

УДК 7.01:747: 069.4(477)
ББК 79.1

В.Д. СЕВЕРИН

ДИЗАЙН МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ «ХАРЬКОВЩИНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГОДОВ»)

Статья посвящена исследованию эффективных подходов к художественной организации экспозиции музея «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Определена роль музейных экспозиций, описаны приемы и средства формирования художественного образа. Рассмотрены дизайнерские приемы организации и процесс художественного формирования экспозиции музея. *Ключевые слова:* выставка, экспозиция, экспозиционный дизайн, информация, художественный образ, музей «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

В современной системе культурно-просветительных институций важное место принадлежит музеям, которые существуют уже более трех столетий. Они — хранители богатейшего национального и мирового наследия, которое передается от поколения к поколению. В музеях сосредоточены бесценные реликвии, документы, произведения искусства, свидетельствующие об истории, культуре, традициях народа, — то, что пользуется солидной, устойчивой репутацией и в данный момент, по мнению экспертов, обладает бесспорной художественной или исторической ценностью. Естественно, перед музеями стоит важная задача — пробудить активность широкой публики и помочь ей осознать значение природного и культурного наследия. Материальная культура включает, кроме предметов, и памятники, исторические места и различные проявления, связанные с жизнью человека.

Помимо задач сохранения и экспонирования коллекций, музей играет всё возрастающую роль в накоплении информации, являясь консультативной институцией, центром документации и информации, доступным для всех. Выполняя основную задачу — пробудить интерес публики к главным проблемам, стоящим перед обществом, музей является просветительной институцией, которая, «используя материальные свидетельства человека и его окружения, служит его развитию» [1, с. 306]. Окружающий нас мир представляет собой динамично развивающееся целое, а музей — это зеркало, одновременно отражающее прошлое и окно в будущее.

Анализ исследований и публикаций показывает, что музейная деятельность всегда находилась в центре внимания исследователей. В первой половине XX века изучались преимущественно вопросы типологии музеев, их место в системе научных и культурно-просветительных учреждений, принципы построения музейной экспозиции (Ф. Шмитт, В. Дубровский, И. Грабарь и др.). Во второй половине XX столетия усилия исследователей направляются на социокультурное осмысление феномена музея и его роли в жизнедеятельности постин-

дустриального общества, подчеркивается приоритет функции хранения культурных ценностей, но игнорируется функция коммуникации (А. Хаттон, Д. Камерон, В. Прат, З. Странский). Социальные функции музея, определяющие перспективу его развития и направления деятельности, рассматриваются в работах М. Гнедовского, И. Иксановой, Н. Макаровой, Д. Равикович. Изучению вопросов организации музейной экспозиции посвятили свои труды В.Л. Глазычев, Ю.В. Зиновьева, В.В. Литвинов, М.Т. Майстровская, А.И. Михайловская, Т.П. Поляков, Е.А. Розенблюм, Т.Ю. Юренева.

На Украине сегодня недостаточно исследований в области дизайна экспозиций музеев. Данное исследование является попыткой раскрыть глубину содержания экспозиции посредством эмоциональной выразительности, подчеркнуть, как целенаправленная и научно обоснованная демонстрация композиционно организованных, обеспеченных комментарием, технически и художественно оформленных музейных экспонатов в итоге создает художественный образ экспозиции музея.

Целью статьи является исследование эффективных подходов к художественной организации музеев на примере создания экспозиции музея «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», раскрытие стратегии и основных дизайнерских приемов создания музейной экспозиции.

Сегодня очевидным является тот факт, что в музейной работе значительно возрастает роль выставок. Они объединяют людей, становятся новым способом коммуникации и завоевывают всё большую аудиторию. Следовательно, перед музеями стоят важные задачи. Одной из главных задач музейных выставок — пробуждение активности широкой публики и оказание ей помощи в осознании значения природного и культурного наследия. Выставки представляют собой уникальную возможность популяризации национального и мирового наследия. Они всегда способствуют расширению взаимопонимания между людьми.

Организуя выставку, «художники экспериментируют в области предметно-пространственной среды, создавая новое направление, объединяющее архитектуру, живопись, скульптуру с достижениями техники, психологии и социологии» [2, с. 7]. Кроме этого, выставка призвана дать посетителям соответствующие знания, научить их должным образом ориентироваться среди экспонатов. Следовательно, основными функциями музейных экспозиций являются хранение и передача культурного наследия, создание комфортного коммуникативного пространства, просветительная, воспитательная, компенсаторная и другие.

Что же представляет собой процесс художественного формирования современной музейной экспозиции? Теория и практика музееведения и искусствоведения сегодня признают художественную организацию экспозиции музея специфической сферой художественного творчества. Virtuозность исполнения экспозиции, где форма, которая искалась для выражения содержания, будучи найденной, сама становится содержанием, развивает и дополняет научную информацию темы, делает ее произведением экспозиционного искусства. А.И. Михайловская утверждает, что в основе экспозиций музеев лежит принцип единства содержания и формы [3]. При этом главным является содержание экспозиций, то есть система экспонатов, целенаправленно подобранных по определенному научному принципу на основе музейной методологии. Проблема единства формы и содержания становится кардинальной при проектировании новых экспозиций.

Проектирование экспозиционной среды состоит из органического синтеза средств, привлекаемых из сферы различных видов искусств — архитектуры, сценографии, драматургии, изобразительного станкового и прикладного искусства и дизайна. Современный экспозиционный дизайн музеев базируется на достижениях комплексного единства художественной выразительности, концептуальности и функциональности.

Стоит остановиться на особенностях проектирования экспозиции и дизайна интерьеров на примере музея «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» в мемориальном комплексе «Высота маршала И.С. Конева» (авторы проекта архитекторы А. Мальшинская, Д. Тарасенко, А. Ткаченко, П. Чечельницкий). Музей был создан в посёлке городского типа Солоницевка Дергачевского района к 60-летию Победы. Место сооружения музея выбрано не случайно. Именно здесь, на командном пункте на высоте 197,3 м командующим войсками Степного фронта И.С. Коневым 22-го августа 1943 года был отдан приказ об окончательном наступлении с целью освобождения Харькова. Открытие и включение музея в состав объектов мемориального комплекса «Высота маршала И.С. Конева» должно было придать мемориалу завершенность, стать достойным увековечиванием памяти харьковчан, которые воевали и отдали жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, стали жертвами фашист-

ского террора, погибли в годы гитлеровской оккупации 1941—1943 годов. Назначение музея — чтить память советских воинов, погибших в тяжелых оборонительных и наступательных операциях на территории Харьковщины, партизан и подпольщиков области. В 2008 году мемориальному комплексу «Высота маршала И.С. Конева» был присвоен статус национального.

Мемориальный комплекс «Высота маршала И.С. Конева» занимает площадь 5,85 гектаров, в его состав входит музей «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», часовня Ивана-Воина, главная лестница с четырьмя площадками, где экспонируется танк Т-34 и образцы артиллерийского вооружения, обелиск с декоративной стелой.

Здание музея площадью 1950,9 кв. м — уникальное по своей архитектуре сооружение, которое наполовину углублено в плоскость горы, имеет десять экспозиционных залов, спланированных по кругу вокруг центрального зала (атриума). Центральный зал имеет площадь 134,44 кв. м, залы вокруг него, которые имеют разный уровень, углубляясь в гору, — 65 кв. м каждый. В каждом зале слева проходит пандус, позволяющий посетителю опуститься с верхнего уровня на нижний, чтобы зайти в центральный зал.

Основу проектного решения составили принципы и подходы, заложенные в научной концепции, тематическом плане и хронологических рамках экспозиции, разработанных коллективом Харьковского исторического музея. Научная концепция экспозиции музея была составлена так, что главной идеей экспозиции стало воссоздание музейными средствами событий Великой Отечественной войны как величайшей трагедии и великого подвига во имя будущего. Создание музея опиралось на важнейшие принципы методологии — историзма и объективности.

Процесс художественного формирования экспозиции — это творчество специалистов, которые играют определенную роль на разных этапах создания музейной экспозиции. С этой целью под руководством народного архитектора Украины Ю.М. Шкодовского была сформирована творческая группа, в которую вошли: А.М. Алексеенко, В.Д. Северин, Ю.А. Титинюк. Проект экспозиции и дизайн интерьеров музея были разработаны на основе историко-тематического плана, имели особые художественно-образные черты и отвечали современным требованиям экспозиционного дизайна, где главной целью стало раскрытие с помощью новейших технологий и средств эмоционального восприятия событий времен Великой Отечественной войны. Учитывая отсутствие в базовом учреждении постоянной экспозиции по истории Харьковщины предвоенного и послевоенного периодов, экспозиция преследовала цель раскрыть основное содержание важнейших процессов и событий тех времен. Достижение цели должно было способствовать лучшему пониманию событий Великой Отечественной войны и органично связывать прошлое с современностью. Надлежащий объем экспозиционных площадей делал возможным

экспонирование значительного количества музейных предметов, которые ранее не экспонировались.

Проект состоял из 40 планшетов размером 80×80 см и был выполнен в компьютерной графике, исходя из концепции: 10 макетов залов и 40 листов конструктивных чертежей. Образно-художественное решение экспозиции музея и интерьеров залов было подчинено главному замыслу — решению всех залов как эмоционально напряженного, волнующего, документального представления. В этом спектакле музейные материалы, элементы дизайнерского оформления должны были восприниматься на фоне различных звуковых эффектов и музыки военных лет, с применением видеоряда, которые были представлены в виде статических и динамических проекций с помощью мультимедиа техники, расположенной в каждом зале. При различном тематическом решении каждого зала была определена единая композиционная структура ансамбля благодаря системе экранов. При таком решении композиционные системы воспринимаются как образ «страниц войны», «страниц истории». Характерной чертой проекта является активное применение современного осветительного оборудования. Один из главных образных элементов — пластика потолков, имеющих особую формообразующую систему в каждом зале.

Говоря о создании музейной экспозиции, стоит отметить, что это сложный исследовательский, творческий и производственно-технический процесс, требующий предварительной системной разработки научного содержания экспозиции, ее архитектурно-художественного решения и технического оснащения. Итак, проследим этот процесс. Первый этап — подготовительный, ознакомление с научно-проектной документацией будущей экспозиции. Процесс художественного проектирования экспозиции начинается со знакомства художника-экспозиционера с научно-проектной документацией будущей экспозиции, созданной историком-экспозиционером (научной концепцией, где сформулированы главная идея и тематическая структура будущей экспозиции), а также тематико-экспозиционным планом — ТЭПом экспозиции, в котором представлены все экспонаты и дополнительные музейные средства согласно тематической структуре.

Харьковский исторический музей передал творческой группе проекта научную концепцию экспозиции музея «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», тематико-экспозиционный план в полном объеме. Данная документация составляла часть проектного задания для художника-экспозиционера, которая в дальнейшем должна была еще уточняться в зависимости от необходимой широты раскрытия заявленных тем, познавательной-воспитательной актуальности, эстетических и информационных запросов посетителя, площадей, выделенных для экспозиции, степени абстрагирования от художественных средств подачи материалов. Удачная работа экспозиционеров, безусловно, могла быть достигнута только в случае взаимопонимания в

работе над проектом. При познавательном процессе художник обязан ознакомиться со всеми предложенными в экспозиции материалами: обратить внимание на их масштаб, объем, габариты, фактуру, цвет, состояние сохранности, количественное разнообразие для того, чтобы учитывать эти свойства и характеристики в дальнейшей работе по созданию экспозиции. Процесс «вхождения в роль» предполагает изучение литературных источников, аналогов решения экспозиций по данной тематике в других музеях, знакомство с технологией изготовления и использования экспонатов, возможностями проведения реставрационных работ и т. д.

Существует мнение, что выполнение экспозиции лишь на основе первоначального тематико-экспозиционного плана приводит к стандартным вариантам выкладки экспонатов. Сегодня же необходимо подходить к созданию музейной экспозиции как к разновидности художественной деятельности, наравне с театром, кино, телевидением. Синтез предметно-пространственных искусств в экспозиции должен проходить те же творческие процессы (сценарий, режиссура, постановка) с достижением определенных запрограммированных целей и образов [4]. Поэтому на подготовленный историком-экспозиционером ТЭП художник смотрит как на программное задание для дальнейшего художественного проектирования экспозиции.

На этом этапе было утверждено наименование разделов:

- зал № 1 — «Харьковщина предвоенного периода»;
- зал № 2 — «Начало Великой Отечественной войны»;
- зал № 3 — «Оккупация Харьковщины»;
- зал № 4 — «Боевые действия на Харьковщине 1942 — начала 1943 годов»;
- зал № 5 — «Освобождение города Харькова»;
- зал № 6 — «Харьковчане в Великой Отечественной войне»;

залы № 7 и 8 — выставки творческих работ художников Харьковщины, посвященных Великой Отечественной войне.

Финальный зал музея — Торжественный зал Победы.

Создание экспозиции было осуществлено в девять этапов: подготовительный этап; формирование функциональных ограничений; разработка сценария; режиссура экспозиции; разработка художественного проекта; дизайнерское оборудование; монтажные листы; изготовление и монтаж оборудования; выкладка экспонатов.

Экспозиция всех залов музея была спроектирована следующим образом.

Зал № 1 — «Харьковщина предвоенного периода» — предполагалось решить как ряд трагических и героических событий, сменяющих друг друга, которые представлены как ряд темных и светлых полос истории.

В зале № 2, посвященном началу Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и боевым действиям на Харьковщине в 1941 году, предполагалось воссоздать обстановку всеобщей тревоги, эвакуации предприятий

и учреждений, организации обороны города и области грозной осенью 1941-го. Для этого планировалось использовать прямоугольные радиорепродукторы на фонарных столбах, которые передают сведения Информбюро, лучи прожекторов и трассирующие пули в ночном небе, плакаты, призывающие советских людей к сопротивлению врагу, и т. п.

В зале № 3, посвященном периоду оккупации Харьковщины и движению сопротивления, планировалось создать обстановку оккупированного города, лишённого света и воды, с голодающими жителями, в условиях постоянного террора, геноцида, отправки молодежи на работы в Германию. Поэтому весь зал находится под черной тенью свастики. Для внешней характеристики оккупированной Харьковщины использованы таблички-указатели с названиями городов Украины на немецком языке, прибитые на столбах, приказы немецкой комендатуры и др.

В зале № 4, посвященном боевым действиям 1942 — начала 1943 годов на Харьковщине, было решено воссоздать атмосферу тяжелых боев, которые проходили на землях области. Задача решалась путем использования характерных признаков этих событий, в частности разрушенных зданий, мостов, сожженных домов, от которых остались одни печи с дымоходами, поваленных деревьев, телеграфных столбов, остатков разбитой военной техники и т. д.

В зале № 5, посвященном окончательному освобождению Харькова и области от немецко-фашистских захватчиков в августе — сентябре 1943 года, предусматривалось создание атмосферы радости освобождения, конца страданий простых людей. Создание такой атмосферы осуществлено за счет имитации яркого солнечного освещения, чистого голубого неба, плакатов, посвященных воинам-освободителям, праздничных флагов и лозунгов на фоне руин и пожарищ.

В зале № 6, посвященном харьковчанам, которые принимали участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны, планировалось с помощью увеличенных военных карт и схем известных операций, а также документальных фотографий раскрыть участие харьковчан в битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и при форсировании Днепра, в освобождении Киева, Минска, Прибалтики, в штурме Кенигсберга, Будапешта, Берлина, в боях с японцами в Манчжурии.

В залах № 7 и 8 предполагалось разместить выставки творческих работ художников Харьковщины, посвященных Великой Отечественной войне (в зале № 7 — произведения участников войны, а в зале № 8 — произведения молодых художников и любителей). Также было запланировано расположить объемную композицию с именами художников Харьковщины — участников войны.

Финальный зал музея — Торжественный зал Победы, который отличается от всех залов по размерам и форме и имеет многоцелевое назначение, — планировался, прежде всего, как зал проведения тематических торжеств.

Этому соответствовало торжественное цветовое решение зала, выполненное в красной и белой гамме.

В центре круглого зала в луче прожектора были размещены Книга Памяти и Книга Скорби Украины. По окружности зала — боевые знамена десяти Харьковских дивизий, наиболее отличившихся в боях за освобождение Харьковщины от фашистских захватчиков в августе 1943 года. Центральная композиция зала была решена как экран для динамических проекций соответствующих сюжетов войны и Победы.

Для более полного представления экспозиции музея были выполнены макеты всех экспозиционных залов с макетными решениями потолка.

Разработка художественного проекта велась также на основе сопроводительной записки по залам музея. Для примера приведем фрагмент записки по одному из залов музея: «Едва слышно звучит музыкальная хроника (подборка песен с 1914 по 1941 годы). Общее освещение проходит по периметру выставочного зала и находится в нижней части интерьера. С помощью диммера (устройства, регулирующего насыщенность освещения) идет постепенное нарастание освещения. Выявление светом надписи (над витринами с выставочными экспонатами) “Вся власть Советам”. На смену общей освещенности включается освещение витрин. На системе натяжных экранов появляется изображение в виде видео-коллажа (демонстрируются слайды и документальная видеохроника). Все это сопровождается спокойной подборкой звукового ряда».

Таким образом, художественно-образное решение экспозиции музея и интерьеров залов подчинялось главному замыслу — решению дизайнера всех залов как эмоционально-напряженного документального представления, дающего достоверную информацию об исторических событиях тех лет.

В экспозиции музея передача информации осуществлялась с помощью различных средств, знаковых систем, кода, языка (сообщений, символов, звукового сопровождения, цветового и светового решения и т. д.). Отметим те, которые были использованы в решении экспозиции музея «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и способствовали созданию коммуникативной среды и ее эмоционально-чувственных характеристик. По мнению исследователей, «эмоциональный мир среды возникает не самопроизвольно, а как следствие ее процессуального содержания, то есть с самого начала подчиняется первооснове проектного замысла — дизайнерской идее» [5, с. 233]. Так, в экспозиции музея в соответствии с тематико-экспозиционным планом нами была выполнена концепция художественно-экспозиционного проекта, в котором были представлены:

- тематическое зонирование по всем 10 залам музея (тематические композиции, информационная хроника, информационно-экскурсионные акценты «Парад Победы», «Освобождение стран Европы» и др.);

- оборудование (витрины, подиумы, объемные композиции, тематические композиции, мультимедийные установки, экраны и т. д.);
- экскурсионный маршрут движения посетителей;
- звуковое сопровождение (воинский марш «Прощание славянки», песни «Синий платочек», «Три танкиста», «Темная ночь» и др.; звуки выстрелов, скрип колес, ржание коней, вой самолетов и др. — в каждом из 10 залов музея свое звуковое сопровождение);
- видеоряд и размещение мультимедийного оборудования (например, короткометражный документальный фильм о войне, видеохроника «Танковое сражение на Курской дуге», «Белгородско-Харьковская операция. М. Ватутин, Р. Малиновский, И. Конев»);
- светодизайн (различные световые эффекты в каждом зале, движущиеся тени, подсветка экспонатов, подсветка салюта Победы и др.);
- цветодизайн (каждый зал имеет свое цветовое решение, усиливающееся теплым красным цветом в сторону последних залов к залу Славы);
- символика (письма, фотографии, документы, вещи, предметы, одежда, орудия и оружие времен войны) [6].

Совокупность всех вышеперечисленных дизайнерских предложений способствовала раскрытию концепции экспозиционного решения музея, направленной на создание эффективного информационно-коммуникативного пространства.

Представляется, что включение произведений искусства в экспозицию музея позволяет значительно усилить эмоциональное состояние посетителей музея, глубже раскрыть тематическое развитие выставки. С этой целью сюжетно-тематические картины, представленные в экспозиции, стали эмоциональными центрами залов, произведениями искусства, которые вошли в наследие украинского народа.

Данный подход к художественному формированию музейной экспозиции позволяет избавиться от любительских приемов в создании экспозиций и привести профессиональный творческий процесс к ожидаемо-

му, оригинальному, высокохудожественному, эстетическому и эмоционально запланированному результату. Использование методики предложенного поэтапного выполнения работ составляет научно-творческий подход формирования экспозиции. Осуществление этого процесса дает возможность рассматривать его как отдельный вид пространственного искусства — искусства музейной экспозиции.

Экспозиция музея «Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» была ориентирована на то, чтобы вызывать и воспитывать чувства патриотизма, информировать об исторических событиях периода Великой Отечественной войны, увековечивать память о защитниках родной земли. Главной ее целью стало раскрытие при помощи новейших технологий и новых средств эмоционального воздействия событий периода Великой Отечественной. Актуальность создания мемориального комплекса «Высота маршала И.С. Конева» усиливается и сегодня благодаря тому, что он воплощает идею единения славянских народов в борьбе за свободу и независимость своей родины. Интерес к мемориальному комплексу не ослабевает, так как память о Победе, которая досталась дорогой ценой, никогда не угаснет в сердцах людей.

Список литературы

1. *Северин В.Д.* Музей в образовательно-воспитательной стратегии культурных институций // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи. Зб. матер. III Міжнар. наук. конф. — Харків: Міськдрук, 2011.
2. *Михайловская А.И.* Музейная экспозиция. — М.: Советская Россия, 1994.
3. *Михайловская А.И.* Художественное оформление музеев: сб. ст. / отв. ред.-сост. А.И. Михайловская. — М., 1985.
4. *Майстровская М.Т.* Музейная экспозиция (теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и концепции). — М.: Астрель, 1997.
5. *Юренева Т.Ю.* Музееведение. — М.: Академпроект, 2004.
6. *Титинюк Ю.Е.* Методика художественного формирования современной музейной экспозиции // Сумцовские чтения: Коммуникационный подход в музейном деле как ответ на потребности социума. — Харьков, 2011.