

Современное музееведение

Что такое музей?

- **Музей** от греч. μουσεῖον — Дом Муз — «философская школа с книгохранилищем»
- **Музы** ([др.-греч.](#) μουσαι — «мыслящие») покровительницы искусств и наук.

Музей – это концентрированное выражение культуры прошлого и настоящего, через которое человек осуществляет свою адаптацию к изменяющимся условиям окружающей его действительности.

Музей позволяет человеку путем собственных душевных усилий, преодоления собственных и внешних стереотипов, внутренних барьеров сформировать целостное восприятие прошлого и настоящего времени.

Музеи бывают разные

Музей Марихуаны г. Амстердам

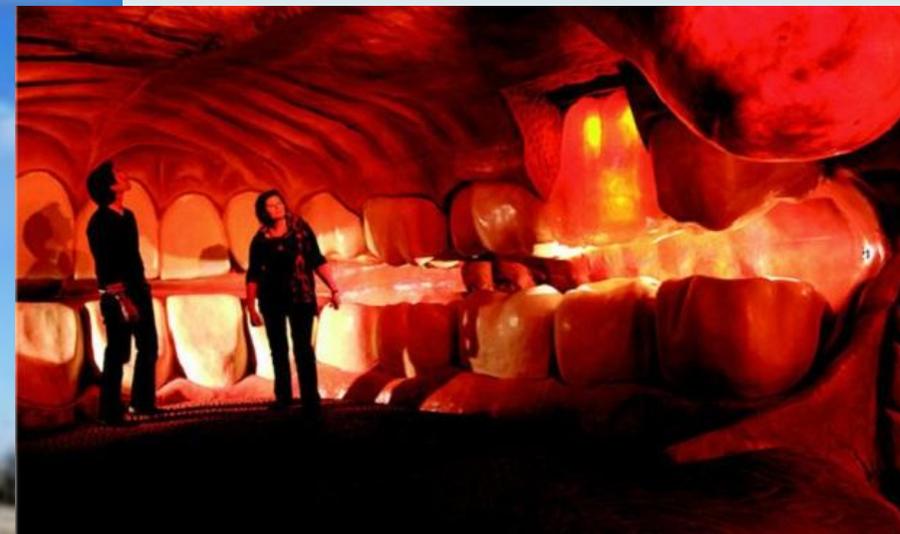
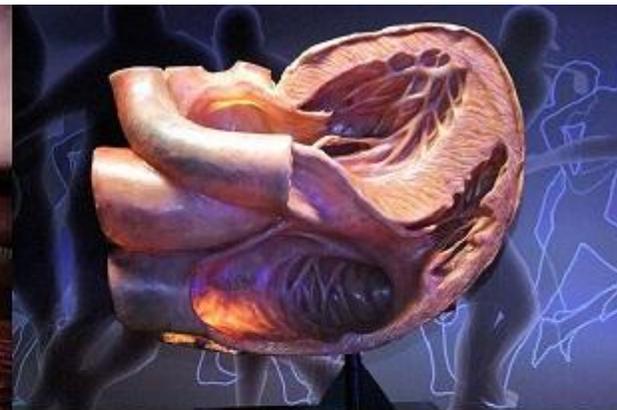
Музей Лжи г. Кюриц

Музей Русской водки г. Санкт-Петербург

Музей Тела г. Лейден

Катакомбы капуцинов г. Палермо

Шанхайский музей науки и техники г. Шанхай

A dark grey arrow points to the right from the left edge of the slide. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the left side of the page.

Согласно Федеральному закону №54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации»:

Музей — это некоммерческое
учреждение культуры, обладающее
коллекцией культурных ценностей,
входящих в состав Музейного фонда

ФУНКЦИИ МУЗЕЯ

ОСНОВНЫЕ

ФУНКЦИЯ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

ФУНКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Функция организация досуга
общества

Коммуникативная функция

Социально-культурная
функция

Общая функция сохранения
памяти

Функция профессиональной
музейной деятельности

Функция символического
воздействия

Функция взаимодействия

- социальная
- научная, научно-исследовательская
- культурно-просветительская

СОСТАВЛЯЮЩИМИ ПОНЯТИЯ МУЗЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

- Собрание предметов (идей и носителей), осмысленных в качестве ценностей собирателем, индивидуальным или коллективным.
- "Храм муз" – музей как пространство предъявления различных фрагментов реальности – место коллективного действия и собирания произведений.
- Общение по поводу представленных ценностей, коллективное действие, в котором осуществляется выход за грани обыденности, в атмосферу иной реальности, праздника, смена ролей, воссоздания "иного".

Формы работы музея

- Организованная экскурсия
- «Индивидуальный» осмотр экспозиции
- Лекция
- Консультация
- Научные чтения (конференции, сессии, заседания и т.п.); клуб (студия, кружок и т.п.)
- Конкурс (викторина, олимпиада и т.д.)
- «Вечер» встреч (работников, ветеранов и пр.)
- Концерт (театрализованное представление, литературный, литературно-музыкальный вечер и пр.)
- Киносеанс
- Музейный праздник
- Семейные абонементы выходного дня,
- Музейные игры, квесты
- Мастер-класс
- Образовательный урок
- И т.д.

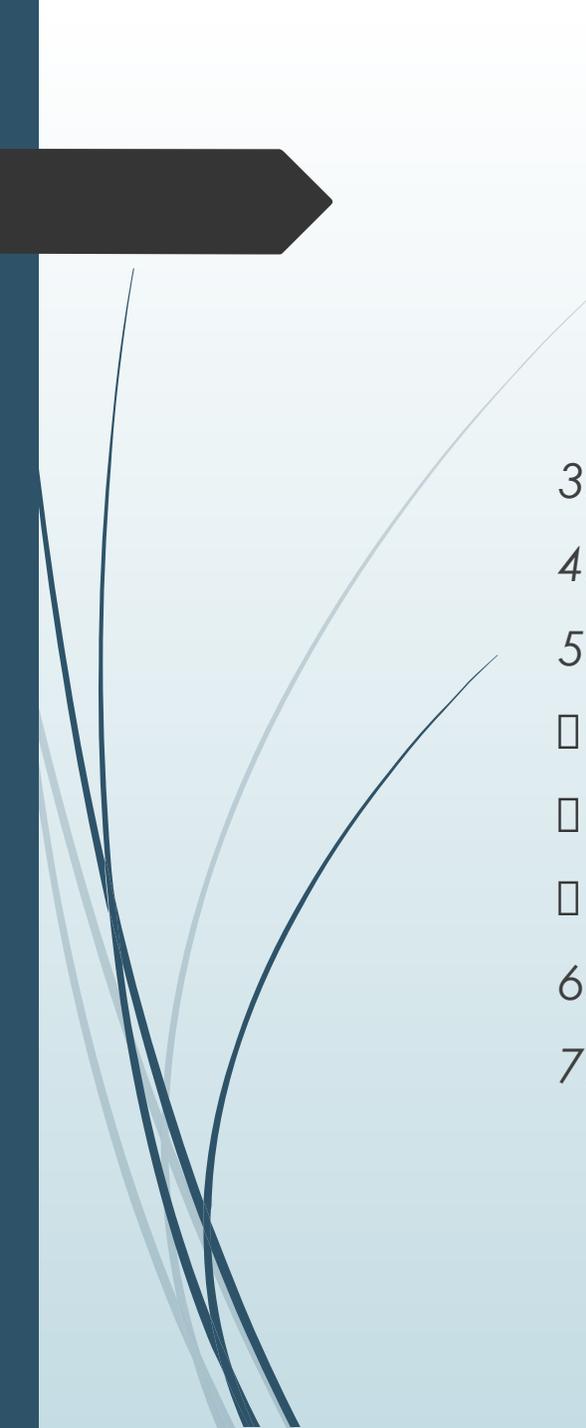
Классификация музеев

1. Исторические музеи:

- а) общеисторические (вся история человечества);
- б) национальной истории (история отдельных стран);
- в) региональной истории (история отдельных регионов);
- г) истории отдельных периодов или исторических событий, феноменов (историко-революционные, истории декабризма, истории религии или атеизма и т.п.);
- д) узкоспециализированные (археологические, этнографические, нумизматические, военно-исторические и т.д.).

2. Музеи отдельных отраслей культуры (в узком смысле слова):

- а) художественные музеи;
- б) литературные музеи;
- в) музыкальные музеи;
- г) театральные музеи;
- д) музеи физкультуры и спорта.

-
3. Педагогические музеи.
 4. Естественнонаучные музеи.
 5. Промышленные музеи:
 - а) музеи торговли, промышленности и ремесел;
 - б) музеи техники (музеи отдельных отраслей);
 - в) музеи отдельных предприятий.
 6. Сельскохозяйственные музеи.
 7. Комплексные.

Размещение

- 1) старинное, связанное с какими-то историческими событиями здание, которое само по себе является ценным объектом, подлежит охране
- здание может быть выстроено специально под музей
- здание музея может представлять собой музеефицированный объект, где главная задача – сохранить не только здание, но интерьеры, т.е. целый комплекс.
- Музейный квартал
- Территориальный комплекс
- Эко-музей
- Город музей

Экомузеи

«В музее теперь новая миссия: отражать сферу обитания человека и его деятельность как целостный творческий процесс развития»

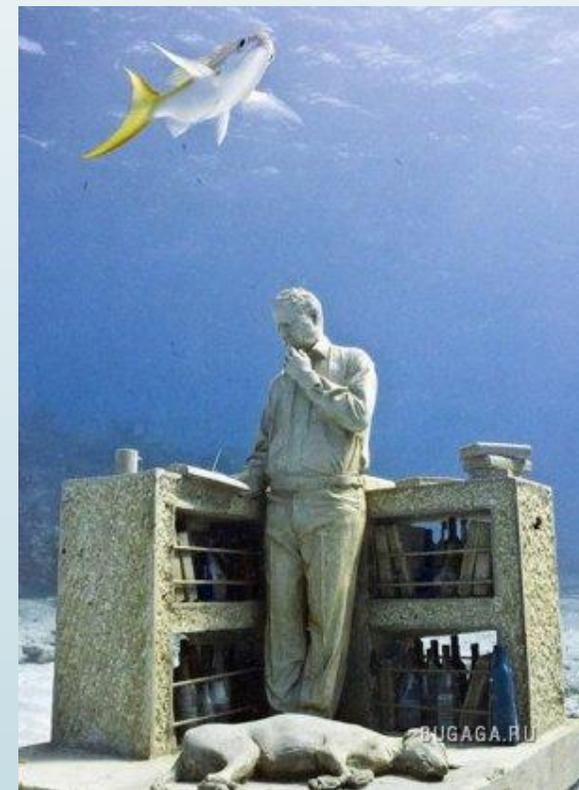
французский этнограф Жорж Анри Ривьер

Термин "экомузей" сформулировал Юг де Варин в 1971 году, когда началась работа по созданию первого музея нового типа - Музея Человека и Промышленности в Ле Крезе (Франция). Огромная территория (свыше 500 тысяч квадратных километров с населением около 150 тысяч человек) старого региона горнодобывающей промышленности послужила основой его создания.

Подводный музей скульптур

Карибское море, Мексика

Город-музей

Это исторический город (Историческое поселение), сохранивший историческую застройку и являющийся, как целостный организм, основным объектом показа. Г.-м. отличается высокой степенью музеефикации и ориентация на культурный туризм.

В Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО включено ок. 70 городов-памятников, в т.ч. один российский – исторический центр С.-Петербурга.

Крумлов

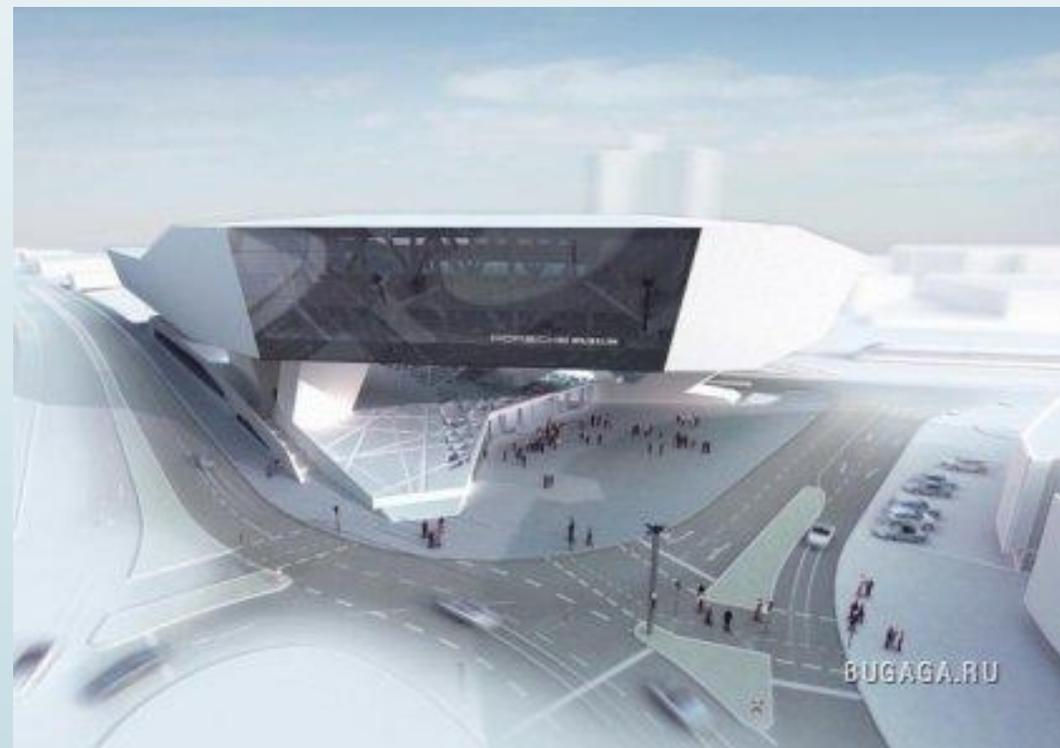
Музеи в городе-музее

Музейное здание

музей Porsche
г. Штутгарт

ЭТАПЫ проекта

- ▣ **Архитектурное проектирование**
- ▣ **Научное проектирование**
 - ▣ тематический план экспозиции
 - ▣ тематико-экспозиционный план (ТЭП)
- ▣ **Художественное проектирование**
 - ▣ генеральный проект архитектурно-художественного решения экспозиции
 - ▣ эскизный проект, детализирующий художественную концепцию
 - ▣ монтажные листы

Создание архитектурного проекта

- Усть особенности прилежащего к будущему музею участка
- Сделать предварительную разметку помещений:
 - все помещения распределяются на доступные и недоступные для публики, предназначенные для коллекций и не предназначенные для коллекций
 - определяются направление схем движения в музейном здании
 - указывается допустимый уровень освещенности и перепадов контрастности освещения помещений, рекомендации по прямому или непрямоу освещению, особенности крепления осветительных приборов, виды осветительных приборов
- Определяется материал, которым будут покрыты стены помещения: он может иметь разную степень светоотдачи.
- Вырабатываются и реализуются требования к микроклимату помещений (к влажности, температуре, уровню шума, требования к фильтрации воздуха и т.п.),
- указать и архитектурные особенности здания: наличие несущих стен, конструкций, возможности перепланировки помещений.
- Помещения также оцениваются с точки зрения безопасности и возможности соблюдения режима охраны в экстремальных ситуациях, размещения всевозможных охранных систем.

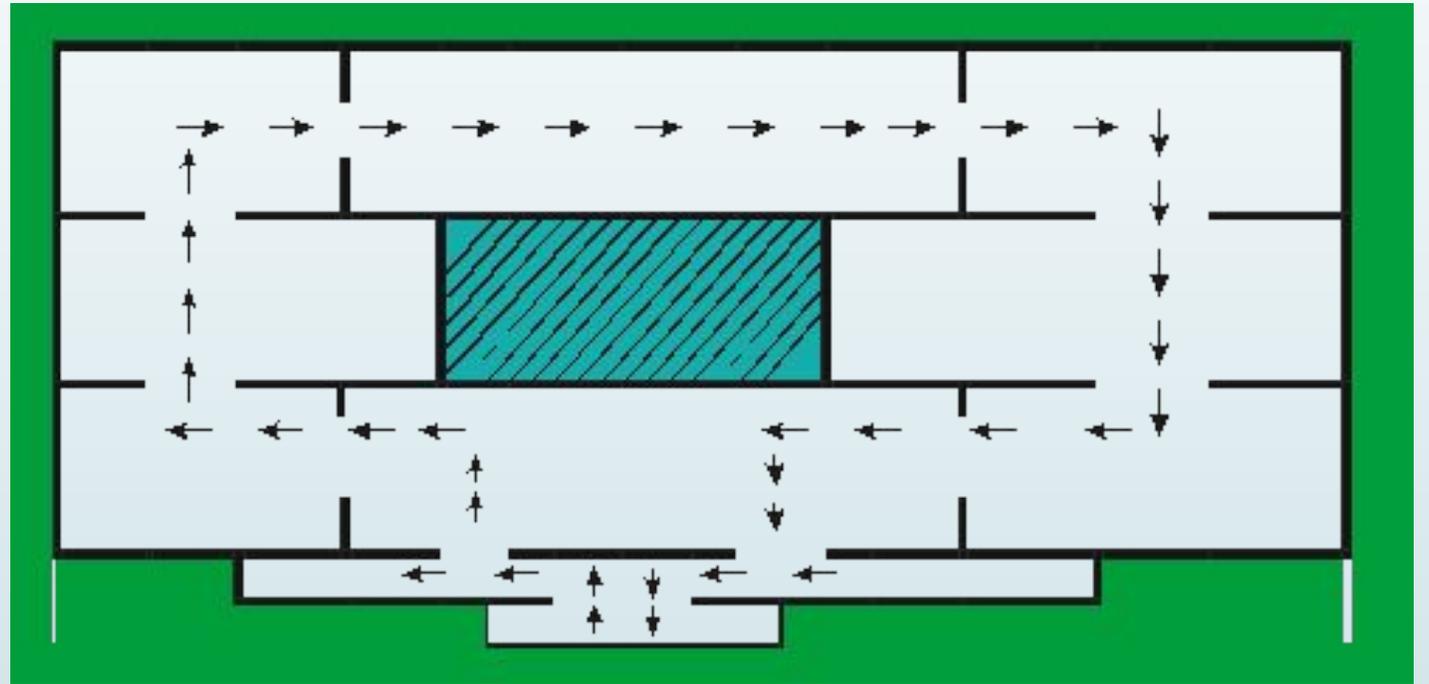

Планировка помещений

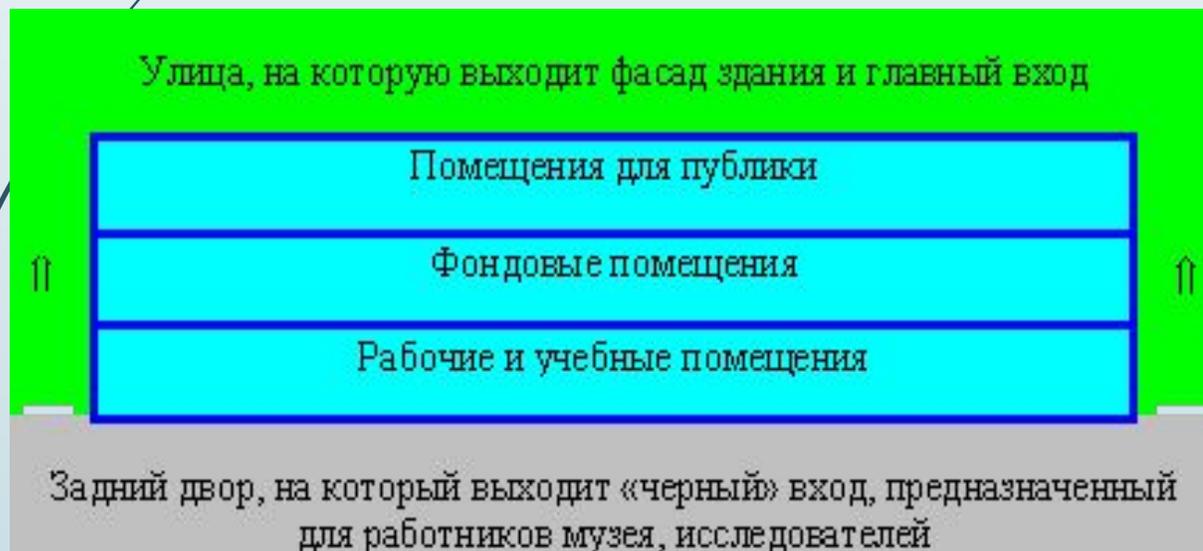

- 40% – на экспозиции и временные выставки;
- 20% на фонды, лаборатории консервации и реставрации и др. помещения, связанные с хранением экспонатов;
- 20% на вспомогательные помещения для персонала («комнаты для оборудования и офисы»);
- 20% на рекреационную зону (холлы, залы, аудитории, кафе или рестораны и т.п.)

Концентрический проект музейного здания

Линейный проект музейного здания

- Доступные публике помещения идут вдоль фасада.
- Непосредственно за ними — помещения без окон, где располагаются фондовые помещения.
- В задней, освещаемой окнами части здания располагаются рабочие и учебные помещения

Экспозиционная работа музеев

- «Экспозиция» (от лат. «expositio» – выставлять, выкладывать).
- «Совокупность музейных предметов, подобранных по определенной системе для обозрения».
- Основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений
- *Музейная экспозиция – целенаправленная, научно-обоснованная демонстрация музейных предметов, связанных единством содержания, композиционно организованных, откомментированных, технически и художественно оформленных, в совокупности создающих специфический (музейный) образ природных, общественных или культурных явлений и процессов»*

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

- Экспозиции состоят из отдельных экспозиционных комплексов – тематически связанных, пространственно и художественно организованных групп музейных предметов, научно-вспомогательного материала, текстов и экспозиционного музейного оборудования.
- Выделяют несколько типов экспозиционных комплексов:
 - тематические (есть мнение, что только тематические комплексы следует относить к экспозиционным, т.е. это понятия-синонимы);
 - жизненные (естественные) – биогруппы, панорамы и диорамы, типовые – мемориальные, коллекционные.

Иногда к экспозиционным комплексам относят весь демонстрационный зал, созданный по единому проекту и имеющий свой неповторимый стиль

Жизненный цикл экспозиции

- 1) проектирование экспозиции
 - *научное проектирование* – разработка основной идеи и конкретного содержания;
 - *художественное проектирование* – разработка архитектурно-художественных принципов и решений;
 - *техническое и рабочее проектирование*;
- 2) монтаж экспозиции;
- 3) демонтаж экспозиции;
- 4) реэкспозицию (обновление старой экспозиции без полного демонтажа).

Методы создания экспозиций

Систематический метод

- В результате его применения появляются *систематические экспозиции*, т.е. экспозиции, построенные в соответствии с классификацией, принятой в определенной профильной дисциплине, отрасли культуры или отрасли общественного производства.
- Основная структура систематической экспозиции – типологический (систематический) ряд музейных предметов, отражающий эволюцию тех или иных процессов природы, человеческого общества.

Часто такой метод экспозиции применяется в естественнонаучных музеях, например в зоологических, биологических, минералогических.

В России первым художественным собранием, использовавшим систематический метод построения экспозиции, был Эрмитаж: после проведенной в 1793 г. Мартицелли и Георги ревизии собрания развеска приобрела систематический характер – по странам и школам.

Ландшафтный метод

- в результате которого появляется *ландшафтная экспозиция*, чаще применяется в естественнонаучных музеях.
- Задача такой экспозиции воспроизвести сочетаемость, взаимосвязь и взаимозависимость каких-то компонентов явления или процесса
- Данный метод часто применяется в музеях естественнонаучного профиля. Впервые этот метод был применен при показе естественнонаучных коллекций на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 г.

Характерная черта ландшафтной экспозиции – использование **диорам** или **панорам**, содержание которых раскрывается и дополняется музейными предметами, ландшафтными картами, профилями и т.п.

Диорама

- Основой диорамы служит одноплоскостная картина-задник, как правило выхватывающая некий «характерный» участок среды, не охватывающий полный круг горизонта, зритель смотрит экспозицию как бы через окно.

Картина-задник дополняется макетом местности (трехмерными, объемными предметами, например, макетами характерных деревьев, имитацией травяного покрова и т.п. – для леса; макетами гористых склонов и каменных пляжей – для участков побережья и т.д.), и все это потом наполняется музейными предметами

Панорама

- Панорама отличается, прежде всего, организацией картины-задника, которая охватывает полный круг горизонта (т.е. зритель помещается в центр такой экспозиции). В остальном панорама организуется как диорама: картина дополняется макетом местности и музейными предметами.

Ансамблевый метод

сохраняет или реконструирует на документальной основе реальную обстановку жизни конкретного человека, типичную для определенного социального слоя конкретной исторической эпохи среду.

Основная структурная единица **ансамблевой экспозиции** – «жизненный» экспозиционный комплекс: интерьер, где музейные предметы представлены в среде своего бытования благодаря воспроизведению реально существовавших между ними связей. Примером такой экспозиции может служить рабочий кабинет

Тематический метод

сформирован на основе ансамблевого метода в практике советского музееведения 2-й половины 1920-х гг. для историко-революционных музеев. Позже он получил распространение и в других профильных группах и подгруппах.

Задача метода – раскрыть посредством музейных предметов определенный сюжет, создать в сознании посетителя музейный образ отображаемых явлений или процессов.

Тематическая экспозиция строится как система взаимосвязанных разделов, тем, подтем, содержание которых связано и обосновано общей концепцией. В центре такой экспозиции должен быть предмет, обладающий наивысшей коммуникативностью, репрезентативностью, экспрессивностью и т.д.

«ЭСТЕТИЧЕСКОЙ» МЕТОД

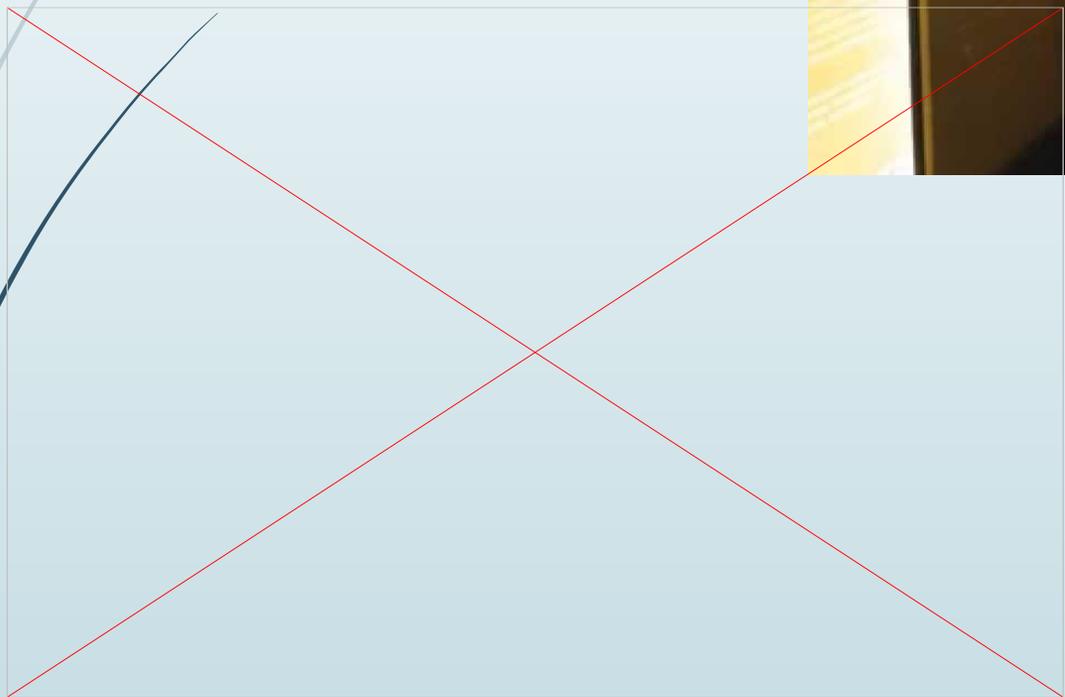
демонстрации произведений, особенно на выставках малоизвестных или молодых художников. Картины развешиваются и не систематически (по школам – их в данном случае может и не быть), и не тематически (с единством сюжетной линии), а исходя из принципа привлечения наибольшего внимания.

Это может быть цветовой контраст висящих рядом работ, контраст техники и манеры исполнения, или, наоборот, единство эстетических принципов в разных жанрах (живописи и скульптуре, графике и керамике и т.п.).

Инсталляция

- (от англ. installation – установка) – пространственная композиция, созданная художником из различных элементов: бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстов, визуальной информации. Основоположниками инсталляции были дадаист М. Дюшан и сюрреалисты.
- Эстетическое содержание инсталляции заключается в игре смысловых значений, которые изменяются в зависимости от того, где находится предмет: в привычном бытовом окружении или в выставочном зале. Инсталляция как метод оформления экспозиции широко применяется в музеях, стремящихся уйти от образа просветителя и в большей степени направленных на развлечение посетителя (говоря иначе, музеев с преобладанием в их деятельности рекреационной функции над остальными). Инсталляция не реконструирует реальные образы и объекты, а направлена на создание яркой ассоциации

Виртуальные экспозиции

Показ компьютерных изображений музейных предметов

ТЭП

- ТЭП, как правило, оформляется в виде таблиц, куда заносятся данные:
- 1) о наименовании разделов, тем, тематических комплексов;
- 2) заглавные тексты, ведущие тексты (если это цитаты, то с указанием изданий, из которых они взяты) и аннотации;
- 3) перечни экспонатов в экспозиционных комплексах с атрибутивными сведениями о каждом, в том числе с указанием мест хранения и шифров, размеров и т.д.;
- 4) данные о характере научно-вспомогательных материалов (копий и пр.) с указанием размеров (для копий в дополнение необходимо указать место хранения подлинника и его шифр по месту хранения).
- К ТЭПу прилагаются проекты этикетажа (сами тексты с указанием мест их размещения в экспозиции), документация для создания реконструкций, разработки научно-вспомогательных материалов, указания для художественного проектирования (какие экспонаты вынести на первый или второй план), предпочтительные художественные приемы оформления и т.д. ТЭП включает и сведения о необходимых мерах по обеспечению сохранности экспонатов.

Эскизный проект

Создается на основе генерального проекта, а также ТЭПа (если есть, то и сценария)

В нем окончательно распределяются экспозиционные площади для размещения разделов, тем и подтем и экспозиционных материалов, выбираются объемно-пространственное, световое и цветовое решения (освещение залов, экспозиции, выбор конструкции оборудования и объемных элементов декора), определяются места для экспозиционного оборудования и технических средств