М.Е. КРОШНЕВА

Доцент, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры БПиБзП, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
e-mail: kroshneva@yandex.ru

M.E. KROSHNEVA

Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Lecturer in the Department of BP and BzP, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after Hero of the Soviet Union A.K. Serov
e-mail: kroshneva@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_1_2_136_145

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЭСТЕТИКА ВОЕННЫХ ПАВИЛЬОНОВ

THE DRAMATIC IMAGE OF A MODERN MUSEUM AND EXHIBITION SPACE AND THE AESTHETICS OF MILITARY PAVILIONS

В статье исследуются теоретические и практические основания создания новых проектных решений современных музейно-выставочных пространств и комплексов. Явившиеся основанием для зарождения нового драматургического образа, новое художественное поле транслирует зрителю идейно-тематический выбор автора-художника выставки, разработанную им проблематику сценария-истории и пространственно-временное своеобразие подобранных им артефактов — объектов искусства.

The article examines the theoretical and practical foundations for creating new design solutions for modern museum and exhibition spaces and complexes on the subject of creating a new dramatic image and conveying its unique ideological and thematic choice, the problems of the script-story, spatio-temporal characteristics and the artifacts and objects of display contained within it.

Ключевые слова: искусство, музей, экспонирование, дизайн, вы-ставка, драматургический образ, военная эстетика.
Keywords: art, museum, exhibiting, design, exhibition, dramatic image, military aesthetics.

Рубеж XX–XXI вв. для отечественного музейного дела и экспозиционного искусства ознаменовался большими переменами. В этот период было возведено множество новых современных специальных зданий, в которых разместились не только музеи, востребованные временем, но и зародилось новое художественное пространство для размещения выставок, галерей, проведения творческих встреч и мероприятий. Это также было время пересмотра и модернизации крупнейших отечественных музеев и время совершенствования технологий экспонирования и представления зрелищного контента кураторских выставок.

Зарождению отечественного экспозиционного искусства и дизайна выставок во многом способствовали московские художники — выпускники ведущего художественного вуза России, в то время Московского высшего художественно-промышленного училища (ныне — Российского художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова), среди которых Ю. Решетников, Б. Мессерер, Э. Кузнецов, В. Литвинов, А. Ермолаев, А. Конов, О. Кирюхина, А. Шапин, Г. Кейхан. В Санкт-Петербурге активно развивали музейно-выставочные пространства и создавали концептуальные образы музея нового типа такие художники, как Я. Грачев, В. Коротков, К. Ростовский, В. Барский, В. Ключарей и другие.

Огромный вклад в формирование основных подходов, методологии, теоретического и проектного опыта современного дизайн-экспонирования, оказала «Сенежская студия», художественным руководителем которой являлся Е.А. Розенблюм (1919–2020). Здесь велась широкая подготовка художников разных профессий к проектной деятельности по созданию художественного образа среды, формированию общественного сознания через эмоционально-образное воздействие, подготовке режиссуры проектных искусств.

Среди крупных архитектурных и экспозиционных проектов современности выделяются: Центральный музей Великой отечественной войны на Поклонной Горе с монументальными комплексом и экспозициями (Москва, 1995); Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова (Москва, 1987); Дарвиновский музей (Москва, осн. 1907); Музей Хо Ши

Мина (Ханой, 1990); Музей-панорама «Бородинская битва» и его новые экспозиции (1990); Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки; новые экспозиции Музея этнографии (Санкт-Петербург); Музей тульского оружия (Тула, 1989); Музей Ф.М. Достоевского (Новокузнецк, 1993); Музей истории гражданской авиации (Ульяновск, 1983); Томский областной художественный музей (Томск, 1982); Орловский краеведческий музей (Орел, 1987).

Изучая развитие и становление экспозиционного искусства, отметим новые тенденции в работе музейных площадок над созданием драматургического образа современного музея. Основная работа крупных архитектурных и экспозиционных проектов была направлена на то, чтобы все пространство музея, включая его отдельные комплексы, залы и уголки, связать в единый и законченный экспозиционный ансамбль, созданный по законам искусства. Следовательно, с точки зрения создания концептуальности художественно-драматургического образа, в экспозиции музейно-выставочного пространства автор нового проекта обязан обеспечивать:

— передачу актуального научно обоснованного знания, сгруппированного в содержательную, пространственно-вербальную и предметную форму;

— трансляцию художественно и композиционно сгруппированной информации в ограниченные сроки заявленного проекта;

— динамичность, наглядность, привлекательность, зрелищность показа, рассчитанного на массового зрителя — участника культурного события;

— уникальность и неповторимость идейно-тематического выбора и проблематики проекта, а также содержания и развития композиции в пространстве площадки и заключенных в него в артефактах и объектах показа;

— информационную и технологическую конкурентоспособность собирающегося художественного образа в ряду информационно-коммуникационных систем современности;

— эффективную подачу информации как эмоциональное воздействие посредством личностного вовлечения и переживания от увиденного [4].

В экспозиционной практике для достижения этой цели авторами проектов использовались различные средства выразительности, способные создать художественный образ по законам и принципам пла-

стического искусства: линия, форма, плоскость, пространство, свет, цвет, ритм, масштаб, пропорции и архитектоника.

Современная экспозиция складывалась из таких компонентов, как объемно-пространственная композиция, зонирование, масштабность, оборудование, специальные конструкции, цветовые схемы, режиссура освещения, факторы организации образной среды.

Большое внимание художник-создатель музейно-выставочного пространства, выставки или галереи уделял самому экспонату. Автор прорабатывал поиски решений для получения разнопланового экспонирования объектов искусства с целью как развития сюжета истории и создания динамики в повествовании, так и получения нового сюжетного витка или неожиданного поворота. За счет разновременности объектов выставки создавалось внутреннее напряжение показа и организовывались сложные взаимоотношения объектов показа и создаваемой экспозиции. Каждый вводимы объект обрастал новыми смыслами: произведения искусства, исторические раритеты, мемориальные вещи отражали идейно-тематические и композиционные взаимосвязи. Они придавали тем самым оригинальную интерпретацию содержания, формы, конструкции и фактуры художественного образа. Экспонат получил роль артиста в спектакле музейных экспозиций.

Новую динамику экспонату придавали также аудиовизуальные средства: кино- и фотохроники, аудио- и видеозаписи, тематические нарезки художественных и документальных кинолент; предметы и вещи событий и эпохи; дополненный информативный ряд других сведений, доступных пониманию и восприятию разными целевыми аудиториями. Все это способствовало активному включению зрителей в действо спектакля.

Кроме перечисленного выше, отметим рождение передовых технологических решений, позволивших зрителю укрепить новой взгляд на музейное пространство как зрелищное и увлекательное. Работа осветительных приборов позволила зрителям получить возможность эмоционально прочувствовать драматургический образ всего музейно-экспозиционного пространства. Действительно, при рассмотрении света в качестве художественного экспозиционного средства возникают аналогии с театральным, сценографическим светом. Например, акцентное освещение, когда нужно выделить объект показа из общей среды; различные типы освещения — от максимально яркого, праздничного по эмоциональному признаку до минимального отдаленного и приглушенного, концентрирующегося на конкретном экспонате или его детали.

Доктор искусствоведения, профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова М.Т. Майстровская, рассматривая роль света в формировании экспозиционной среды и отдельных зон, демонстрирующих экспонаты в системе современных выставок и музеев, отмечает следующее. «В экспозиции применяется также движущийся и мигающий свет, изменяемый и динамичный свет, который по-разному освещает экспозиционный комплекс или фрагменты зала. В зависимости от концепции экспозиции и ее тематики, применяют цветной свет, не только освещая, но и меняя колористику. При наиболее ценных и хрупких к свету экспонатах применяют сенсорный свет, т. е. источник света срабатывает только на движущегося зрителя, когда тот подходит к экспонатам, например, многометровые исторические свитки китайских гравюр в Национальном музее Шанхая освещаются сенсорным светом. Когда зритель подходит к ним, свет загорается и освещает изображение; когда зритель проходит вдоль свитка, свет сопровождает его и гаснет, когда свиток не осматривается. Это оптимально бережное отношение к сохранности национального достояния» [5, с. 57].

Напомним, что в работе крупных архитектурных и экспозиционных проектов и музеев, кураторских дизайн-сценариев принято различать три степени светостойкости экспонатов, в зависимости от которых рекомендованы технические требования к их освещению. Высокой светостойкостью обладают камень, керамика, прозрачное стекло, драгоценные камни; средней светостойкостью — масляная и темперная живопись, дерево, металл и др.; низкой — ткань, бумага, акварель, фотография. Для экспонирования предметов с низкой светостойкостью привлекают пространства без естественного освещения, при этом искусственный свет должен быть чрезвычайно сокращен до точечного, тонко направленного на экспонат. Осветительные приборы при этом должны быть холодными, не нагревающими температуру рядом с предметами, нейтральными по температурно-влажному режиму. В практике музеев самыми оптимальными источниками света являются светодиоды.

Художественное осмысление светового сценария влияет на восприятие зрителей и по-своему трансформирует создаваемый драматургический образ экспозиционных проектных решений. Свет воздействует на посетителей галереи, поэтому свет выступает как художественное и драматургическое средство выставочного пространства. В этом случае свет должен обеспечить комфортный осмотр экспонатов. Он являет собой безграничный потенциал в создании уникальной и каждый раз неповто-

римой экспозиционной среды музея, галереи, выставочного пространства. При этом свет в комплексе с другими средствами построения экспозиции — архитектурой, интерьерным пространством, конструкциями, специальным оборудованием, цветом, фактурами, аудиовизуальными и мультимедийными устройствами. Роль света чрезвычайно важна, потому что без него экспозиции невозможны. Только свет обеспечивает событию значимую и главную экспозиционную и художественную функцию показа, осмотра и восприятия.

Современные архитекторы, дизайнеры, художники, используя минимальные по размеру и энергопотреблению источники света, а также его цветотемпературные настройки и светоотражающие способности, продемонстрировали различные варианты и типы световых потоков. Они создали эффектные динамические объекты, инсталляции, выставочные комплексы, композиционная задача которых сводилась к модуляции света и представлению нового светового пространства. Деятельность Уильяма Артура Смита Бенсона, Ле Корбюзье, Джо Понти, Этторо Соттсасса, Марко Санмикеле, Инго Маурера, Олафура Элиасона, Франциско Гомес, Марселя Вандерса, Ричарда Келли, Ярослава Росселя, Яромира Функе и многих-многих других является ярким тому подтверждением.

Итак, современная выставочная деятельность представляет собой огромное множество самостоятельных тематических, художественных и архитектурных решений. В этой связи выставку отличают активность художественного языка, пластичность использования приемов и принципов создания разнообразных экспозиций в качестве полигона для творческих экспериментов.

Ценность любой выставки заключается в обогащении современного музееведения теми открытиями, находками, неожиданно обретенными новыми смыслами и связями, которые затем по-особому воплотятся в культуре пространственных отношений, зазвучат в многоголосии современного музея и позволят различиям соприкасаться, а зрителям получать новые «наблюдения, сделанные на материале разных эпох и разных культур» через сближающие элементы показов [6].

Ссылаясь на мнение теоретиков-корифеев об искусстве экспозиции и востребованности выставочной практики, ее ассоциативности, эстетической организации и общего гармоничного характера, отметим следующее: «Выставки покоряют нас новизной видения <…> знакомых вещей, своеобразием их интерпретации, тонкими ассоциациями и самой

художественной формой экспозиционного построения, их эстетикой, организацией архитектурного пространства, ритмом и гармонией пластической композиции, световой и колористической аранжировкой и <…> единством художественного решения» [4, с. 297].

Кроме этого, на выставке разрабатываются творческие поиски постоянных и динамичных (временных) экспозиций:

— проходят апробацию принципы организации выставочного пространства;

— вырабатываются уникальная стилистика среды, дизайн экспозиции;

— формируются приемы аранжировки показа и концепция драматургии выставки;

— создаются оригинальные, выразительные приемы показа.

Рассмотрим несколько примеров авторских выставок с точки зрения подбора актуальных приемов экспонирования объектов искусства, формирующих культуру пространственных отношений при создании драматургического образа выставочного пространства.

Образу творческого человека посвящается «Выставка четырёх», 19–26 ноября 2023 г., прошедшая в Галерее Выхина (Москва). В своем проекте кураторы Лариса Климова и Александр Ермолаев обращают внимание на творчество Виктора Зенкова, Игоря Березовского, Евгения Богданова, Александра Ермолаева, начиная с 1970–х гг.

В разных плоскостях: от технологических экспериментов с шелкографией и графическим дизайном до эстетики художника как постановщика кино и выставочных экспозиций, авторы «Выставки четырёх» приближают зрителя к эпохе первой пост авангардной волны в искусстве. Привлекая приемы смешанной аранжировки показа, они прорабатывают стилистику того времени посредством средового дизайна, — создают новые художественные смыслы и свободно перемешивают между собой фотографии, архивные сведения, тексты, живопись, макеты, коллекции личных предметов и кинофрагменты. Объекты показа гармонично соседствуют друг с другом и, создавая единое целое, задают сеанс игры со зрителем в четырех измерениях искусства: трафаретной печати, дизайна, кино и музея [3].

Другой пример — выставка «Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве», которая проходила 21 июня — 17 сентября 2023 г. в Третьяковской галерее (на Крымском Валу). Тема выставки

подсказана исследованием художника Михаила Шемякина древнейшего архетипического символа лестницы, характерного для мифологического сознания различных культур в истории мировых цивилизаций.

Выставка как масштабная инсталляция создается по произведениям различных живописцев, среди которых представлены работы Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Василия Паленова, Вячеслава Колейчука, Александра Лабаса. Для построения нужной драматургии показа в экспозиционное пространство вовлекаются приемы иммерсионного театра, живых картин, динамичных перформансов. Здесь лестница является образной и функциональной доминантой музея одного предмета [2].

Далее, в 2021 г., сотрудники Ленинского мемориала (г. Ульяновск) представили современному зрителю симфонию исторических хроник по фактурным материалам военного времени и современной эпохи.

На исторической территории Усадьбы семьи Ульяновых, в музейном квартале города Ульяновска, авторы дизайн-проекта создали уникальный выставочный павильон «Оружие подвига», посвященный Великой Отечественной войне и Победе русского народа над фашизмом. Создатели нового эстетического пространства погрузили зрителя в неподдельную атмосферу войны, с ее фронтовыми событиями и тыловыми буднями.

В музейной экспозиции, расположившейся на площадях многофункционального выставочного зала, в гармоничном единстве представлены поиски постоянных и динамичных элементов показа с оживающей подлинной графикой тех лет, письмами фронтовиков и их личными вещами, книгами, уникальными по силе воздействия представленных в них материалов о войне, — «Книга Памяти», «Солдаты Победы», «Солдаты трудового фронта», их более 30 томов.

Здесь же присутствуют современные объекты искусства, ставшие символическим хронотопом времени и пространства (своеобразным мостком между прошлым и будущим), — множественные станковые скульптуры солдат-героев той войны, эскизы к памятнику 30-летия Победы в городе Ульяновске, созданные ульяновским художником Р.А. Айрапетяном.

Эстетику военных павильонов углубляют бытовые и промышленные объекты того времени. Большое внимание зрителей-участников привлекает к себе оружие воинов в судьбоносной для России Великой Отечественной войне. Демонстрируется вооружение советских солдат: трехлинейная винтовка Мосина, противотанковое ружье системы Дегтярева,

танковый пулемет, пистолеты-пулеметы Сударева, пистолет-пулемет системы Шпагина, самозарядная винтовка Токарева, пистолет ТТ (Тульский Токарев), пулемет «Максим», глубинная морская мина и многое другое [7].

Посвященная выдающемуся советскому архитектору, заслуженному строителю РСФСР, лауреату Сталинской премии за проект высотного дома у Красных ворот (Москва, 1948 г.), профессору искусствоведения Борису Мезенцеву, 6 сентября — 30 ноября 2023 г. в Музее «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», в городе Ульяновске, состоялась выставка-исследование: «Борис Мезенцев. Творческий поиск архитектора».

Специально разработанный дизайн экспозиции музея напоминал собою городские улицы как провинциального Симбирска, так и современного Ульяновска, с содержащими в себе витрины по 16 проектам Б. Мезенцева, созданным в разные периоды архитектурно-творческой деятельности. Здесь были представлены материалы как из собрания Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, так и по материалам исторических сведений, связанных со строительством Ленинского мемориального комплекса в Ульяновске, а также многих других личных архивов коллег и инженеров-строителей, включая демонстрацию макетов тех зданий, архитектором которых выступал Б. Мезенцев [1].

Таким образом, перед зрителями проходят различные в жанровом исполнении выставки — стилизация времени и пространства, выставка как театр, выставка как симфония исторических хроник, выставка-исследование, где в целом специфика создания драматургического образа выставочного пространства состоит в создании особой культуры пространственных отношений. Перед зрителем как участником событий проигрываются разные дизайн-сценарии: проработка максимально чувствительного отношения как к самим произведениям искусства, так и умение увидеть эти произведения в предельно широком заявленном контексте, с гармоничными и согласованными связями между собой; здесь и построение диалектики активного пространственно-временного поля как внутри музея, так и во вне его.

Современное музейно-выставочное пространство призвано создавать такой драматургический образ, который рождает собою большое культурное напряжение, распространяющееся далеко за пределы музея посредством эффектной и каждый раз новой и неповторимой подачи, актуального содержания, тщательно подобранной предметной формы и вербального сопровождения.

Примечания:

1. Борис Мезенцев. Творческий поиск архитектора // Русская архитектура: сайт. — URL: https://archi.ru/events/20687/boris-mezencev-tvorcheskii-poisk-arkhitektora (дата обращения: 12.02.2026).

2. Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искус-стве // Государственная Третьяковская галерея: сайт. — URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/voobrazhaemyy–muzey–mikhaila–shemyakina–lestnitsa–v–iskusstve/ (дата обращения: 12.02.2026).

3. Выставка четырех: Галерея Выхино // Выставочные залы Москвы: сайт. — URL: https://vykhino.vzmoscow.ru/fourexpo (дата обращения: 12.02.2026).

4. *Майстровская М.Т.* Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. — Москва: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с.

5. *Майстровская М.Т.* Свет в экспозиции: функция и образ // Искусство света: дизайн, архитектура, художественное и проектное творчество / составители А.Н. Лаврентьев, Н.Н. Ганцева, А.В. Сазиков. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2019. — С. 53–58.

6. *Обрист Х.У.* Краткая история кураторства. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 256 с. — URL: https://www.rulit.me/books/kratkaya-istoriya-kuratorstva-read-315744-12.html (дата обращения: 12.02.2026).

7. Павильон «Оружие подвига» // Ленинский мемориал: сайт. — URL: https://www.leninmemorial.ru/year-events/pavilon-oruzhie-podviga. php (дата обращения: 14.01.2026).