинсуна, Синди Шерман и другие положили начало всемирной фотографической практики одной фотографии большого формата [3].

Что касается конкретных выставок, стоит сказать, что, хотя крупномасштабный показ фоторабот и стал тенденцией, в декабре 2016 года в галерее Янси Ричардсон (Yancey Richardson Gallery) в Нью-Йорке на фотовыставке фотографии Масао Ямамото «Тори» одной из уникальных особенностей показа стали именно мелкомасштабные работы. Для Масао Ямамото маленький формат является неотъемлемой частью его творческого процесса — через него он надеется представить свои работы как объекты. Так, фотография обретает жизненность, ведь между зрителем и фотографией устанавливается связь, зритель эмоционально реагирует на нее.

Есть также много выставок, на которых используется комбинация фотографий большого и малого формата, а также фотографии разных размеров могут экспонироваться методом наложения слоев или чередования, что может создавать уникальные визуальные эффекты и ощущение многоуровневости. Такого рода композиция позволяет публике при посещении выставки прочувствовать контраст и взаимосвязь между фотографиями разного размера. Также фотографии большого и малого формата могут быть сгруппированы по теме, стилю или сюжетной линии. Фотографии большого размера могут быть использованы для демонстрации основной темы или ключевых сцен, а фотографии небольшого размера могут быть использованы для дополнения и детализации экспозиции, чтобы сформировать законченный рассказ о выставке.

Размер работы в выставочном пространстве также влияет на угол зрения. Поскольку у нее огромные размеры, то, сталкиваясь с такой работой в выставочном зале, ее можно увидеть всю целиком только тог-

да, когда стоишь на определенном расстоянии, что предъявляет определенные требования к пространству музейно-выставочного пространства. И наоборот, когда нужно рассмотреть часть этой работы, то к ней нужно подойти поближе.

Многолинейная экспозиция

Кроме того, метод многолинейного экспонирования на выставке современной фотографии предоставляет публике несколько каналов интерпретации. Благодаря разнообразным методам презентации и информационным каналам, зрители могут получить разнообразные подсказки и ключи к пониманию работ, а также осмыслить и интерпретировать произведения с разных углов зрения и уровней.

В 1955 году в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошла одна из самых влиятельных и значимых выставок в истории современной фотографии — выставка куратора Эдварда Стайхена под названием «Род человеческий» («The Family of Man»). Благодаря многолинейному способу экспонирования, выставка предоставляла зрителям несколько путей интерпретации. Этот метод экспонирования не только усиливает взаимодействие между публикой и работами, но и углубляет восприятие и понимание зрителями искусства фотографии. Выставочное пространство представляет собой открытую круглую площадку. Зрители сами выбирают свой путь по выставке и собираются вместе, чтобы обсудить ее. Выставка посредством языка фотографии выводит человечество в центр фокуса, показывая все аспекты жизни, организуя фотографии в яркую историю и создавая эмоционально заряженную атмосферу. Благодаря множеству способов экспонирования, таких как наложение изображений (суперпозиция), групповое экспонирование, настенные инсталляции и проекции, эта выставка отошла от традиционного принципа линейной развески работ и обеспечила зрителю более богатый и разнообразный опыт просмотра

Максимально эффективное использование выставочного пространства

Для создания уникальной выставочной среды и визуального эффекта необходимо максимально эффективно использовать выставочное пространство. Этот принцип распространяется не только на выставки в помещениях, но и на экспозиции на открытом воздухе или пространства, где присутствуют элементы живой природы. Необходимо учитывать

композицию и размещение выставочных объектов, характерные особенности выставочного пространства, свет, чувство вовлеченности зрителя. Выставочное пространство может создаваться за счет расположения экспонатов на разных уровнях, зонирование может осуществляться как путем развески и компоновки, так и с помощью разделения пространства стенами или ширмами.

На фестивале фотографии в Лишуе в 2019 г. развеска была проведена как внутри помещений, так и снаружи: таким образом было достигнуто ощущение гармонии с окружающей средой и архитектурными объектами. Благодаря тому, что посетители не только любовались фотографиями в помещении, но и могли взаимодействовать с выставочными объектами и природой снаружи, выставка получилась более интерактивной, повысилась вовлеченность зрителей. На 25 биеннале «Новая фотография» в Музее современного искусства в Нью-Йорке работа калифорнийского художника Кармен Винант (Carmen Winant) «Detail of my birth» («Детали моего рождения») заняла сразу две стены галереи, от пола до потолка. Вне зависимости от точки зрения посетителя, работа ниоткуда не была видна целиком. Подобные выставочные приемы и находки художников работают на создание у зрителя максимально богатых впечатлений.

Цифровые мультимедийные выставки

Художники-авангардисты начали включать мультимедийные элементы в свою художественную практику еще в начале XX в. Используя фотографии, кино, музыку, свет и многое другое, они создавали сложные мультимедийные инсталляции и перформансы. Эти инновационные методы считаются началом междисциплинарного искусства. Они оказали глубокое влияние на последующих художников и кураторов. Комбинируя фотографию, видео и новые медиа с другими формами искусства, можно делать выставочные пространства более насыщенными.

Известный теоретик медиа Уильям Митчелл указывает в своем исследовании на влияние цифровых технологий и телевидения на фотографию и изобразительное искусство, а также на то, что развитие цифровых технологий и телевидения изменило восприятие аудиторией действительности, реальности, и образа. Эти перемены способствовали трансформации понимания и представления людьми фотовыставок. Например, на 3-й видео- и фотовыставке на арт-площадке Сиху в Ханчжоу в 2022 г. прошла выставка «Воспоминания и звуки Сун». Она открывалась

видео о прогулке по реке — через вымышленный нарратив видео зритель постепенно погружался в историю империи Сун и раскрывал для себя разнообразные приемы в фотографии.

Классические фотовыставки обычно используют стену и галерейное пространство, но теперь все больше и больше фотовыставок начинают осваивать новые пространства и подходы к показу. Фотографии комбинируются с другими элементами мультимедиа, такими как музыка, видео и текст, позволяя зрителям глубже понять их содержание. Кроме того, фотоизображения могут демонстрироваться различными способами, например, в форме художественных инсталляций, видеостен, видео-коридоров, на больших экранах или при помощи проекторов, — все эти способы позволяют добиться уникальных и разнообразных художественных эффектов. На китайской выставке «Наслоение и синтез: два направления современной китайской фотографии и их практическое воплощение» куратор Хай Цзе создал маршрут для зрителей в выставочном пространстве с помощью динамичных изображений. «Что касается деления выставочного зала и маршрута, мы также намеренно создали выставочный коридор из динамичных изображений, своего рода единственный коридор, по которому зритель должен был пройти через выставку Лэй Лея "Роман в кинотеатре Лушань", чтобы добраться следующего выставочного зала» [4].

В рамках многих выставочных проектов также готовятся виртуальные онлайн-экспозиции, которые позволяют зрителям знакомиться с выставкой через Интернет, осуществлять онлайн-взаимодействие и даже управление выставкой, что отвечает индивидуальным запросам аудитории. Выставка «Современная фотография: выставка коллекции Томаса Уолтера 1909–1949 годов» американского Музея современного искусства (MoMA) стала одним из таких смелых проектов. В дополнение к традиционным формам, таким как галерейные выставки, издание альбомов и проведение семинаров, также был создан очень удачный интерактивный веб-сайт, отображающий фотографические работы и результаты исследований в режиме онлайн в любое время. Такие эксперименты указывают нам путь в будущее.

Форматы интерактивных выставок

Использование интерактивных элементов в цифровизированных художественных галереях и выставочных пространствах — это

эффективный способ, позволяющий усилить вовлеченность зрителя и повысить художественный уровень и привлекательность работ. Интерактивные элементы могут быть введены в экспозицию с помощью цифровых устройств. Традиционно на выставках зритель статично стоял перед изображениями на стене. Теперь же зрители могут смотреть фотовыставки с помощью портативных устройств, очков виртуальной реальности и т. д. С использованием технологий виртуальной и дополненной реальности зрители могут словно побывать внутри фотографии. Зрители могут надеть гарнитуру VR и погрузиться в виртуальное пространство фотографии или отображать виртуальные элементы фотографии в реальной среде с помощью AR, взаимодействовать с произведениями с помощью сенсорного экрана или распознавания жестов, рассматривать произведения под разными углами, узнавать больше о контексте и истории. В некоторых выставочных пространствах с цифровым оборудованием можно взаимодействовать с экспонатами с помощью языка тела, например, регулировать музыку и изображение, достигая эффекта максимального погружения.

В целом, выставочные пространства при организации фотовыставок начинают все чаще использовать современные технологии, даря зрителям совершенно новый опыт в познании искусства. Увеличение информационного объема фотографий и изменение технологий привели к широкой вариативности в размерах фоторабот в выставочном пространстве. Благодаря введению интерактивных элементов и мультимедийных технологий, а также внедрению интерактивных и мультимедийных технологий, возможности фотовыставок превзошли традиционные формы экспонирования и могут дать зрителям более иммерсивный опыт, позволить им лучше понять смысловое содержание экспонатов, узнать о процессе их создания. В организации пространства также все больше делается упор на креативность и зрительный эффект, тонкое сочетание изображения, звука и планировки среды, благодаря чему создается необходимая атмосфера и ощущения, резонирующие со смысловым наполнением экспонатов. В свою очередь, цифровизация увеличивает вовлеченность зрителей и дает неограниченные возможности для просмотра экспозиции. С развитием технологий возможности для новых форм подачи экспонатов будут только увеличиваться.

Список литературы:

1. *Гройс Б.* Сила искусства / Борис Гройс / перевод с немецкого Ду Кэкэ, Ху Синьюй. — Чанчунь: издательство Цзилинь чубань цзитуань, 2016.［德］鲍里斯•格洛伊斯，译者：杜可柯 / 胡新宇，《艺术力》，吉林出版集团，2016.

2. *Ван Гелдер Х., Вестерджест Х.* Теория фотографии: исторический контекст и анализ кейсов / Хильда ван Гелдер, Хелен Вестерджест / перевод Мао Вэйдуна. — Пекин: Китайское национальное издательство искусства фотографии Чжунго миньцзу шэин ишу чубаншэ, 2015. — С. 60.（比利时）希尔达•凡•吉尔德，（荷兰）海伦•维斯特杰斯特 著．毛卫东译 ．摄影理论:历史脉络与案例分析［M］．北京:中国民族摄影艺术出版社，2015 :60.

3. *Ван Шижань.* Встреча с эпохой огромных фотографий — анализ феномена огромного фото в современной фотографии в историческом контексте фотографии / Ван Шижань // «Исследования теории фотографии». — 2020. — № 10. — С. 121.王适然 ，《迎向巨幅照片的时代-从摄影的历史脉络解析当代摄影中照片巨幅化现象》，《摄影理论研究》2020年第10期. — P. 121.

4. Хоффман К. Sowing the Seeds/Setting Stage: Steichen, Stieglitz and The Family of man / History of Photography. 2005:320-330

5. *Митчелл У.* Реконструированный глаз: визуальная правда в постфотографическую эпоху / Уильям Митчелл / перевод с английского Лю Чжанболун. — Пекин: Китайское национальное издательство искусства фотографии, 2018.［美］威廉•米切尔，《重组的眼睛：后摄影时代的视觉真相》中国民族摄影艺术出版社，2018.

6. *Хай Цзе.* Два пути: наслоение и синтез — два направления современной китайской фотографии и их практическое воплощение. Заметки куратора / Хай Цзе // Фотография Китая. — 2020. — № 8. — С. 163.海杰，两条路径:分层与合成:中国当代摄影的两个动作及其实践 策展手记，中国摄影. 2020(8): 163.