В.П. НАЛЕПИН

Директор Музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева»

e-mail: v.nalepin@rgau-msha.ru

А.Д. ШАКИРОВА

Хранитель фондов Музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева»

e-mail: adella-ela@yandex.ru

А.В. ВАСИЛЬЕВ

Кандидат искусствоведения. Доцент кафедры академического рисунка РГХПУ им. С.Г. Строганова

e-mail: uchiharus@gmail.com

V.P. NALEPIN

Director of the A.R. Vargas de Bedemar Forest Museum, Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy

e-mail: v.nalepin@rgau-msha.ru

A.D. SHAKIROVA

Curator of the funds of the A.R. Vargas de Bedemar Forest Museum, Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy

e-mail: adella-ela@yandex.ru

A.V. VASILIEV

Ph.D. in History of Arts, assistant professor at the Department of academic drawing. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts

e-mail: uchiharus@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_2_448_460

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ КСИЛОТЕКИ МУЗЕЯ ЛЕСА ИМЕНИ А.Р. ВАРГАСА ДЕ БЕДЕМАРА — ВИЗУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ СРЕДЕ

THE ARTISTIC AND EXPOSITIONAL VALUE OF MUSEUM COLLECTIONS ON THE EXAMPLE OF THE XYLOTHEQUE OF THE A.R. VARGAS DE BEDEMAR FOREST MUSEUM — A VISUAL METAPHOR IN THE NATURAL SCIENCE ENVIRONMENT

В обзорной статье поднимается вопрос о значимости визуальных образов в коллекциях музеев. Рассматривается пример художественной интерпретации естественно-научных образцов древесины отечественных и зарубежных пород. В качестве примера проведен общий анализ художественной и исторической ценности ксилотеки Музея леса им. А.Р. Варгаса де Бедемара. Определена роль музейной коллекции в образовательной, воспитательной и культурной сферах.

The review article raises the issue of the importance of visual images in museum collections. An example of artistic interpretation of natural-science samples of wood of domestic and foreign species is considered. As an example, a general analysis of the artistic and historical value of the xylotheque of the A.R. Vargas de Bedemar Forest Museum is conducted. The role of the museum collection in the educational, upbringing and cultural spheres is determined.

Ключевые слова: метафора, визуальный образ, ксилотека, музейное дело, креативные кластеры, образовательные программы.
Keywords: metaphor, visual image, xylotheque, museum work, creative clusters, educational programs

В современном мире музей является не только местом для хранения и воспроизведения культурных, научных и исторических ценностей, но и одной из важнейших социально-культурных площадок. Именно на современный музей как институт возложена функция формирования памяти поколений и обеспечения преемственности культуры и истории.

Музей выступает местом, играющим важную роль для социально-культурной сферы и общества, а также для просвещения и образования, воспитания и культурной самоидентификации людей.

Вне зависимости от спецификации коллекций музея, она так или иначе в первую очередь несет в себе визуальный образ, который также нередко имеет в себе и художественную ценность. Помимо неотъемлемой визуальной составляющей любой музейной коллекции, актуальным стало совмещение пространственного и временного подхода в формировании современных экспозиций. Это можно охарактеризовать как закономерную ответную реакцию на развитие современных направлений в науке, а также принятие важности технологий и научного прогресса в повседневной жизни социума: «В современных реалиях постинформационного общества невозможно развитие самостоятельной школы в условиях изоляции. Любая традиция, выстроенная на многолетнем опыте, так или иначе в определенный период своего жизненного цикла нуждается в обновлении и модернизации, чтобы соответствовать новым стандартам своей отрасли» [1, с. 352].

В современных реалиях музейная среда — это, в первую очередь, интерактивная площадка, включающая в себя классические коллекции музейных образцов, интерактивные тематические зоны и гибридные экспонаты, предоставляющие посетителям как визуально-исторический, так и интерактивно-тематический опыт. В задачи музея как института входит образовательная программа досуга, интеграция познавательной, развлекательной и художественной творческой деятельности посетителей [10].

Выставочное пространство музея может нести в себе не только экспозиционную функцию, но также и образовательно-исследовательскую. Этому способствует включение в современные коллекции музеев разного профиля элементов интерактивного и визуального взаимодействия зрителя с пространством музея. Это дает возможность говорить не только об исторической значимости представленных экспонатов, но и об участии музейного пространства в образовательно-исследовательской деятельности в рамках учебных программ. Активное взаимодействие с экспонатами музея в рамках подготовленных для этого условий оказывает положительное влияние на усвоение и запоминание теоретического материала, полученного привычным вербальным путем [3, с. 50].

Длительный отрезок времени музей в понимании отечественного зрителя являлся местом, предназначенным сугубо для хранения и демонстрации экспонатов. В устоявшемся ранее представлении потреби-

теля о специализированных музеях (в том числе естественно-научных) они предстают собой место, где работа с посетителем не является приоритетной. Музей является де-факто архивом редкостей или предметов, ценность которых не всегда ясна обычному посетителю по причине отсутствия какой-либо визуально быстро считываемой и понятной сопроводительной информации. Отходя от вышеописанного восприятия музея как места для хранения исторических экспонатов или предметов искусства, стоит отметить, что, в связи с развитием междисциплинарных подходов в научном мире, а также с формированием новых областей гуманитарного, социального, исторического, культурологического знания, музейные площадки также нуждаются в переосмыслении подходов к ознакомлению со своими коллекциями соответственно современным тенденциям.

Музеи высших учебных заведений во многом отличаются от привычных обывателю. Несмотря на полное совпадений целей, задач и функций по сбору, сохранению, изучению и демонстрации исторических и культурных ценностей [7; 8], основной ролью таких структурных единиц является образовательно-воспитательный процесс. Вузовский музей аккумулирует и концентрирует историю становления и развития учебного заведения, формируя свой фонд на базе подразделений учреждения: кафедр, факультетов, лабораторий, профессорских кабинетов и иных структурных подразделений. зачастую такие музеи и вовсе недоступны широкому кругу посетителей, а открыты только для сотрудников и учащихся; тем не менее, примеров открытых университетских музейных площадок на сегодняшний день есть достаточно.

С точки зрения развития современных творческих кластеров как платформ, аккумулирующих в себе различные образовательные, научные и творческие проекты, взаимодействие с такими локальными музеями в различных городах России может стать отправной точкой для формирования междисциплинарных образовательных модулей.

Одним из таких музеев является Музей леса имени Альфонса Романовича Варгаса де Бедемара — структурное подразделение ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева», одного из старейших учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля. Хоть музей является и современным структурным подразделением Академии, основанным в 2015 году, но аккумулирует в своих экспонатах и даже самим помещением богатую визуально-образную историю.

В 1865 году по Высочайшему повелению Императора Александра II открывает свои двери Петровская земледельческая и лесная академия, одним из первых выпускающих направлений которой становится Лесное отделение. При учебном заведении с самого его открытия начинают функционировать многочисленные тематические кабинеты, которые создаются с целью визуализации учебных процессов путем формирования экспозиций учебных и научных методических материалов. При кафедре лесоводства постепенно создается собственный кабинет, в основу которого ложатся материалы лесоустроителя и таксатора Альфонса Романовича Варгаса де Бедемара, который в 1862–63 годах произвел первое «устройство» Лесной опытной дачи — лесного массива, который по сей день является частью Университета и известен как Тимирязевский парк. В 1876 году на пост директора Академии заступает известнейший ученый-лесовод Федор Карлович Арнольд, а кафедрой лесоводства начинает заведовать профессор Митрофан Кузьмич Турский (рис. 1). Профессор Турский добивается для кафедры отдельного помещения — старинного двухэтажного здания, которое по сей день является «домом» Лесного отделения (учебный корпус № 13) (рис. 2), на втором этаже его окончательно сформировывается и Лесной кабинет — предшественник Музея леса (2015 г.) [2, с. 7] (рис. 3).

Рис. 1. Профессор М.К. Турский

Рис. 2. Здание кафедры лесоводства и Лесного кабинета, учебный корпус № 13

Рис. 3. Фрагмент экскурсии, посвященной становлению Лесного кабинета

В основу коллекций Лесного кабинета легли материалы А.Р. Варгаса де Бедемара и многочисленные опытно-полевые работы преподавательского состава кафедры, однако «сердцем» его визуальной коллекции стала созданная М.К. Турским древесная библиотека — ксилотека. Ксилотека (ксилариум) — это нестандартная форма гербарного сбора, представляющая собой коллекцию образцов древесины, традиционно изготовляемых в форме книжных томов [5].

Первые «древесные книги» появились еще в XVII веке, однако наибольшее развитие получили в XVIII–XIX веках, став частым явлением в так называемых «кабинетах редкостей». Впрочем, наибольший интерес к подобным образцам проявляли ученые: ботаники, лесоводы, химики и естествоиспытатели [5; 11]. Современные ксилотеки состоят не только из «книг», в их составе присутствуют продольные и поперечные спилы, бруски, шпон различной толщины. Такое многообразие коллекций обусловлено, в первую очередь, их естественно-научной направленностью. Но при этом за счет своих уникальных визуальных особенностей такие экспонаты привлекают внимание и обычного зрителя. Все дело в неординарной художественной подаче такого рода экспонатов.

Выбор книги в качестве формы для сохранения образца оказался не случаен: наряду с высокой эстетичностью, компактностью и определенным символизмом такого предмета, подобный экспонат имеет и чисто научное, утилитарное значение. Изучение анатомо-морфологических признаков, структуры годичных колец и физико-химических свойств древесины проводится по трем основным срезам: поперечному, радиальному и тангенциальному. Предложенный вид образцов в полной мере удовлетворяет требованиям системного изучения дерева: корешком «книги» служит кора, «страницы» представлены древесной массой, «буквы» — текстурой и рисунком древесины. Если образцы имеют одинаковые размеры, возможным становится сравнить их вес и, соответственно, плотность, то есть физические показатели материала. Каждая книга снабжалась этикеткой, на которой указывалось название дерева, обычно в двух вариантах: латинское название, в соответствии с систематикой растений, и местное, на языке создателя экспоната. Некоторые образцы изготавливались в виде шкатулок, внутри которых хранились части растения: корни, побеги, листья и плоды [11].

В XIX веке ксилотеки, наряду с картами, чертежами, гербариями и почвенными монолитами, начали появляться в естественнонаучных

Рис. 4. Древесная библиотека (ксилотека) М.К. Турского

Рис. 5. Современный облик древесных книг

кабинетах европейских учебных заведений лесного профиля. По примеру таковых и был сформирован Лесной кабинет при кафедре лесоводства Петровской земледельческой и лесной академии. Профессором Турским был избран простой и в то же время информативный тип оформления образцов: продольно-поперечный срез с сохраненной корой, демонстрирующий тангенциальное и поперечное сечения ствола. Этикетка оформлена классическим образом на коже, закреплена на спиле клеевым составом, состоит из названия на двух языках: латинском и русском. Большая

Рис. 6. Флаконы духов Salvador Dali, выполненных по эскизу художника Салвадора Дали

Рис. 7. Контейнер для лимона

часть образцов имела высоту 20–25 см, толщину около 6–8 см, ширина разнилась, в зависимости от породы дерева (рис. 4, 5).

Рис. 8. Поперечный спил ильма (вяз шершавый — Ulmus glabra)

Отметим, что в подобных музейных экспонатах можно наблюдать проявление такого визуального тропа, характерного для истории современного дизайна, как метафора [4]. Безусловно, такое прямое семиотическое прочтение формы и содержания не характерно для современных образчиков как функционального, так и подиумного дизайна. Тем не менее, в истории декоративно-прикладного искусства такой прием оформления изделия был распространен и встречается до сих пор в утилитарных бытовых объектах (рис. 6, 7). Совмещение утилитарных естественно-научных признаков и с формфактором и функционалом книги на основе исходного материала — дерева — не только удачная научная и музейная находка, но и образец практического применения понятия метафоры в дизайне.

В начале XX века на смену древесным книгам пришли более простые в исполнении образцы — продольно-поперечные спилы различных форм и размеров, которые, впрочем, служили тем же целям, что и их предшественники. При их изготовлении авторы отказались от визуальной метафоричности классических «древесных книг» в угоду простоте и функциональности: такие спилы выполняли прикладную утилитарную роль — ознакомление со всей поверхностной структурой образца (рис. 8), со всеми возможными проявлениями биологических процессов в макроструктуре древесного растения. Так в ряде случаев можно отметить локальные особенности и отклонения в структуре годичных колец, которые невозможно было бы сохранить в компактном формате «древесной книги». Этикетка новых образцов также претерпела изменения: кожа была заменена на бумагу, помимо видовых названий, появилось описание места сбора. Был выбран курс на отказ от визуального литературного образа в угоду функциональности и доступности для внутреннего профессионального изучения.

Но ни один экспонат музейной коллекции не может быть положительно оценен посетителем без его должного экспонирования. В современных реалиях постоянного пребывания человека в потоке информационного шума отдельное внимание уделяется построению экспозиции

музея. Она занимает небольшую площадь в округлом помещении исторического здания, что позволяет сконцентрировать внимание современных молодых зрителей: осмотр коллекций и знакомство с их элементами осуществляется исключительно путем взаимодействия по схеме «посетитель-экскурсовод-предмет», где экскурсовод — связующее звено, проводник и лектор. Тем не менее, в начале экскурсии гостям музея предлагается осмотреться, дабы сформировать общее представление о месте своего нахождения. Первичный осмотр позволяет выделить три блока предметов: образцы древесины (крупные продольно-поперечные спилы на столах), витрина с семенами в необычных стеклянных сосудах, полки и шкафы, в которых размещается ксилотека, в том числе интерактивные образцы.

Рис. 9. Фрагмент коллекции American woods, R.B. Hough, 1888–1913 гг.

«Древесные книги» располагаются в самой дальней от входа точке, так что беглый взгляд позволяет выделить их как обыкновенные старинные книги с необычным оформлением. Тем не менее, строгий облик древнего фолианта притягивает взор и акцентирует на себе внимание. В определенный момент рассказа экскурсовод демонстрирует один из образцов вблизи, разъясняя его истинную природу: каждая «книга» — образец древесной породы, и именно с «библиотеки» началась история Лесного кабинета длинною в полтора столетия.

Как отмечалось ранее, классически избранная форма книги носила как научно-практический, так и эстетический характер, имела символическое значение. Книга — и не книга вовсе. Полное отсутствие страниц — но возможность прочтения. Загадочный «язык» — но складный рассказ лектора. Экскурсовод планомерно завлекает посетителей ознакомиться с коллекцией, предлагая взять в руки интерактивные образцы научно-вспомогательного фонда, с которыми разрешено прямое тактильное взаимодействие. Так экскурсантам дается возможность самостоятельно сформировать представление о качественных различиях предметов, что усиливает погружение в созданную в Музее атмосферу и делает соучастником, а не простым наблюдателем и слушателем.

Таким образом, «древесные книги» Музея леса являются своего рода гибридными образцами, ценными не только своими историческими и визуальными качествами, но и, фактически, являющимися переходом от музея созерцательного к тактильному, интерактивному пространству. Таковой переход становится в последние годы все популярнее как в экспозициях крупных музеев, так и в малых выставочных пространствах, являя собой прямое развитие музейной среды в целом. Современный музей не статичен, не представлен молчаливым хранилищем древностей, это среда взаимодействия человека с историей и наукой, место получения эмпирического опыта, выстроенного на визуальных метафорах и образах.

Музеи — яркий пример культурной среды, осуществляющей не только возложенные на нее задачи по сохранению историко-культурного наследия и приобщению к нему населения, это часть учебно-воспитательного процесса [10]. Как было отмечено ранее, музеи при учебных заведениях зачастую закрыты для широкой общественности, однако такой подход необходимо постепенно менять, что отмечается в трудах научно-педагогических работников: «Весь геодезический кабинет состоит в Агсбахе из десяти предметов; затем в коллекциях минералов, почв, насекомых, семян, моделей различных сооружений — тоже лишь самое необходимое; но все это лежит на виду к услугам учеников, а не заперто на 12 замков и ключей, как это часто можно встретить в заведениях, оглушающих публику великолепием и богатством своих коллекций, пользование которыми для уча-

Рис. 10. Лесной кабинет, 1940–50 гг.

Рис. 11. Музей леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара, настоящее время

щихся невозможно» [9, с. 16]. Главной задачей современных образовательных кластеров на базе университетских музеев должна стать доступность научно-образовательной базы и возможность ее практического изучения как профильными студентами, так и обычными посетителями (рис. 10, 11).

Музей леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара является неотъемлемой частью образовательного процесса при подготовке специалистов лесного профиля Тимирязевской академии, но, помимо явной роли в образовательном процессе, Музей является также средой коммуникации как для студентов и преподавателей Университета, так и для иных групп населения, никоим образом не связанных с лесным профилем. Экспозиция Музея и представленные в ней коллекции формируют у посетителей ассоциативные ряды, позволяя выстроить диалог с экскурсоводом. Являясь «сердцем» Музея, ксилотека притягивает взгляд, вызывая интерес и вопросы о смыслах и целях ее существования. Диалоговая форма взаимодействия с экскурсантами позволяет шире раскрыть идейную составляющую коллекции, дает посетителям возможность самостоятельно прийти к ответам на собственные вопросы, но главным образом — формирует представление о том, что лес — тоже Наука. Привычные простые образы «леса» и «лесника» уступают место пониманию сложности и значимости лесного дела, самоотверженности ученых-лесоводов и лесоустроителей, места человека в природе. Возможность вживую увидеть место обучения специалистов лесного профиля и взаимодействовать с их образовательной средой позволяет по-новому взглянуть на окружающий мир.

Помимо профессиональной и общеобразовательной деятельности, коллекция музея также имеет значение для института высшего профессионального образования в сфере декоративно-прикладного искусства, реставрации и дизайна. Студенты направлений «Реставрация мебели» и «Дизайн мебели», помимо своих профессиональных навыков, должны также владеть знаниями как о современных материалах, используемых при изготовлении мебели, так и о классических их видах. Безусловно, в таком случае, в первую очередь, речь идет о различных породах древесины и их отличительных особенностях. Помимо мануфактурного и фабричного производства мебели, всегда существовала потребность в уникальных рукотворных образцах прикладного искусства и позже дизайна, которые зачастую изготавливались из ценных пород дерева, обладающих своими особыми свойствами и характерными чертами. Именно об этом возможно узнать при посещении уникальной ксилотеки музея

леса им. А.Р. Варгаса де Бедемара. Без знания таких технических и визуальных особенностей материала невозможна ни работа дизайнера, ни, тем более, реставратора мебели.

Программы обмена опытом между студентами вузов разных направлений как раньше, так и сейчас остаются невероятно востребованными. Помимо необходимых в работе профессиональных знаний, такие мероприятия развивают социальные и командные навыки молодых специалистов, а также укрепляют межвузовские отношения, что в дальнейшем нередко способствует проведению межвузовских конференций, практик, хакатонов и выполнению крупных совместных проектов.

Вопрос участия музеев в образовательном процессе учебных заведений по сей день остается актуальной темой для обсуждения как педагогических работников, так и работников области культуры. Невозможно представить учебный процесс в отрыве от нравственно-культурного обогащения обучающегося, а также без создания благоприятной среды обучения. Музей как площадка социально-культурного взаимодействия остается важным инструментом развития личностных качеств, а необычные и экзотические коллекции формируют неподдельный интерес общественности к редким, подчас вовсе не известным, но все же крайне важным профессиям и сферам жизни.

В обозримом будущем следует сформировать культурно-образовательные кластеры для молодежи, охватывающие различные направления в науке и культуре, но функционирующие по единой модульной интерактивной системе, в рамках которой главной задачей будет являться пробуждение интереса к различным сферам науки и культуры посредством визуально-интерактивного опыта, понятного и доступного всем слоям населения, вне зависимости от их профессионального образования. Ксилотека музея леса им. А.Р. Варгаса де Бедемара является одним из современных примеров актуализации узкого направления в естественных науках для зрителя путем демонстрации ярких метафорических образов и грамотно выстроенной системы семиотического повествования.

Список литературы:

1. *Васильев А.В.* Экспозиционная и проектная значимость цифрового изобразительного искусства в контексте международных выставочных проектов / А.В. Васильев // Первый Российско-Китайский форум. Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные шко-

лы XXI века: Коллективная монография по материалам международной научной конференции. — Москва: Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 2024. — С. 352–356.

2. *Васильев Н.Г.* Педагогическая и научная деятельность профессора М.К. Турского в Петровской земледельческой и лесной академии / Н. Г. Васильев, Е. В. Кузнецов, А. Н. Поляков, О. А. Савельев // Лесной вестник (1997–2002). — 2000. — № 4. — С. 1–12.

3. *Гиль А.Ю.* Изменения в деятельности музеев с учетом тенденций развития современного общества // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — № 364. — С.49–53.

4. *Жердев Е.В.* Метафора в дизайне / Е.В. Жердев. — Москва: Архитектура-С, 2010. — 464 с.

5. *Звягинцев В.Б.* Научная и образовательная роль ксилотеки БГТУ / В.Б. Звягинцев, О.И. Войнич, В.А. Ярмолович // Высшее техническое образование. — 2019. — Том 3. — № 1. — С. 53–58. — EDN RZXNGM.

6. *Майстровская М.Т.* Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. — Москва: Прогресс-Традиция, 2016. — 672 с.

7. *Налепин В.П.* Образовательная роль ксилотеки музея леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара в подготовке специалистов лесного профиля / В.П. Налепин, А.Д. Шакирова // Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов — регионам. Том 3. Часть 1. Биологические науки: Сборник научных трудов по результатам работы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2024. — С. 309–311.

8. Приказ Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций»: Приказ: [Текст с изменениями на 24 ноября 2020]: [принят Министерством культуры Российской Федерации 23 июля 2020]. — Санкт-Петербург: Кодекс, 2020. — 190 с.

9. *Тихонов В.А.* Лесные учебные заведения за границей / В.А. Тихонов // Лесной журнал: издание Лесного общества. — Санкт-Петербург: Типография В.С. Балашева, 1885. — Выпуск 1. — 64 с.

10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об образовании в Российской Федерации».

11. Xylotheks: Wondrous Wooden Books That Hold Wooden Collections [Электронный ресурс] // Atlas obskura: сайт. — URL: https://www.atlasobscura.com/articles/xylothek (дата обращения: 10.05.2024).