А.К. ТРОФИМОВА
Аспирант, преподаватель РГУ им. А.Н. Косыгина, кафедра «Системного дизайна»
e-mail: arttroff@inbox.ru

Н.Ю. КАЗАКОВА
Доктор искусствоведения, доцент кафедры системного дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина
e-mail: kazakova-nu@rguk.ru

A.K. TROFIMOVA
PhD student and the lecturer at the System Design Department at Kosygin RSU
e-mail: arttroff@inbox.ru

N.Y. KAZAKOVA
Doctor of Art Critisism, Assoc. Prof. At the System Design Department at Kosygin RSU
e-mail: kazakova-nu@rguk.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_2_261_271

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

PRESERVATION OF PEOPLES' CULTURAL TRADITIONS WITH DIGITAL INSTRUMENTATION

В настоящее время динамизм развития мира препятствует сохранению культурных традиций и обычаев народов. Перед исследователями встает задача изучения и преодоления проблемы навязываемой общей культуры, которая приводит к декодированию личностей и распаду социального целого. В статье рассматриваются механизмы сохранения и трансляции традиций при помощи инструментов цифровизации, а именно — виртуальных музеев. Современные цифровые акторы по сохранению и пере-

дачи всемирного наследия имеют ряд преимуществ, которые были систематизированы в исследовании. Виртуальные музеи являются синтезом традиции и инновации, а значит, становятся частью феномена «культурной памяти». Подробнее нами были рассмотрены онлайн-платформы пяти виртуальных музеев (России и Китая), где основной частью коллекции являются традиционные национальные костюмы. Такие музеи, с оцифрованным контентом, становятся неотъемлемой частью формирования цифровой культурной матрицы народов. В будущем данный подход к сохранению культурного наследия поможет не только увековечить память в цифровой вечности, но и сформировать культурную идентичность народа будущих поколений.

Nowadays the dynamism of the world's development prevents the preservation of cultural traditions and customs of the peoples. Researchers are facing the task of studying and overcoming the problem of imposed common culture, which leads to the decoding of individuals and the disintegration of the social unity. The article examines the mechanisms for preserving and transmitting traditions using digitalization tools, namely virtual museums. Modern digital instruments in the conservation and transmission of the World's Heritage have a number of advantages, which are systematised in the study. Virtual museums are the synthesis of tradition and innovation, and therefore become part of the phenomenon of «cultural memory». We examine in more detail the online platforms of five virtual museums of Russia and China, where the main part of the collection is traditional national costumes. Such museums with digitized content are an integral part of the formation of the digital cultural matrix of peoples. In the future, this approach to preserving cultural heritage will help not only to perpetuate memory in digital eternity, but also to form the cultural identity of the people of future generations.

Ключевые слова: цифровизация, виртуальный музей, музей костюма, культурная память, музейный мир.
Keywords: digitalization, virtual museum, costume museum, cultural memory, museum world.

На сегодняшний день культурно-историческое наследие стран является репрезентацией духовного наследия в социальном пространстве. Оно транслируется в социум через следующие механизмы сохранения культурных кодов, а именно: тексты, традиции, инициативы, политика и «деятельность акторов по сохранению и развитию культурных систем» [10]. В рамках данного исследования мы проанализировали механизмы возникновения и трансляции традиций и способы сохранения культурной памяти через «акторы по сохранению и развитию культурных систем».

Традиции оказывают влияние на развитие культуры любой страны и ее общества. Это влияние заключается в «детерминирующем действии прошлого на настоящее и будущее», а значит, обеспечивает преемственность творческой деятельности прошлого в современном мире. Культуролог Э. Маркарян внес значительный вклад в формирование понятия «традиция» и предложил следующее определение: «<…> культурная традиция — это выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах». Э. Маркарян предполагал, что, кроме творческой деятельности, традициями также становятся инновации, если новое достижение принимается множеством людей, относящихся к определенной социальной группе. Таким образом, традиции выступают диалектичным аккумулирующим синтезом, благодаря чему за счет памяти о результатах прошлого общество имеет возможность на их основе производить новые актуальные достижения, что всецело обеспечивает культурный прогресс [9, с. 80].

В современной эпохе сосуществуют два вида традиций, они относятся к модерну и постмодерну, вследствие чего возникает необходимость актуализировать предшествующий опыт общества с настоящим для корректной трансляции социального опыта в рамках современности и «посттрадиционной» культуры [7, 9, с. 88]. Соответственно, мы переходим к феномену «культурной памяти», который позволяет осуществлять данный механизм и является одним из «акторов сохранения и развития культурных систем».

Всемирная глобализация и динамизм развития мира порождают ряд проблем, с которыми сталкивается социум, например, декодирование и деградация личностей в связи с утратой и отказа от памяти о прошлом. В ряде стран происходит упадок в области сохранения «ценностей отечественной культуры и национальной самобытности» из-за помещения лю-

дей в общекультурный контекст [10, с. 126]. Без культурной памяти невозможно сформировать коллективную сущность и установить связь между членами общества, что влияет на механизмы самоидентификации людей в контексте культуры. Соответственно, становится важным развитие акторов сохранения культурных систем. К таким акторам относятся институт образования и институции музеев. Данные акторы влияют на формирование мировоззрения людей, их социальный опыт и мировосприятие, а также осуществляют задачи по сохранению и трансляции в массы знаний и артефактов культурного наследия.

В современной эпохе инструменты цифровизации становятся неотъемлемой частью институций, направленных на сохранение культурного наследия и образование населения, результатом этого являются образовательные онлайн-платформы и проекты, а также виртуальные музеи. Необходимо отметить, что цифровизация имеет ряд преимуществ в вопросах сохранения культурного наследия:

1. Всеобщая доступность и свобода онлайн доступа к экспозициям из любой точки мира.

2. Постоянное обеспечение культурного развития общества.

3. Разнообразие социокультурной деятельности досуга людей.

4. Распространение художественного образования и эстетического воспитания.

5. Сохранение культурного наследия и преумножение социокультурных достижений.

6. Популяризация саморазвития людей.

7. Информационное обеспечение населения.

8. Сохранение экспонатов в цифровой вечности для предотвращения их утраты [6, с. 170].

Перечисленные тенденции стали основой для виртуальных музеев, которые аккумулируют данные аспекты для реализации механизмов своей деятельности.

За последние несколько лет виртуальные музеи трансформировались в культурный феномен. В мировой практике виртуальные музеи или экспозиции появляются на основе, как правило, уже сложившейся крупной коллекции экспонатов в рамках аналогового музея. Надо отметить, что, несмотря на привязанность виртуальных музеев к традиционным, они являются новым и самостоятельным культурным явлением, которое появилось благодаря развитию цифровизации, в частности, Интернету [8].

Виртуальные музеи имеют тенденцию трансформироваться в самостоятельные интерактивные онлайн-платформы, за счет чего возможно наиболее эффективно достичь как сохранения, так и распространения духовных и культурных ценностей, а также традиций. Таких целей и своего «структурного и функционального разнообразия» виртуальные музеи достигают при помощи следующих актуальных технологий цифровизации:

1. Оцифровка изображений в качестве от двух тысяч пикселей на дюйм.

2. Кодирование изображения в формат файла JPEG, JFIF или JPEG-2000.

3. Интеграция виртуального музея с интернет-сервисами, например, с социальными сетями («VK», «OK», «Telegram», «Google+») и другими сервисами по сохранению информации.

4. Использование тайловой графики и метамодели для предоставления доступа к оцифрованным экспонатам.

5. Обеспечение доступа к аудиогиду или подкасту музея, то есть к аудиозаписям, в которых содержится поясняющая или дополняющая информация к экспонату в формате MPEG Audio (MP3).

6. 3D-сканирование экспонатов и создание сферических панорам экспозиции для получения интерактивных 3D-моделей.

7. Демонстрации 3D-моделей осуществляются при помощи технологии WebGL, Canvas или при помощи расширений для браузера Unity 3D, Flash и другие [11].

Таким образом, виртуальным музеям становится доступно создание тематических 3D-экспозиций, онлайн-каталогов, выставочных проектов совместно с несколькими музеями. Важно отметить, что на платформах виртуальных музеев человек сталкивается с цифровым образом экспоната или так называемым двойником. Это обеспечивает механизм синтеза традиционных объектов экспозиции с инновациями, что, в свою очередь, обеспечивает сохранение и развитие феномена «культурная память».

В рамках данного исследования мы предлагаем рассмотреть синтез культурной традиции и инновации на примере цифрового образа русского народного костюма и китайского традиционного национального костюма как объектов культурной идентичности и виртуальных музеев с цифровыми экспонатами (двойниками) как инноваций, направленных на сохранение наследия.

Традиционный костюм любого народа — это «отражение национального характера, менталитета и чувства национального самосознания» [4]. Современные технологии и всемирная компьютеризация сегодня могут помочь сохранить и обеспечить свободный и широкий доступ к культурному и историческому богатству народа в цифровой вечности.

Рис. 1. Виртуальная выставка «“Во всех ты, душенька, нарядах хороша” (женский народный костюм в России XVIII — XX веков)»

Создание музеев костюма является актуальной задачей на сегодняшний день. По мнению Н.А. Валевской, которое основывается на исследованиях института в Киото, «костюм отражает бытие <…> и является не только историческим артефактом, но и жизненным элементом моды». Эксперты предполагают, что музей костюма может быть как институцией, которая осуществляет воспитание и образование населения на основе исторических артефактов, позволяет сохранять и транслировать в массы знания о традициях и становится «исследовательским центром и учебной площадкой для начинающих модельеров» [1].

В качестве одного из примеров рассмотрим Государственный Русский музей. В данном учреждении активно развивается проект Виртуального музея и организуются виртуальные туры по выставкам. В 2023 году Русский музей презентовал в Центре мультимедиа виртуальный тур на основе выставки 2014 года «“Во всех ты, душенька, нарядах хороша” (женский народный костюм в России XVIII — XX веков)» (рис. 1). В Русском музее хранится одна из крупнейших коллекций народной одежды и насчитывает более пяти тысяч экземпляров. Публикация виртуального тура в цифровом пространстве позволяет из любой точки мира увидеть около четырехсот изделий коллекции и познакомиться с особенностями женского народного костюма с точки зрения «явления крестьянской жизни и яркого пласта городской и посадской культуры». Виртуальный тур по выставке был создан при помощи технологий панорамной съемки, что позволяет пользователям в режиме онлайн, при помощи точек навигации, передвигаться по залам экспозиции. Помимо визуального ознакомления с выставкой, Виртуальный Русский музей предоставляет свобод-

ный доступ к интеллектуальным и образовательным материалам, которые включают в себя аудиогиды, статьи и лекции по теме [3].

Рис. 2. 3D-музей национальных костюмов Российской империи

Еще одна богатая коллекция костюмов многочисленных народов нашей страны хранится в Оренбургском Губернаторском музее. На официальном сайте музея представлена виртуальная выставка «Костюм как символ эпохи». Онлайн-экспозиция знакомит виртуального посетителя с двенадцатью изделиями традиционного народного костюма конца XIX — начала XX века. Экспонаты представлены в виде высококачественных фото, снабжены подробным описанием в текстовом, видео и аудио-формате [2].

Помимо возможности реализовывать проекты виртуальных и онлайн-музеев, технологии позволяют создавать голографические музеи с интерактивными экспонатами. Таким примером является 3D-музей национальных костюмов Российской империи (рис. 2). Создатели проекта используют для основы музея технологии компании «3D Платформа». Эта компания позволяет создателям размещать на онлайн-сервисе не только 3D-модель, но и его цифровую голограмму для использования в дополненной реальности. Таким образом, все экспонаты становятся иммерсивными и предоставляют возможность виртуальному пользователю воссоздать реальный опыт взаимодействия с объектом. На данный момент в коллекции голографического музея национальных костюмов Российской империи представлено сорок девять экспонатов национальных костюмов разных народов. Каждое из изделий имеет отсканированную 3D-модель, с возможностью использования технологий дополненной реальности, и текстовое описание. К. Попов (создатель музея) говорит о важности и правильности использования инструментов современных цифровых технологий, ведь при помощи них можно воссоздать традицию передачи знаний о культуре, заинтересовав новое поколение людей актуальной подачей материала. [12].

Поскольку между Россией и Китаем с каждым годом укрепляется культурное сотрудничество, мы посчитали важным рассмотреть

цифровой опыт в создании виртуальных музеев в Поднебесной. В КНР также заинтересованы в сохранении своего масштабного исторического наследия и проявляют повышенное внимание к многовековым устоявшимся традициям, поэтому они стремительно перенимают мировой опыт сохранения культуры путем технологий цифровизации.

Рис. 3. Виртуальная экспозиция цифрового музея «Silk Road»

Виртуальный музей Silk Road существует только в цифровом пространстве Интернета, и его экспозиции доступны в онлайн-формате. Музей воссоздает сложную модель экономического и культурного обмена, который проходил между всеми странами «шелкового пути». В одной из виртуальных экспозиций «Silk along the Silk Road (500 — 1500 CE)» представлено сто пятьдесят 3D-моделей костюмов, которые производились работникам китайской текстильной промышленности (рис. 3). Важно отметить, что для создания 3D-моделей костюмов виртуальному музею была предоставлена информация об экспонатах из сорока четырех мировых музеев и частных коллекций. Данная экспозиция познакомит виртуального посетителя с художественными мотивами и особенностями производства текстиля в Китае [14].

Музей этнической культуры и Национальный общественный университет в Пекине занимает лидирующие позиции в стране по созданию виртуальных выставок. С 2008 года идет работа над созданием Цифрового этнического музея, для которого будет оцифровано около двадцати тысяч аналоговых культурных артефактов, большинство из которых национальные костюмы. Музей совместно с университетом планирует на цифровой базе внедрять новые методы преподавания и научных исследований. Помимо использования технологии панорамного сканирования экспозиций для создания виртуальных выставок, в качестве цифровой базы музей использует платформу Google для широкого доступа к виртуальной коллекции (рис. 4). На основе онлайн-сервиса Google Arts & Culture Музей этнической культуры публикует тематические «истории» в блоге. Каждая онлайн-история посвящена определенным видам артефактов. Например, онлайн-история «Традиционные наряды Северных эт-

нических групп Китая» содержит двадцать две высококачественные фотографии национальных костюмов, принадлежавших к девяти разным северным этническим группам. Такая коллекция не только наиболее ярко отражает изысканные навыки мастеров Китая в работе с текстилем, но и дает виртуальному посетителю доступ к текстовой и визуальной информации об артефактах [13].

Рис. 4. Онлайн история «Традиционные наряды Северных этнических групп Китая» на платформе Google Arts & Culture

Таким образом, мы можем убедиться, что при помощи инструментов цифровизации виртуальные музеи костюма становятся конечным интеллектуальным продуктом потребления и могут реализовывать следующие функции:

1. Оцифровка аналоговых изделий.

2. Формирование цифровой базы единиц костюмов.

3. Упрощенный доступ для заинтересованной целевой аудитории к информации цифровых архивов в режиме онлайн.

4. Сохранение культурного наследия народа.

5. Проведение виртуальных выставок в режиме онлайн.

В современную эпоху и информационный век виртуальные музеи становятся значимыми «акторами по сохранению культурных систем» [10] и частью индустрии образования, культуры и развлечений. Виртуальные музеи обеспечивают взаимообмен ценной информацией между специалистами из различных регионов и стран, что упрощает процесс исследования и доступа к определенным экспонатам в научной среде. Инструменты цифровизации обеспечивают доступ к культурному опыту и памяти разных народов для формирования и сохранения национально-культурного бытия. Это помогает создать корректный цифровой образ культурной матрицы для трансляции в социум современными средствами коммуникации. Такой комплексный и многоступенчатый механизм, осуществляемый актуальными технологиями цифровизации, направлен на донесение информации о культурной идентичности народа будущим поколениям.

Список литературы:

1. *Валевская Н.А.* Обоснование необходимости создания первого Музея моды и костюма в России // Вестник ЮУрГГПУ. Челябинск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2012. — № 5 — С. 229–235. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-neobhodimosti-sozdaniya-pervogo-muzeya-mody-i-kostyuma-v-rossii/viewer (дата обращения: 14.02.2024).

2. Виртуальная выставка «Костюм как символ эпохи». — URL: http://ogikm.ru/vystavki/virtual-naya-vystavka-kostyum-kak-simvol-epohi (дата обращения: 15.02.2024).

3. Виртуальный тур по выставке «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (женский народный костюм в России XVIII–XX веков). 2022. — URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/12/obschee._virt_tur_zhenskiy_narodniy_kostyum/index.php (дата обращения: 15.02.2024).

4. *Глебушкин С.А.* Русский традиционный костюм как объект познавательной и художественно-творческой деятельности // Вестник МГУКИ. — Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры», 2013. — № 4 — С. 120–122. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-traditsionnyy-kostyum-kak-obekt-poznavatelnoy-i-hudozhestvenno-tvorcheskoy-deyatelnosti/viewer (дата обращения: 14.02.2024).

5. *Зиннатуллина Р.М.* Традиция как основа развития культуры, 2016 г. [Электронный ресурс]. — URL: https://elis.psu.ru/node/387089 (дата обращения: 18.05.2024).

6. *Крюкова П.С., Чернякова Т.В.* Виртуализация Музейных площадок как значимый аспект развития образовательного потенциала молодежи // Новые информационные технологии в образовании и науке: НИТО-2017: материалы X международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 27 февраля — 3 марта 2017 г. / Российский государственный профессионально-педагогический университет [и др.]. — Екатеринбург: РГППУ, 2017. — С. 169–172.

7. *Ледовская О.В.* Роль традиций в современной культуре: диссертация кандидата философских наук: 09.00.13. — Ставрополь, 2006. — 151 с.

8. *Максимова Т.Е.* Виртуальные музеи: анализ понятия // Вестник МГУКИ. — Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культу-

ры», 2015. — № 4 — С. 199–200. [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-muzei-analiz-ponyatiya/viewer (дата обращения: 18.05.2024).

9. *Маркарян Э.С*. Узловые проблемы культурной традиции // Советская этнография. — 1981. — № 2. — С. 78–97.

10. *Сукало С.А*. Механизмы и символические практики сохранения и трансляции культурных кодов в российском политическом пространстве // Вестник СПбГУКИ. — Санкт-Петербург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 2015. — № 2. — С. 124–128.

11. Технические рекомендации по созданию виртуальных музеев [Электронный ресурс]. — URL: https://vmusee.ru/wp-content/uploads/2017/04/Tehnicheskie_rekommendatsii_po_sozdaniyu_virtualnogo_muzeya.pdf (дата обращения: 18.05.2024).

12. 3D-музей национальных костюмов Российской империи. — URL: https://3dplatforma.ru/museum (дата обращения: 14.02.2024).

13. Museum of Ethnic Cultures, Minzu University of China. — URL: https://artsandculture.google.com/partner/nationalities-museum-central-university-for-nationalities-中央民族大学民族博物馆?hl=en (дата обращения: 16.02.2024).

14. Silk Road Virtual Museum. — URL: https://silkroadvirtualmuseum.com/ (дата обращения: 16.02.2024).