

Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса
Новокузнецкое городское Рериховское общество
Центральная городская библиотека имени Н.В. Гоголя
города Новокузнецка
Библиотека имени Д.С. Лихачева города Новокузнецка

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

75-летию Пакта Рериха

Материалы межрегиональной
общественно-научной конференции
Новокузнецк, 11 – 12 декабря 2010 года

Новокузнецк, 2012

*Е.Д. Трухан, заместитель директора
Новокузнецкого литературно-мемориального
музея Ф.М. Достоевского по научной работе*

ОБРАЗНО-СЮЖЕТНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУЗЕЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ОПЫТ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Одной из традиционных форм сохранения культурного наследия является создание постоянных экспозиций в мемориальном пространстве музеев. Данное исследование посвящено постоянной экспозиции литературно-мемориального музея Достоевского, обобщению 15-летнего опыта работы с ней, изучению перспектив ее развития.

Постоянная музейная экспозиция «Кузнецкая путеводительница» была открыта к 175-летию юбилею Ф.М. Достоевского в мемориальном доме писателя в Новокузнецке в 1996 году. Авторами ее стали московские специалисты лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии МК РФ и РАН: сценарист, музеолог, кандидат исторических наук (ныне - доктор), ведущий научный сотрудник Т.П. Поляков и член Гильдии художественного проектирования Московского Союза художников, обладатель Золотой медали Академии художеств Л.В. Озерников. Значительный вклад в формирование общего музейного облика, в разработку отдельных экспозиционных элементов (функционально-декоративных комплексов) внесли новокузнецкие художники: Е.П. Башарина, И.Б. Бессонов, В.А. Ерофеев, Р.Ю. Кожевин, И.А. Сизова, П.Г. Тиманов.

В основу проекта были положены выработанная сотрудниками музея научная концепция и скромный фонд экспонатов, сформированный с 1991 по 1996 годы. Для решения главной познавательной музейной цели – демонстрации сущности и значимости кузнецких событий в жизни, литературном творчестве, философско-этических

и религиозных исканиях Ф.М. Достоевского – создателями экспозиции был выбран образно-сюжетный метод, представляющий художественное направление в экспозиционном проектировании. Именно такой метод применяется экспозиционерами там, «где есть проблемы с количеством и качеством музейных предметов, но нет проблем со сложностью и загадочностью обозначенной темы» [17, с. 44].

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что избранные много лет назад образно-сюжетные принципы мемориализации литературного, культурно-исторического наследия оправдывают себя. Построение экспозиционного пространства именно в таком ключе является наиболее адекватным для раскрытия литературоведческой темы «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского». Образно-сюжетный метод был и остается наиболее правдивым и экспрессивным в плане музейного показа разных по аксиологической значимости экспонатов, соответствующим глобальной познавательной музейной цели и привлекательным для посетителей, жаждущих яркого культурного действия.

Применение образно-сюжетного метода в проектировании постоянной экспозиции позволило новокузнецкому музею Ф.М. Достоевского решить целый комплекс взаимосвязанных и очень сложных задач.

Во-первых, удалось, располагая единственным экспонатом первого уровня мемориальности, подлинным домом писателя, погруженным в естественную бытовую среду, создать в России новый уникальный музей Достоевского. Был найден неповторимый облик памятника федерального значения, его оригинальное лицо. «Если бы такая экспозиция была построена вне подлинных стен – она не была бы музейной, но главный экспонат и полноценный музейный объект – подлинный дом писателя – не оставляет сомнения в том, что перед нами своеобразный, необычный, но, безусловно, музей» [2, с. 19].

Во-вторых, образно-сюжетный метод значительно оживил демонстрацию экспонатов, «заставил зазвучать умолкшие, лишенные мемориального наполнения интерьеры» [2, с. 19]. Он позволил избежать не только унылого дублирования плоскостных копий из других музеев, но и не оправданного в данном случае использования коллекционного и ансамблевого методов, которые, как известно, полноценно работают только при наличии подлинных вещей и коллек-

ций. Если бы Достоевский жил и творил в Кузнецке, если бы этот дом принадлежал ему всегда, можно было бы говорить об эмоциональной памяти предметов, о заботливо сохраненной обстановке, но история распорядилась иначе. Мемориализация этого места и произошедших здесь событий, возрождение особого духа кузнецкого провинциального дома возможны только на уровне художественного восприятия среды, воплощенного в функционально-декоративные образы и символические комплексы, в типологические, ассоциативные и воссозданные предметы.

В-третьих, экспозиционерам с помощью специальных архитектурно-художественных приемов и пластических изобразительно-выразительных средств из арсенала образно-сюжетного метода удалось значительно расширить экспозиционное время и пространство. Не просто запечатлеть достоверные события из жизни Достоевского в Кузнецке (22 дня, 3 поездки, венчание в Кузнецке, отсутствие литературного творчества), а, следуя логике писательского мышления, вести посетителя по дороге духовно-нравственных исканий художника слова. За счет этого усилилось и значение биографического факта. Таким образом, в единое экспозиционное целое слились несколько смысловых пластов: фактографический, художественно-эстетический, религиозно-философский, нравственно-этический, культурологический. Каждый из них представлен в музее Достоевского элементами литературы, драматургии, театра, аудиоспектакля, архитектуры, дизайна, живописи, скульптуры.

Итак, выбор образно-сюжетного метода для музея Достоевского в Новокузнецке был обусловлен объективными обстоятельствами: характером мемориализируемых событий, количеством и качеством представленных в экспозиции предметов, профилем музея, сложностью обозначенной литературоведческой темы, полифоничностью художественного мира Достоевского.

Экспозиция «Кузнецкая путеводительница» - это пять концептуально, сюжетно и пластически объединенных залов, складывающихся в итоге в целостную художественно-мифологическую модель мира Достоевского. Ключом к нему, как указывает автор экспозиционного сценария Т.П. Поляков, является один уникальный сюжет, который может существовать только в данном музейном пространстве - это дневнико-

вая запись, сделанная писателем у гроба первой жены М.Д. Исаевой 16 апреля 1864 года: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?...»

По мнению достоевсковедов, этот риторический вопрос - квинтэссенция постижения писателем тайны любви, семьи и брака, вершина познания женского образа в разных его ипостасях. Пронзительные строки из дневника писателя, словно эхо, отражаются во всех музейных залах. Экспозиционный сюжет в полной мере позволяет экскурсантам погрузиться в полифоничную паутину писательских раздумий, пройти извилистой дорогой через серию разных по семантике видений («Увижусь ли...?»), через множество встреч с Марией Дмитриевной Исаевой - Машей, Марией Констант, Девой Марией, Марией Магдалиной, Богородицею Одигитрией...

Переходя из зала в зал, каждый, в зависимости от уровня культуры и степени знакомства с жизнью и творчеством писателя, постигает своего Достоевского, а значит, в рамках развития экспозиционного сюжета создает свою художественно-мифологическую картину мира.

Экспозиция облечена в форму потока сознания Достоевского, монолога-размышления о будущей встрече писателя с любимой женщиной. Но происходит эта встреча «не в реальном, а в мифологическом, ритмически повторяющемся времени, отражающем и биографические реалии, и “космический ритм творения”. Место встречи – мифологическое пространство мемориального кузнецкого Дома» [12, с. 4]. Таким образом, мемориальный дом становится метафорой человеческого тела, образно-сюжетная экспозиция внутри него - метафорой внутреннего монолога писателя, а предметы, представленные в ней – частью художественного сознания. Мемориальная аура экспозиции и специфика музея при таком способе показа экспонатов сохраняются.

Особые роли в образно-сюжетном пространстве принадлежат посетителю и экскурсоводу. Находясь в любой точке образно-сюжетной экспозиции, они попадают в ситуацию партнерского исследования, бесконечного познания, со-переживания, со-творчества, со-причастности к прошлому. Разница лишь в том, что экскурсовод сознательно моделирует эту ситуацию, а экскурсант только принимает правила игры. За это посетитель получает уникальную возможность побывать в творческой лаборатории художника слова, через кузнец-

кие события приобщиться к своеобразию мира Достоевского, в котором правят причудливые созвучия между жизнью и литературой, звучат ритмические повторы событий, ассоциативно соединяются временные вехи и факты биографии, а сквозь бытовую оболочку предметов просвечивает их символическая сущность. И это закономерно, ведь экспозиционный сюжет рождается так, как вообще может создаваться и протекать процесс мышления, в особенности – художественного.

От экскурсовода образно-сюжетная экспозиция потребовала освоения нового специфического музейного языка, приобретения качественно других навыков и форм работы с посетителем. Прежде всего, это выразилось в отборе, группировке и компоновке экспонатов, участвующих в индивидуальных авторских экскурсиях. Как выяснилось, при относительной свободе выбора пути познания экспозиционного материала и аспекта исследования (событийно-биографический, литературно-художественный, философско-эстетический) существует общее правило: все должно нанизываться на экспозиционный сюжет, обогащать и поддерживать его динамику.

Развитие экскурсии в образно-сюжетной экспозиции – это движение экспозиционного сюжета, а не описание коллекций, не представление хронологически выверенных событий, и, конечно же, не перебежки от экспоната к экспонату, сопровождаемые фразой: «А теперь пройдемте в следующий зал»... Именно сюжет, растворенный в музейном пространстве, не позволяет экскурсии распасться на отдельные элементы и образы, создает законченность художественно-мифологической картины.

Образно-сюжетный метод диктует экскурсоводу и характерные формы коммуникации с музейным посетителем, и особые приемы в работе. В этом смысле интересен разработанный музеем Достоевского совместно с новокузнецким драматическим театром аудиоспектакль – альтернативный вид экскурсии, рассчитанный на единичных посетителей или малые группы, получающие музейную услугу без привлечения экскурсовода. Как правило, в эту категорию входят ценители творчества Достоевского, которые имеют возможность задержаться в музейных залах, чтобы прочувствовать «дух места».

Но основной целевой аудиторией музея все-таки были и остаются

ся школьники и студенты, которые, как правило, только начинают знакомиться с художественным миром Достоевского. Поэтому в работе с ними требуется учитывать особенности детско-юношеского восприятия, уровень культуры и познания темы. При ведении экскурсий в образно-сюжетной экспозиции для этой категории посетителей были выработаны приемы, связанные с активизацией и удержанием внимания к сюжету, сохранением его напряженности. Среди них: создание атмосферы таинственности происходящего за счет яркого, образного языка экскурсовода, его актерских способностей и представления знаковых фактов биографии Достоевского; актуализация игрового начала в содержании материала; выявление парадоксальных ситуаций и ситуаций-загадок в экспозиционном сюжете; умение создавать интригу, формулировать риторические вопросы, подвигающие к познанию.

Опыт работы сотрудников музея Достоевского показывает, что вести экскурсии в образно-сюжетной экспозиции значительно труднее, чем в экспозициях традиционных типов, потому что кроме передачи познавательной информации и положительных эмоций в обязанности экскурсовода входит продвижение экспозиционного сюжета до его логической развязки. Для этого требуются определенные навыки, но именно их выработка и приносит особое удовлетворение. Таким образом, экспозиция раскрывает глубокие возможности для профессионального роста экскурсовода, смелого эксперимента и персональных открытий.

В связи с тем, что образно-сюжетная экспозиция изначально создавалась как источник эмоционального сопереживания и напряженной индивидуальной работы, она нашла живой отклик в коллективе музея Достоевского. Сегодня экспозиция во многом воспринимается как копилка пока еще не использованных возможностей и поддерживает общий креативный настрой. Образно-сюжетный метод стимулирует сотрудников к поиску инновационного исследовательского инструментария, провоцирует выявление неожиданных талантов: оратора, писателя, методиста-экспериментатора, актера, режиссера, исследователя-новатора... Словом, работа с образно-сюжетной экспозицией оказывает положительное влияние на развитие творческого и интеллектуального потенциала сотрудников.

Благодаря изучению образно-сюжетного метода экспозиционного проектирования во всех направлениях деятельности музея Достоевского появились новые перспективы.

Так, в традиционную ткань культурно-образовательной работы, представленную экскурсиями и лекциями, сегодня органично вплетаются элементы театра. Посетителям предлагаются новые формы коммуникации: экскурсии с элементами театрализации, театральные инсценировки в мемориальном доме, интерактивные костюмированные занятия с детьми, литературно-музыкальные композиции.

В планах музея - ведение экскурсий в костюмах, стилизованных под XIX век, оригинальные авторские проекты. В русле этого направления музей хотел бы укреплять корпоративные контакты и организовывать совместные мероприятия с театральными художниками, актерами, модельерами, бутафорами, декораторами, а также с учреждениями начального профессионального образования, осуществляющими подготовку дизайнеров одежды, стилистов и др.

В научно-исследовательском направлении по достоевковедению намечились тенденции к более глубокому изучению экспозиционных подтем (семьи, дома, Рождества, венчания, погребения и др.), что, бесспорно, найдет свое отражение и в выставочной деятельности. Кроме того, сотрудников музея интересуют собственно музейные аспекты исследования образно-сюжетной экспозиции: совершенствование индивидуальных экскурсий с точки зрения улучшения образности языка; сбор и анализ разных зрительских интерпретаций по поводу экспозиции; создание банка методических приемов для экскурсоводов, работающих в экспозициях образно-сюжетного типа; а также спектр потенциальных возможностей образно-сюжетной экспозиции, направления и перспективы ее развития...

Образно-сюжетный метод подтолкнул к новым идеям и в организации экспозиционно-выставочной деятельности. С момента открытия постоянной экспозиции в музее появилось много новых экспонатов, документально-исторических и литературоведческих источников, которые могли бы по-новому осветить главную познавательную тему - «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского». К тому же, сопоставляя словесный портрет экспозиции (сценарий), ее миниатюрный пластический облик (объемный макет) и реальное

воплощение, приходится констатировать, что не все замыслы музейных экспозиционеров были воплощены, то есть существует пространство для следующего витка творческой деятельности. Поэтому одна из актуальных и перспективных задач – создать «вторую редакцию» существующего экспозиционного произведения, обогатить его, оттачивая образы, уточняя экспозиционные подтемы, выстраивая более сложные, современные инсталляции, усиливая «рифмы» между залами. Главное условие – не нарушить при этом логику сюжета, целостность экспозиционного пространства и художественную стилистику. Такое возможно только при тесном сотрудничестве с авторами проекта «Кузнецкая путеводительница».

В долгосрочных планах экспозиционно-выставочной деятельности – создание экспериментальных пространств, достаточно привлекательных для зрительского восприятия: музейных натюрмортов, тематических выставок, инсталляций.

Завершая разговор о бытовании образно-сюжетной постоянной экспозиции в музее Ф.М. Достоевского, хочется подчеркнуть, что несмотря ни на что экспериментальный метод художественного музейного проектирования прошел в Новокузнецке проверку временем. И хотя с момента открытия экспозиции минуло уже полтора десятка лет, она находится в центре внимания общественности, воспринимается как новая, во многом – непонятная и загадочная, продолжает вызывать споры между традиционалистами и новаторами.

Список литературы

1. Борисова, М. «Не-музейные» технологии в работе музеев с посетителями: плюсы и минусы / М. Борисова // Музей. 2010. № 8. С. 12-17.
2. Каулен, М.Е. Экспозиция и экспозиционер : конспект лекций / М.Е. Каулен. М., 2001. 64 с.
3. Каулен, М.Е. Музей или не-музей? / М.Е. Каулен // Музей. 2010. № 8. С. 4-11.
4. Куреньшев, А.А. К вопросу о методах построения музейных экспозиций : продолжение дискуссии / А.А. Куреньшев // Музей в современном мире: традиции и новаторство. М., 1999. С. 165-180.
5. Медведева, Е.Б. Интерактивность в пространстве музея / Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич // Музей и общество: проблемы взаимодействия. М., 2001. С. 64-76.

6. Михайловская, А.И. Музейная экспозиция / А.И. Михайловская М., 1964. 518 с.
7. Монахова, И. Долгий путь к музею Гоголя / И. Монахова // Мир музея. 2008. № 3. С. 38-41.
8. Монахова, И. «Вырасти выше духом» и создать полноценный музей Гоголя / И. Монахова // Мир музея. 2009. № 8. С. 10-14.
9. Озерников, Л.В. Макет экспозиции «Кузнецкая путеводительница» новокузнецкого мемориального дома Ф.М. Достоевского. 1996 / Л.В. Озерников // Фонд МУК «Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского». НВ-1053.
10. Озерников, Л.В. Музей бессонницы Леонтия Озерникова [Электронный ресурс] : дизайн-мистерия // Сайт Рины Светловой. 2002-2012. Режим доступа: <http://merkab.narod.ru/ozern.html>.
11. Петрова, М. Дом Гоголя. На грани мемориального и сценического / М. Петрова // Мир музея. 2009. № 4. С. 28-31.
12. Поляков, Т.П. «Кузнецкая путеводительница» («Кузнецк в жизни и творчестве Достоевского») : сценарий экспозиции литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. 1996 / Т.П. Поляков // Фонд МУК «Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского». Шкаф 8. КП-2571. ПП-1526.
13. Поляков, Т.П. История и мифология в музейной экспозиции : (на примере сценарной концепции экспозиции Калининградского областного историко-художественного музея) / Т.П. Поляков // Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция : (сборник научных трудов). М., 1996. С. 219-238.
14. Поляков, Т.П. Как делать музей? : (о методах проектирования музейной экспозиции) // Т.П. Поляков. М., 1996. 254 с.
15. Поляков, Т.П. Мифология музейного проектирования, или «Как делать музей» - 2 // Т.П. Поляков. М., 2003. 456 с.
16. Поляков, Т.П. Двадцать лет работы, или Шесть уроков музея Маяковского / Т.П. Поляков // Музей. 2009. № 12. С. 44-51.
17. Поляков, Т.П. Музейная колея, или о методах и технологиях проектирования музейных экспозиций / Т.П. Поляков // Музей. 2010. № 4. С. 66-71; № 5. С. 40-46.
18. Розенблюм, Е.А. Время и пространство в музейной экспозиции / Е.А. Розенблюм // Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция : (сборник научных трудов). М., 1996. С. 177-194.
19. Юренева, Т.Ю. Музееведение / Т.Ю. Юренева. М., 2004. 560 с.