

Особенности оформления ЭКСПОЗИЦИИ

Установка. Определение. Методы. Технологии. Требования

Экспозиционно-выставочная деятельность как стратегия культурной политики

«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»

- ▶ Сохранение и актуализация духовно-нравственных ценностей российской цивилизации
- ▶ Повышение успешности и эффективности работы учреждений культуры (в том числе музеев).
- ▶ Обеспечение доступа к знаниям, информации и культурным ценностям

Основные проблемы экспозиционной деятельности

- Духовно-нравственного и гражданско-патриотическое воспитание (содержательный характер)
- Идейними приоритеты и принципы, методы и технологии экспозиционно-выставочной работы (формальный характер)

Экспозиционно-выставочная деятельность: истоки

- ▶ Экспозиционная деятельность музеев — физическое и духовное хранение предметов культурного и природного наследия
- ▶ Термин «экспозиция» - универсален (используется в фотоделе, кинематографии, телевидении; в литературоведении, музыке, картографии и др.) Многозначное употребление иноязычного термина объясняется множественностью перевода:
  - expositio (лат.) «выкладывать, выставлять»
  - однокоренные слова (exponer, exposita, expozitor, expositus): «обнародовать», «излагать», «объяснять», «внешний вид», «общие места», «истолкователь», «комментатор», «открытый», «доступный», «ясный» и др.
  - в музейный обиход понятие «экспозиция» вошло не более ста лет назад: на Первом Всероссийском музейном съезде (1919) этот термин был употреблен для обозначения «демонстрационных коллекций», то есть части музейного собрания, представленной для обозрения публики.

Экспозиция: действующее определение

- Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной научной концепцией и современным принципам архитектурно-художественных решений
- Экспозиция – чувственно (прежде всего, зрением) воспринимаемая предметно-пространственная среда, с достаточно универсальной системой подачи
- Экспозиция это – целостная предметно-пространственная система, в которой музейные предметы и другие экспозиционные материалы объединены концептуальным (научным и художественным) замыслом (акцент на предметной характеристике музейной коммуникации):

Экспозиция - коммуникативная составляющая

Коммуникативная составляющая музейной экспозиции определяет определенной темой

- Экспозиция – это канал передачи информации, «разговор вещами» (с помощью вещей), где предметы демонстрируются в определенной системе, визуальных и логичных связях, через которые ведется разговор.
- Экспозиция – это не только демонстрация. Экспозиция включает в себя презентацию (открытие, информация), путеводители, экскурсии, лекции, поисково-познавательные и игровые мероприятия, мастер-классы, исторические реконструкции и др.
- Экспозиция – это композиционно-организованное, скомментированное (технически и художественно) пространство, заполненное информационно-предметным содержанием (экспонатами).

Выставка: действующее определение

Музейная выставка - это временная экспозиция, посвященная актуальной теме, созданная посредством музейных предметов, научно-вспомогательных материалов, элементов архитектурно-художественного оформления.

От постоянной экспозиций выставку отличают:

- наличие временных рамок работы
- актуальность и оперативность в содержании
- меньший тематический (проблемный) охват в замысле
- экспериментальность в подаче материала (не обязательное требование)
- введение как можно большего количества, в том числе и не экспонировавшихся ранее музейных предметов
- абсолютный приоритет подлинных музейных предметов (кроме передвижных планшетных выставок).

Выставка как временная экспозиция (ТИПЫ ВЫСТАВОК)

По тематике

- ▶ выставки новых поступлений
- ▶ выставки из фондовых коллекций
- ▶ из частных собраний
- ▶ Мемориальные
- ▶ Событийные (в том числе юбилейные)
- ▶ Монографические выставки и т.д.

По содержанию

- ▶ Научно-просветительного характера
- ▶ Рекреационные (развлекательные)

По экспозиционным материалам

- ▶ художественные
- ▶ естественнонаучные,
- ▶ литературные, фотовыставки и т.д.;

По месту размещения

- ▶ Внемузейные
- ▶ Передвижные
- ▶ Выездные

По продолжительности работы

постоянные и временные выставки.

Экспозиционно-выставочное проектирование

- ▶ Проектирование музейных экспозиций и выставок - одновременно творческий и технологический процесс, требует включения фантазии, изобретательности, не поддающихся формализации. Но одновременно – и формализованный процесс по эстетике подачи, реализации коммуникативных задач, выполнения хранительских функций.
- ▶ Экспозиционно-выставочным проектом, называют весь комплекс мероприятий, который создает музей. В современной музейной практике развитие идет именно по пути создания все более сложных и многосоставных проектов с включением разнообразных мультимедийных и интерактивных технологий. Это разделяет экспозиционно-выставочные комплексы на типы экспозиций: традиционные, инсталляционные, депозитарные (открытые фонды).
- ▶ Традиционный принцип: индивидуальное размещение экспонатов в витринах, на подиумах или на стенах так, чтобы каждый из предметов был защищен стеклом, хорошо освещен и оснащен этикеткой. Это позволяет зрителю рассмотреть любой из экспонатов, но при этом ограничивается контакт посетителя с музейным артефактом.
- ▶ Инсталляционный принцип, когда предметы собирают в комплексы, отражающие историческую реконструкцию (например, жилище древнего человека) или художественный образ (например, интерьер эпохи классицизма).
- ▶ Депозитарный принцип, размещение однотипных экспонатов (прием имитации фондохранилищ) на стеллажах, шкафах, раскрывая типологию предмета.

Принципы построения экспозиции

Принципы построения экспозиций определены требованием интерпретации событийного ряда, т.е. создание новой реальности с использованием музейного предмета, т.к. создать полную реконструкцию событий (актуальность, отсутствие полных данных, в том числе и предметности)

- Принцип историзма
- Принцип актуальности
- Принцип предметности
- Принцип доходчивости и универсальности (с учетом адресности аудитории)

Методы построения экспозиции: систематический или коллекционный

- ▶ Коллекционный метод (первый и базовый) - демонстрация музейной коллекции, систематизированной на основе профильной научной дисциплины или собранной по тематическим признакам. Его используют естественно-научные, археологические, художественные (доминирующий) исторические и музеи и др. Основа метода - типологический ряд предметов.

Коллекционный метод

Методы построения экспозиции: натюрморт (вариативность типологического/системного)

- ▶ Музейный натюрморт — это экспозиционный комплекс, включающий неоднородные музейные предметы, в первую очередь вещи. В отличие от предметного типологического комплекса музейный натюрморт выражает экспозиционный (художественный) образ и направлен прежде всего на эмоциональное воздействие, а не только на передачу информации.

Методы построения экспозиции: ансамблевый

- ▶ Ансамблевый метод - интерьерные экспозиции историко-бытового, мемориального или этно-бытового характера. Основная задача - воссоздать на основе музейной коллекции бытовую среду, связанную с историко-культурным процессом, явлением или событием (максимально вернуть музейный предмет в привычную или аутентичную среду, ограниченную чисто бытовым контекстом). Начало положили бытовые экспозиционные комплексы (домашняя обстановка, трудовой процесс, ритуалы и др.)

Методы построения экспозиции: ансамблевый

- ▶ Ансамблевый метод применяется прежде всего в мемориальных объектах (музеях-библиотеках, музеях-квартирах, мемориальных комплексах) создаваемых в аутентичном архитектурном пространстве и / или на основе соответствующих бытовых предметов. Применяется и термин - историко-бытовые экспозиции.

Методы построения экспозиции: ансамблевый (реконструкции)

- ▶ Метод реконструкции направлен на воссоздание цельного образа старинного интерьера (первоначально, 1900-1910, 1917-1920, 1926-1930 - историко-бытовые экспозиции), отдельных предметов и их взаимосвязей (искусственное дополнение в современном контексте), в том числе и создание макетов.

Методы построения экспозиции: ансамблевый

- ▶ Ансамблевый метод применяется в естественно-научных музеях - ландшафтные экспозиции, но применяется и для создания культурного ландшафта (музеи под открытым небом)

Методы построения экспозиции: тематико-хронологический / иллюстративно-тематический

Комплексно-тематический метод: рассказ в пространстве экспозиции о глобальных или местных историко-культурных и природных процессах, явлениях, событиях и героях. Основной структурной единицей этого экспозиционного «текста» является тематико-экспозиционный комплекс (определенное количество разнородных экспонатов, иллюстрирующих некую мысль и текст-комментарии).

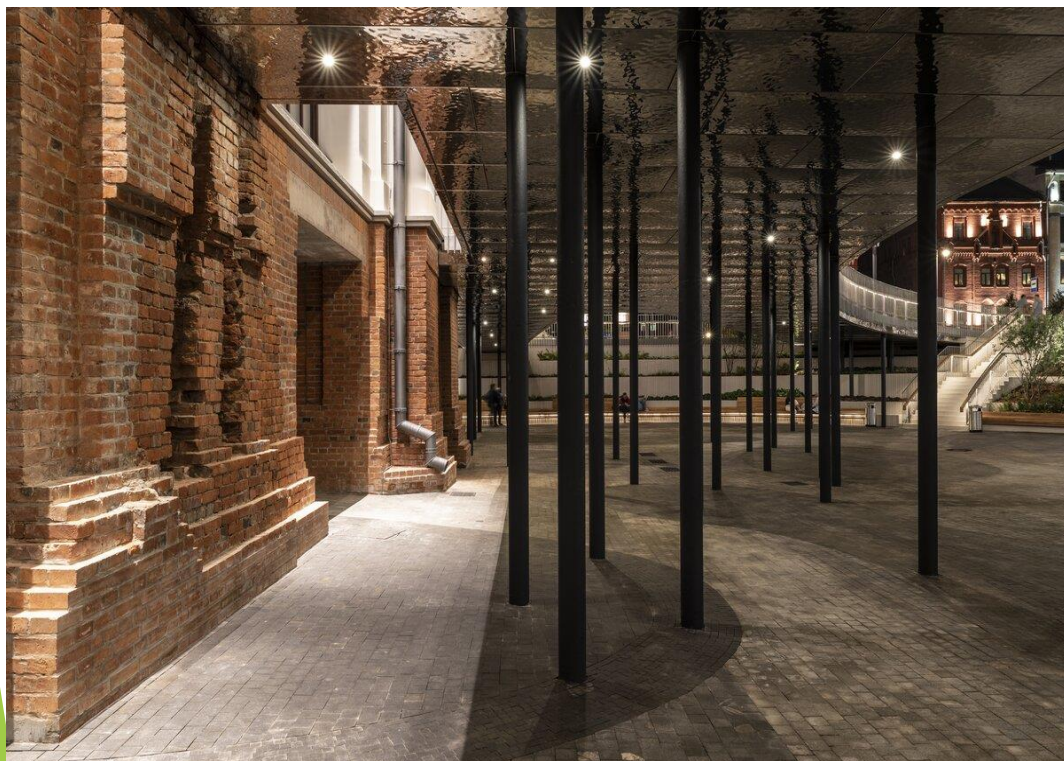
Методы построения экспозиции: художественные

- ▶ Музейно-образный метод - создание полноценного экспозиционно-художественного образа, трансформация предметных результатов человеческой деятельности в духовные ценности и идеалы. Метод рождался и процветал в литературных музеях. Сегодня активно используемый метод создания художественные очерка о событии, личности, эпохе (выставка «Часы и время», Л. В. Озерников, 1983).
- ▶ Театрально-драматический (театр вещей) на основе драматического сюжета (музей В. Маяковского, Т. П. Поляков, 1980-е), развертывание отдельных сцен в связке (пролог, завязка, развитие действия, кульминация, эпилог).

Методы построения экспозиции: иммерсивные

- ▶ Основной принцип - сцена и зрительный зал - единое пространство (британской театральной компании Punchdrunk, 2000-е. Инициатором иммерсивного музейного пространства в России стал Московский дом фотографии (2003, Мультимедиа Арт Музей). , Технология: выбирается символическая «вещь» (рукопись, картина, скульптура и т.п.) и информация размещается в них (форма предмета становится своеобразной витриной)

Работа над экспозицией / выставкой

Первый этап:

- ▶ *Проектирование и разработка научного содержания экспозиции: определение темы, замысла / основной идеи, формулировка цели и задач, ключевых идей (экспозиционных комплексов), аудиторию, методы. На первом этапе важно обозначить границы проблемы, не стараться «рассказать» обо всем.*
- ▶ *Формирование состава экспонатов (может быть и составление плана комплектования) параллельно с изучением литературы, источников, информационного потенциала будущих экспонатов (информативность, аттрактивность, экспрессивность, подлинность и т.п.).*
- ▶ *Изучение экспозиционного пространства. Зонирование тем, исходя из архитектурного пространства, наличия окон, эркеров, входных зон, экспозиционного оборудования и т.п.*
- ▶ **Выработка экспозиционного образа**, который служит основой художественного решения экспозиции и ее отдельных частей, выражением темы экспозиции художественными средствами.

Работа над экспозицией/выставкой

Второй этап (составление необходимой документации): Научная концепция / в том числе и художественное решение экспозиции

- *Введение (разработка первого этапа):* обзор литературы и источников; обзор и анализ состава экспонатов (атрибуция, установление музейных предметов), программа комплектования и реставрации (при необходимости); указание источников финансирования; предполагаемые сроки работы; указание предполагаемой аудитории (посетителей), методы построения экспозиции
- ▶ *Основная часть (сценарий экспозиции, структура экспозиции, расширенная структура);*
- ▶ *Справочный аппарат*
- ▶ **Сценарий экспозиции** (сценарная концепция) - возможная форма изложения экспозиционного замысла: «сюжет», определяемый процессом восприятия экспозиции ее будущими посетителями. Задачи сценария: обозначить ведущих понятия, выделить темы, проблемные зоны.
- ▶ Сценарий дополняется документом под названием «Структура экспозиции» (предложения для художественного оформления): основной предметный ряд, оборудование, логика соединения зон.
- ▶ Расширенная тематическая структура: перечень разделов, тем, подтем, тематических комплексов, отдельных экспонатов, указание их местоположения в создаваемой выставке и способ получения для выставки (фонды музея, взятие на временное хранение из другого учреждения и т.д.).

№ №	Содержан ие: разделы, темы, подтемы	Экспозиционные материалы	Характери стика экспоната	Размер	Учетные данные	Место размещен ия в экспозици и
1	2	3	4	5	6	7
Раздел, подраздел						
1		Название предмета и его атрибутивные характеристики	Подлинник /копия/ материал	В единицах измерения	НМРТ КП- 11/49;161 65	Витрина /подиум /комплекс

Работа над экспозицией: третий этап

Раскладка экспозиционных комплексов

- ▶ Предварительная во время проектирования экспозиционных комплексов
- ▶ Монтажные листы (совместно с художником) по экспозиционным зонам
- ▶ Размещение отдельных экспонатов и экспозиционных комплексов в пространстве выставочного помещения с учетом зрительного восприятия, элементов оформления, «зрелищности экспонатов»
- ▶ Размещение предметов в витрины и другие виды экспозиционного выстави.
- ▶ Монтаж материалов, в том числе и текстовых

Тематико-экспозиционный план

- ▶ ТЭП - творческо-исследовательский и учетно-хранительский документ. Создается или до окончательного монтажа или после его завершения

Включает разделы (примерные):

- Тематическая структура (раздел, тема, подтема)
- Ведущие тексты (раздел, тема, подтема)
- Название комплексов
- Перечень материалов
- Характеристика материалов (размер, материал, совместимость с другими материалами, возможные особенностями крепления)
- Учетные характеристики
- Место размещения (витрина, подиум, стенд, турникет)

Тексты в экспозиции

Информационные материалы могут быть представлены в традиционных текстах, аудиозаписях, видеоматериалах. Задача: донести до посетителя, информацию о музейных предметах, раскрыть общий замысел выставки, ее разделов, тем.

Тексты в экспозиции - это совокупность заголовков к разделам и темам, аннотаций, этикеток, литературно-художественных текстов, указателей и пр. Основные требования к текстам в экспозиции: единообразие; ясность; лаконичность; доступность (популярность изложения); эстетичность в оформлении, использование современных технологий:

- ▶ **Аннотация** (текст объяснительный) - текст в экспозиции, представляющий собой комментарий к залу, теме, комплексу или отдельному экспонату. Содержит информацию, которая не передается через восприятие экспозиционного образа или через непосредственное восприятие экспонатов. Отражает основной замысел экспозиции, раздела и т.д.

Тексты в экспозиции

- ▶ **Ведущий текст / цитата** - текст в экспозиции, аналогичный эпиграфу в литературном произведении, выражает смысловую (идейную) направленность выставки в целом, какого-то ее раздела, темы, зала или комплекса (Например: Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг).
- ▶ **Заглавный текст** - текст в экспозиции, являющийся заголовком к ее разделу, теме, подтеме или комплексу. Помогает посетителю ориентироваться в экспозиции, выявляя ее тематическую структуру. В настоящее время заглавные тексты также почти не используются.
- ▶ **Литературно-художественный текст** - текст в экспозиции, который наравне с экспонатами раскрывает идею, содержание экспозиции, раздела, темы, комплекса. Является частью сценария экспозиции. Может быть представлен как экспонат выставочной зоны

Тексты в экспозиции

Этикетка - текст, представляющий собой аннотацию к отдельному экспонату. В своей совокупности они составляют этикетаж экспозиции. Его содержание разрабатывается в ходе научного проектирования выставки. Оформление этикеток является частью художественного проекта.

- ▶ В этикетке указываются атрибутивные характеристики музейного предмета: *автор, место, материал, техника изготовления (в зависимости от типа источника)*.
- ▶ Текст в этикетках набирается обычным шрифтом, дополнительные сведения даются курсивом. В конце строк этикетки точка не ставится. Хорошо смотрятся этикетки, выполненные на цветном фоне. При большом количестве мелких материалов (предметы археологии, нумизматика, ювелирные изделия и др.) нужно их пронумеровать, а этикетку в соответствии с нумерацией дать тут же на отдельном листе. То же относится к экспонатам, расположенным в верхнем поясе. В этом случае сведения даются на помещенном внизу схематическом плане расположения экспонатов.

Тексты в экспозиции

► Этикетка с аннотацией:

Апостол. Иван Федоров. Москва, 1564 г.

Первая датированная книга московской печати

► Этикетка (простая)

Библиотека. Берн (Швейцария). 1915 г.

► Этикетка на комплекс

Фотографии Б. Проскудина-Горского, 1910-1915 годы

- Вид на Саткинский завод
- Строительство Самаро-Златоустовской железной дороги

Сохранность экспонатов в экспозиционном пространстве

- ▶ Экспозиционное оборудование формируется с учетом габаритов предметов, должно быть прочным и устойчивым
- ▶ Все малоустойчивые предметы, выставляемые в витринах, полках, шкафах и пр., должны быть закреплены
- ▶ Витрины должны быть изолированы от попадания пыли
- ▶ Оборудование располагается в залах таким образом, чтобы экспонаты не подвергались действию прямых солнечных лучей
- ▶ Категорически запрещается размещать экспонаты вблизи отопительных приборов
- ▶ Участки открытой экспозиции необходимо снабдить специальными ограждениями.
- ▶

Сохранность материалов при экспонировании

- ▶ Все документальные источники, фотоматериалы экспонируются, помещаясь на паспарту, подлинники крепятся только на «лапках»
- ▶ Произведения графики экспонируются под стеклом и в двойном паспарту из бумаги. В зависимости от условий общая продолжительность экспонирования всех видов бумажных материалов должна быть не более 6 месяцев в год
- ▶ Старые фотографии экспонируются в витринах (под стеклом, в паспарту). Допустимый срок их экспонирования - не более года.

Сохранность материалов при экспонировании

- ▶ Ткани, костюмы, головные уборы, обувь следует выставлять только в застекленных шкафах и витринах.
- ▶ При экспонировании одежды предпочтительнее использовать манекены. Если одежда выставляется на плечиках, то на них необходимо сделать мягкие подкладки.
- ▶ Срок экспонирования недублированных тканей в висячем положении не должен превышать трех лет.
- ▶ Для подвески тканей к верхней кромке с тыльной стороны пришивается карман из вспомогательной материи для продевания планки, за которую и осуществляется подвеска.
- ▶ Ковры и гобелены прикрепляются за нашитые полосы другой ткани к обтянутому холстом подрамнику соответствующего размера (категорически запрещается прибивать гвоздями или прикалывать булавками).
- ▶ Мебель: нижнюю часть устанавливаемого предмета изолируют от мебели прокладкой из байки.
- ▶ Ботанический материал без герметизации выставляется не более месяца.
- ▶ Для крепежа каких бы то ни было видов материалов нельзя использовать необратимый клей.
- ▶ Сохранность экспонатов от пожаров и их безопасность обеспечиваются согласно разработанным типовым инструкциям. В выставочном помещении должны быть приняты охранные и противопожарные меры.