

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Николаева Александра Николаевна

Выпускная квалификационная работа

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ДИЗАЙНА СРЕДЫ
(на примере г.Ижевска)**

Уровень образования: магистратура

Направление 54.04.01 «Дизайн среды»

Основная образовательная программа ООП «Дизайн среды»

Научный руководитель:

Старший преподаватель ООП «Дизайн среды»

СПбГУ, член Союза дизайнеров России, член

Санкт-Петербургского Союза дизайнеров,

Витковская С.В.

Рецензент:

Преподаватель кафедры Дизайна архитектурной среды

СПбГАСУ, член Санкт-Петербургского Союза художников

Яковлева К.С.

Санкт-Петербург

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. Международный и отечественный опыт формирования музея современного искусства с применением методов дизайна среды	10
1.1 Определение и основные этапы формирования музея современного искусства.	10
1.2 Анализ методов формирования музеев современного искусства	15
1.3. Применение инструментов дизайна среды в проектировании культурного пространства нового типа	21
1.4. Анализ отечественного и мирового опыта проектирования музеев современного искусства	23
Вывод по первой главе	29
Глава 2. Способы и предпосылки формирования музея современного искусства в региональном городе	31
2.1. Социальные предпосылки для формирования музея современного искусства в региональном городе	31
2.2. Культурный и исторический контекст места проектирования	35
2.3. Архитектурно-градостроительный контекст как основа пространственного решения музея современного искусства	39
2.4. Анализ опыта проектных предложений в формировании культурных центров Ижевска	43
Вывод по второй главе	47
Глава 3. Концепция музея современного искусства в г. Ижевск	48
3.1. Система методов формирования музея современного искусства	48
3.2. Концепция музея современного искусства	52
3.3. Проектное решение	56

Вывод по третьей главе	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64
БИБЛИОГРАФИЯ	66
ПРИЛОЖЕНИЕ	70

ВВЕДЕНИЕ

Магистерская диссертация посвящена исследованию методов формирования музея современного искусства с использованием инструментов дизайна среды. В XX веке появляется новый тип культурного пространства – музей современного искусства. Несмотря на предубежденность взглядов по поводу самого актуального искусства и его музеефикации, новый тип культурных пространств быстро распространяется по всему миру. Музеи современного искусства становятся важными культурными точками притяжения в крупных мировых столицах. Во многом это происходит из-за их архитектуры и внутренней организации пространства.

Музей представляет собой социокультурный институт, ориентированный на диалог между посетителем и культурным наследием человечества. Традиционно его функциями принято считать сбор, хранение и демонстрацию экспонатов, а также просветительскую деятельность. В век интернета и огромного ежедневного потока информации практически всем сферам жизнедеятельности приходится встраиваться в новую реальность. Культурным учреждениям становится недостаточно предоставлять знания, необходимо создать пространство, в котором посетитель может получить новый опыт, впечатления, эмоции, при этом необходимо сохранить статус ориентира в духовном мире.

Музеи современного искусства стали большим, чем просто художественными музеями, они стали местом для осуществления диалога между посетителем и произведением искусства, художником и другими посетителями, местом получения знаний и их осмыслением. Особенности самого современного искусства, экспонируемого в данных культурных институциях, задает иной характер архитектурного пространства и методов коммуникации с посетителем в отличии от традиционных музеев.

Особенности формирования музеев современного искусства в России, особенно в регионах, отличаются от подобных культурных пространств в других странах. Это обусловлено историческим процессом становлений институций

современного искусства. В России первая государственная институция, работающая с современным искусством, появилась в 1992 году – Государственный центр современного искусства. Из этого можно сделать вывод, что потребность посещения выставок современного искусства у широкой публики появилась не так давно. [14]

В регионах предпосылки формирования нового типа культурного пространства базируются на актуализации и сохранении культуры региона. Многие регионы России обладают уникальным культурным наследием, которое постепенно забывается, оставаясь незамеченным. Современное искусство поднимает важные проблемы жизни общества и является той областью, которая связывает отдельного человека с глобальными процессами. Эта особенность актуального искусства и является важным отличием музея современного искусства от традиционного музея. Получить знания и впечатления, пообщаться с единомышленниками и провести время посетитель может в разных культурных учреждениях, но музей современного искусства стремится вовлечь зрителя, обратив его внимание на повседневную современную жизнь со всеми проблемами.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что создание культурного пространства, которое переведет традиционное искусство в новый формат, рассказывая о нем современным языком, будет способствовать повышению интереса к изучению национальной культуры, тем самым сохраняя и актуализируя ее. Применение современных методов коммуникации, которые будут вовлекать посетителя в диалог с музеем, обогатит культурный опыт посетителей и даст возможность почувствовать причастность к своей культуре и приобщиться к ней, тем самым удовлетворяя свои потребности к самоактуализации.

Объект исследования: применение инструментов дизайна среды в формировании музея современного искусства

Предмет исследования: методы формирования музея современного искусства

Степень разработанности:

Вопросы, связанные с феноменом музея современного искусства, рассматриваются в трудах Б.Гройса, А.Д.Боровского, А.А. Ковалева, А.В.Ляшкова, В.С.Турчина.

Предпосылки возникновения музея современного искусства и анализе истории его институализации в мировой культуре были изучены в трудах Ф.И.Шмита, В.Ф.Левинсона-Лессинга, Д.В. Серебрянова.

С точки зрения культурно-исторического подхода, Карстен Шуберт в своей монографии «Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней» исследует историю и специфику развития моделей современных музеев.

Проблему музея как пространства культурного взаимодействия затрагивает М.В. Салтанова в статье «Музей как культурный центр».

Аудиторию современного искусства в крупных нестоличных городах России исследуют в монографии «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России».

На основе проанализированной литературы можно сделать вывод о том, что на данный момент существуют исследования феномена музея современного искусства с искусствоведческой, философской и культурологической точки зрения, но отсутствуют исследования формирования музея современного искусства, которые бы включали средства дизайна среды.

Целью исследования является формирование системы методов с применением инструментов дизайна среды в формировании музея современного искусства.

Для реализации цели исследования поставлены следующие **задачи**:

1. Проанализировать понятие музея современного искусства и выявить предпосылки его возникновения и основные этапы развития
2. Проанализировать методы формирования культурных институций
3. Раскрыть возможности инструментов дизайна среды в формировании музея современного искусства

4. Проанализировать особенности средового проектирования музеев современного искусства на примере отечественного и мирового опыта
5. Провести анализ деятельности существующих институций современного искусства для выявления потребностей целевой аудитории
6. Провести историко-культурный анализ места проектирования (г.Ижевск ул.К.Маркса, 188)
7. Провести натурное обследование, проанализировать местоположение объекта в городской среде, окружающую застройку с точки зрения объемно-пространственной композиции, содержательного и функционального контекста
8. Провести анализ опыта проектных предложений в формировании культурных центров Ижевска
9. Разработать систему методов формирования музея современного искусства
10. Спроектировать объемно-пространственную модель на основе разработанного алгоритма формирования музея современного искусства.

Методология исследования строится на системном подходе к объекту и предмету исследования. В качестве методов исследования взяты эмпирические и научно-теоретические методы с дальнейшей систематизацией и обобщением материала.

Натурное обследование.

- Осмотр, графическая фиксация и фотофиксация объекта;
- Подробное описание объекта, предполагаемого для апробации методики полученной в результате исследования.

Библиографическое исследование.

- Изучение научных трудов, сборников, монографий, диссертаций, статей в периодических изданиях и интернет-сайтах по теме исследования (с учетом смежных областей науки и искусства);

- Анализ изученности предмета исследования, выявление неизученных сторон проблемы;
- Формирование теоретической базы исследования и проектирования;
- Сбор, систематизация и анализ информации по объекту проектирования.

Иконографическое исследование.

- Сбор, систематизация и анализ изобразительных материалов (планов, чертежей, иллюстративных и фотоматериалов) по территории проектирования для наглядного представления об истории, этапах формирования и предпосылок для проектирования;

Графическое исследование.

- Создание наглядного представления проведенного исследования и применяемой методологии;
- Создание графической интерпретации теоретических моделей;
- Графическая переработка фотоматериалов и иконографии.

Изучение аналогов и прототипов.

- Анализ существующего опыта проектирования музеев современного искусства;
- Рассмотрение актуальных методов формирования музеев современного искусства, применяемых в аналогах;
- Построение выводов об актуальных методах и инструментах в формировании музеев современного искусства.

Теоретическое моделирование.

- Проблематизация и сценарное моделирование;
- Моделирование развития объекта в пространстве и времени;
- Объемно-пространственное моделирование;

Гипотеза: мы предполагаем, что использование инструментов дизайна среды при формировании музея современного искусства будет способствовать созданию нового типа культурного пространства.

Границы исследования:

Временные границы исследования: хронологическими границами выступает период с 1920 по настоящее время, обусловленный возникновением Удмуртской республики.

Пространственными границами выступают современные территориальные границы города Ижевска, а также рассмотрено развитие территории по адресу г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.188.

Научная новизна заключается в разработке системы методов, основанных на применение инструментов дизайна среды, как важного аспекта в формировании нового типа культурного пространства.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что проведено исследование и разработана система методов для формирования музея современного искусства. На этой основе предложен проект музея современного искусства в городе Ижевске.

ГЛАВА 1. Международный и отечественный опыт формирования музея современного искусства с применением методов дизайна среды

1.1 Определение и основные этапы формирования музея современного искусства

Экспериментальный характер искусства 20 в. послужил тому, что художественные практики вышли за рамки классических жанров, и в залах музеев появились инсталляции, работы видео-арта, цифрового и киберискусства и другие формы актуального искусства. Специфичность экспонируемых работ послужила созданию специализированных учреждений для их демонстрации – музеев современного искусства.

Сочетание понятий «музей» и «современное искусство» само по себе противоречиво. В искусствоведческой среде сформировались разные мнения относительно понятия «музей современного искусства». Борис Гройс в статье «О музее современного искусства» описывает два различных подхода к рассмотрению данного понятия: авангардистский и анти-авангардистский[5].

Оба подхода рассматривают музей современного искусства с философской точки зрения и сходятся во мнении, что его создание обуславливается лишь коммерческим фактом. Сам же Борис Гройс продолжая рассуждать на эту тему, приходит к точке зрения, где «функция, которую выполняет сегодня музей современного искусства – оставаться последним культурно защищенным местом индивидуального общения с повседневной нормальностью, скукой и посредственностью, предполагает также и то, что искусство здесь сохраняет некоторую дистанцию к художественному рынку» [5].

Из этих рассуждений важно отметить слова «последним культурно защищенном месте» и «сохраняет дистанцию к художественному рынку». Это подводит нас к важным характеристикам музеев современного искусства. Во-первых, это некоммерческая организация, поэтому дистанцирована от

арт-рынка, что является важным для развития современного искусства. Во-вторых, в отличие от других институций, где можно встретить произведения актуальных художников, музей современного искусства занимается исследованием этих художественных практик, а также берет на себя образовательные функции и благодаря этим функциям он имеет статус культурного ориентира. Это особенно важно в настоящее время, так как грань между тем, что является искусством, размыта.

Н.С.Шалина в статье «Музей современного искусства: функция форума» дает следующее определение музея современного искусства: «МСИ можно определить как некоммерческую институцию, специализирующуюся на экспонировании современного искусства и его исследовании, главной задачей которой является обеспечение доступности (как физической, так и интеллектуальной) экспозиций для широкой аудитории. МСИ может иметь постоянную коллекцию, но также может работать на базе временных выставок» [26].

В данном определении автор говорит о стремлении музеев современного искусства обеспечить доступность для широкой аудитории. Новым культурным пространствам свойственна тенденция к демократизации, поэтому это также является характерной чертой музеев современного искусства.

Определение Н.С.Шалиной наиболее полно раскрывает термин музея современного искусства, но недостаточно точно описывает аудиторию, посещающую подобные культурные пространства. В монографии «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России» авторы предлагают классификацию аудитории институций современного искусства. Для сегментации изучаемой аудитории был предложен поведенческий критерий, а именно активность в посещении площадок современного искусства. Посетителей институций современного искусства сегментируют на ядро, периферию и перспективную аудиторию [14]. (Рис.1.)

Ядро аудитории – это люди, которые регулярно посещают данные институции, часто имеют образование в области современного искусства. Они

составляют основную аудиторию музея. Периферия – это люди, которые посещают музеи современного искусства, но не регулярно, часто имеют образование в области искусств (дизайн, кино и др.). Перспектива – это люди, которые посещают институции современного искусства эпизодически или пришли впервые [14].

Изучение аудитории институций современного искусства позволяет лучше понять феномен музея современного искусства, предпосылки его возникновения и отличия от других культурных учреждений. Н.С.Шалина исследует причины посещения музеев современного искусства и выявляет основные характерные черты нового типа культурных пространств по мнению их аудитории. Посетители отмечают такие характерные черты, как особенность самого современного искусства, представленного в экспозиции, повышенный уровень использования интерактива в коммуникации с посетителем и архитектура и пространство здания, отличающаяся от традиционных музеев [26].

Тенденция демократизации свойственна культурным учреждениям в настоящее время и при рассмотрении истории развития музеев современного искусства можно отметить, как разные концепции искали ответы на то, как привлечь широкого зрителя и стать к нему ближе, при этом сохранив статус культурного ориентира.

История развития музеев современного искусства связана с разрешением противоречия между сочетанием музея, который воспринимается как «храм искусства» и произведениями, которые еще не прошли отбор временем. Для того, чтобы разрешить эту проблему было необходимо создание новой концепции музея [8].

Традиционно музей воспринимался как храм искусств, поэтому часто его архитектура уподоблялась храмовой и соответствовала определенным критериям. Современному искусству требовалось новое культурное пространство, появились новые задачи, которые требовали изменений в архитектуре музеев и в коммуникации музеев с посетителями. Для музеев современного искусства были необходимы большие трансформируемые пространства с отсутствием декора,

которые решали такие задачи, как экспонирование новых форм искусства и привлечение посетителей в данные учреждения, так как аудитория не была подготовлена к восприятию современного искусства [23].

Альфред Барр первый директор музея современного искусства в Нью-Йорке стоит у истоков концепции музея современного искусства в нынешнем понимании. Одной из его целей стала представление современного искусства во всем его многообразии, тем самым расширив сферу его влияния. В музее экспонировались разные формы искусства, изначально были запланированы следующие кураторские отделы: Живопись и скульптура, Графика, Принты и Книжная графика, Кино, Фотография, Архитектура и Дизайн. Такое отношение к разным формам искусства, провозгласило главенство смысла над техникой исполнения, а музей стал площадкой для развития современного человека, окруженного множеством информации разного рода [8].

Нью-Йоркский музей современного искусства обозначил вектор развития для многих музеев данного типа по всему миру. Одной из главных новаторских идей, впоследствии ставшей признаком музея современного искусства, заключается в том, что произведения актуальных художников стали показываться на белых стенах, на значительном расстоянии друг от друга. Белый цвет стен своей нейтральностью фокусировало внимание зрителя на самом произведении искусства [8].

В 1950-е появился музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, представляющий новый тип современного искусства, отличный от МоМа. В послевоенное время появилась необходимость в событии, сенсации. Новый тип музея привлекал посетителя, начиная с архитектуры. Для строительства привлекались известные архитекторы, благодаря чему фасад музея переставал быть безликим, становясь произведением искусства, в некоторых случаях брендом города, вызывающим гордость у местных жителей [20].

В 1990-е появилась еще одна тенденция, повлиявшая на облик и концепцию музеев современного искусства – преобразование уже имеющихся зданий под музейные пространства. Часто преобразовывались бывшие промышленные

здания. Одним из примеров является галерея Тейт Модерн в Лондоне, расположенная в здании бывшей электростанции. Помимо того, что разнообразные по величине помещения хорошо подходят для размещения в них объектов современного искусства, которые зачастую отличаются своим гигантизмом, также такой подход подчеркивает неканоничность по своей сути художественных практик общества постмодерна [20].

Таким образом, проанализировав историю развития музеев современного искусства условно можно выделить **основные этапы его формирования**. (Рис.2.)

1) 1930-е – 1960-е – появление музея МоМа, формирование концепций многообразия современного искусства, его представления не с хронологической точки зрения и «белый куб» как нейтральное пространство для размещения произведений.

2) 1960-е – 1990-е – концепция музея как событие, сенсации. Близость музея к коммерческой сфере, сфере развлечений. Архитектура музея становится произведением искусства, брендом города. При этом продолжают концепции А.Барра продолжают развиваться и сосуществовать.

3) 1990-е – сегодняшний день – концепция музея как культурного, образовательного центра. В архитектуре – тенденции приспособления бывших часто промышленных зданий для размещения в них музеев. Активное вовлечение зрителя в диалог с искусством, применение партиципаторных методов.

Можно сделать вывод о том, что музей современного искусства становится новым типом культурного пространства со сложной структурой, у которого появляются иные задачи в отличие от традиционного музея. С одной стороны необходимы новые способы экспонирования работ актуального искусства, с другой стороны необходимо искать новые методы привлечения аудитории и взаимодействия с ней. Основными чертами музея современного искусства как институции являются:

- дистанцированность от арт-рынка (некоммерческая организация)
- сохранение статуса культурного ориентира (исследовательские и образовательные функции)

- демократизация (стремлении музеев современного искусства обеспечить доступность для широкой аудитории)

На протяжении XX века появлялись разные концепции нового типа культурного пространства, которые по-разному решали задачи, меняя архитектурное пространство, формы коммуникации, подходы к экспозиционной деятельности.

1.2 Анализ методов формирования музеев современного искусства

Мы предполагаем, что изучение методов, применяемых при формировании музея современного искусства, позволит сформировать новый тип культурного пространства. В первую очередь анализируются методы, направленные на коммуникацию между посетителем и музеем.

Музейная трансформация влечет за собой изменения в коммуникации институции с обществом: современное выставочное пространство стремится общаться с широкой аудиторией на доступном ей языке. Сегодня культурные учреждения занимаются поиском и развитием новых форм коммуникации с людьми.

Особенностью современного искусства стала его сложность понимания неподготовленным зрителем, поэтому экспонируемые объекты часто сопровождаются пояснительными текстами, лекциями, конференциями и другими событиями. Это осуществляется для глубокого понимания современного искусства посетителями музеев.

Существуют традиционные методы работы музеев с посетителями. В конце XX в. была развита теория музейной коммуникации, в которой одно из важнейших мест было отведено экспонату. Основными участниками коммуникационного процесса в музейной практике являются работники музея, вещи-подлинники и посетители; главной же задачей – научить посетителя «считывать» информацию, несомую музейными предметами. К традиционным

методам работы с посетителями относятся: экскурсия, лекция, конференция, конкурс, встреча с интересным человеком, кинопоказ, музейный праздник, литературный вечер и др. Они иллюстрируют схему коммуникации «музей-человек» (рис.3.), построенную на одностороннем взаимодействии, в котором музей предоставляет информацию, а посетитель потребляет. В таком формате делается акцент на высоком качестве контента, рассчитанного на людей с разным уровнем знаний [10].

В настоящее время снижается актуальность подобных подходов в пользу взаимной коммуникации, в которой все участники вовлечены в процесс, в результате которого может возникнуть некий культурный продукт.(рис.4.) Учреждение в данном случае выступает в качестве платформы, которая объединяет разных людей и делает их сотворцами. На этой идее базируется концепция музея-соучастия или «партиципаторного музея». Понятие «Партиципаторный музей» или «музей-соучастия», в котором деятельность учреждения рассматривают с точки зрения использования новых подходов социального взаимодействия, возникло в начале XXI века. В частности данный термин получил известность благодаря появлению в 2010 г. одноименной книги Н. Саймон, в которой были рассмотрены и предложены несколько вариантов того, как музеи могут пригласить посетителей к соучастию. Нина Саймон пишет, что «партиципаторное учреждение культуры – это такое место, где посетители могут заниматься творчеством, обмениваться впечатлениями и общаться на связанные с учреждением темы». В ее определении акцентируется внимание не на получении знаний, так как предполагается, что посетитель при взаимодействии с культурой должен получить свой собственный опыт, предложить свои интерпретации. Вместо того чтобы предоставлять посетителям готовые и точные ответы, музеи могут использовать соучастие как способ побуждения и поддержки критического мышления [15].

В партиципаторном музее главным становится формирование нового социального опыта. Интерпретации посетителей, произведенные в ходе музейной коммуникации, считаются ценными и важными. Грэхэм Блэк в работе «Развитие

аудитории для музея двадцать первого века» выделяет 5 разновидностей музейного опыта [31]:(рис.5.)

- наслаждение (наблюдение, слушание, чтение)
- вовлечение (более активное участие, обсуждение опыта)
- соучастие (использование экспонатов с активным участием, принятие участия в партиципаторных программах)
- внесение собственного вклада (генерация пользователем контента на сайте в онлайн режиме)
- создание и кураторство (вовлечение сообществ и индивидов в практики создания собственного культурного контента при поддержке институции)

Опыт партиципации становится эффективнее, когда участники воспринимаются не как отдельные индивиды, а как коллективная, взаимосвязанная сущность, и учреждение способствует их взаимодействию. Музеи должны стать площадкой для построения сообщества и создания отношений между людьми. С точки зрения построения взаимоотношений институции и человека Нина Саймон рассматривает соучастие не как краткосрочное явление, а как элемент стратегии коммуникаций, который является постоянно встроенным в деятельность музея наравне с другими практиками. Также она отмечает, что у этого метода есть ограничения, связанные с тем, что к вступлению во взаимодействие готово крайне малое количество посетителей. В качестве разъяснения она приводит принцип «90 – 9 – 1», который означает, что 90% посетителей не готовы создавать что либо, 9% аудитории готовы становиться участниками партиципации крайне редко и лишь 1% является ядром практик соучастия, то есть активным создателем какого-либо контента. Такое ограничение, по мнению исследователя означает, что интерактивная выставка не может привлечь абсолютно всех посетителей музея, «всегда будут те, кто хочет смотреть, но не участвовать», поэтому Нина Саймон обозначает, что партиципаторные проекты должны существовать в взаимосвязи с классическими видами музейной коммуникации [15].

Для дальнейшего исследования необходимо рассмотреть конкретные методы, построенные по схеме взаимной коммуникации, применяемые на практике в музейной деятельности.

Метод извлечения информации направлен на самостоятельный поиск материала посетителем, то есть музей предоставляет возможность выбрать и изучить то, что интересно конкретному индивиду. Это предполагает активную вовлеченность участника в процесс. На самом деле, посещая традиционный музей, мы тоже сами решаем, какой экспонат посмотреть и с каким ознакомиться подробнее, изучив ярлык с его описанием. Но если предложить самостоятельно найти пояснительный материал, а не предоставлять готовый, возникнет эффект соучастия [15].

Один из примеров применения метода извлечения информации – аудиогиды с произвольным доступом, в которых можно прослушать информацию избирательно. Такая технология позволяет свободно прогуливаться по музею, самому выбрать о каком экспонате узнать подробнее и по какому маршруту пройти, таким образом посетитель становится соавтором экскурсии, меняя ее под свои предпочтения [15].

Медиация в «Ключевых понятиях музеологии» определяется как «действие, направленное на примирение сторон или приведение их к согласию». Отмечается, что медиация в музейном контексте происходит между публикой и экспонатами. Кроме того, даются следующие определения понятия: «посредничество», «промежуточное звено», «медиатор», «посредник» [12].

Связь между посетителем и музейной экспозицией осуществляет медиатор. Медиатор стремится не предоставить интересный материал подобно экскурсоводу, его задача – создать коммуникацию, направленную на личное осмысление выставки зрителем, в результате которой возникнут собственные интерпретации. Таким образом, он становится проводником, который помогает выстраивать диалог человека с музейными предметами, а не предоставляет экспертные знания [12].

Сотрудники молодежного центра Эрмитажа проводят медиации по временным выставкам в Главном Штабе в небольших группах, посетить которые можно предварительно записавшись. В 2021 году они попробовали расширить опыт соучастия и привлечь к проведению медиаций студентов молодежного центра. Для осуществления идеи был организован специальный курс по теории и практике арт-медиации, после которого студенты применили свои знания на практике. Результатом проекта стало вовлечение людей не только в качестве зрителей выставки, но и в роли организаторов диалога между экспонатами и другими посетителями. Таким образом в проекте было задействовано два метода соучастия: «медиация» и метод «от я к мы»

Метод «от я к мы», предложенный Ниной Саймон, подразумевает, что построение коммуникации необходимо начинать с отдельных посетителей. Для иллюстрации своей идеи она приводит модель, которая состоит из пяти уровней, где первый – это «индивидуальное потребление контента», второй – индивидуальное взаимодействие с контентом», третий – «объединение индивидуальных взаимодействий в сеть», четвертый – «объединение индивидуальных взаимодействий в социальную сеть», а пятый – «естественное социальное общение индивидов». Нина Саймон, разъясняя свою модель, пишет, что для достижения посетителями первого уровня институции должны предоставлять доступ к контенту, второго – возможность пообщаться с сотрудниками и задать вопросы, третьего – понять соотношение собственных интересов с интересами других посетителей, четвертого – провзаимодействовать с посетителями и сотрудниками, которые заинтересованы в схожем наборе контента, на пятом уровне музей для посетителя становится той самой платформой для диалога, взаимодействия и создание чего-либо. Такой подход является лестничным, то есть для достижения пятого уровня музейная институция должна обеспечить прохождение всех предыдущих четырех [15].

По такой модели построена структура молодежного центра Эрмитажа, где предусмотрено несколько видов участия – свободный слушатель лекций, постоянный посетитель мероприятий, член студенческого клуба. Также у

студентов появляется возможность стать организатором мероприятий. То есть при желании можно пройти все этапы вовлечения в процесс соучастия и в результате музей становится пространством диалога для единомышленников.

Метод провокационная выставка направлен на создание повода для диалога в музее. Провокация может заключаться в расположении объектов, их сопоставлении или даже придумывание новых смыслов. В первом варианте можно создать необычное обрамление для экспонатов, способствующее диалогу. Увидев неожиданный дизайн или экспонаты, которые вроде бы не должны находиться рядом, посетители начинают задаваться вопросами, а вслед за этим – искать ответы или возможности обсудить свои впечатления [15].

Цель такой выставки – посредством презентации объектов оказать эмоциональное воздействие на человека, тем самым побудив его к желанию обсудить увиденное. Таким образом, музей предоставляет событие и становится платформой для его обсуждения как с другими посетителями, так и сотрудниками [15].

Таким образом, можно сделать вывод, что при подборе методов для формирования музея современного искусства необходимо учитывать существование многообразия форм коммуникации посетителя с музейным предметом. Не все готовы стать активными участниками процесса, некоторые с удовольствием поставят оценку работе или выставке, однако откажутся нарисовать что-либо. Соответственно, существует разница между посетителями, что должно отражаться на деятельности нового типа культурного пространства. Если при формировании музея современного искусства совмещать традиционные методы работы музеев и методы по схеме взаимной коммуникации, это позволит создать такой сценарий посещения музея посетителем, где будут учтены потребности разной целевой аудитории.

1.3. Применение инструментов дизайна среды в проектировании культурного пространства нового типа

Проектирование новых типов культурных пространств является актуальной проблемой. При проектировании музеев современного искусства необходимо учитывать социальные, градостроительные, экономические, образовательные и эргономические факторы. Проблемное поле современного музея является междисциплинарной областью, в нем работают представители разных наук и искусств, в том числе искусствоведы, педагоги, социологи, дизайнеры. Музей, как социально ориентированный институт, должен находиться в постоянном диалоге с посетителями и корректировать свою работу в соответствии с современными требованиями [16].

Концепция музея современного искусства, отличающаяся от традиционного музея, ориентирована на более пристальное внимание к значению дизайна и организации процессов в формировании музейной среды. Музейная трансформация влечет за собой изменения в коммуникации институции с обществом: современное выставочное пространство стремится общаться с широкой аудиторией на доступном ей языке. Для построения успешной коммуникации между посетителем и музеем важно, чтобы диалог происходил на одном языке, как вербальный, так и невербальный. Невербальный язык музея – это пространство и экспозиция, создание которых лежит в области дизайна.

Музейный дизайн ориентирован не только на создание внешнего облика музейных пространств, но и на наглядный показ существующих экспонатов, правильную трактовку их значений, организацию процессов внутри музея. Формирование нового типа культурного пространства требует внимание не только к архитектурному облику, но и к людям, разнообразная жизнь которых протекает в среде. Применение инструментов дизайна среды при формировании музея современного искусства может оказать позитивное влияние на установление долгосрочных отношений между человеком и музеем. К **инструментам дизайна**

среды, применяемые при организации музейных пространств, относятся подбор элементов дизайна среды, сценаристика, многофункциональные пространства.

Подбор элементов дизайна среды при проектировании музея позволяет организовать пространство, в котором особое значение приобретают связи между элементами, сочетание их характеристик, такие как цвет, размер, форма, фактура, функция. К элементам дизайна среды относятся: материалы, свет, мебель и оборудование. Их подбор осуществляется в зависимости от концепции музея и экспозиционного замысла.

Посетитель воспринимает образ музея и целостность среды. Пространство музея может как помогать ему в восприятии экспозиций, так и отвлекать, поэтому важно грамотно осуществлять подбор элементов дизайна среды, учитывая единую концепцию существования музея от момента создания до настоящего времени, психологические особенности восприятия пространства человеком и формы коммуникации музея с посетителем [22].

Инструменты сценаристики применяемые при проектировании архитектурной среды позволяет учесть успешную навигацию в пространстве и получение удовольствия от посещения музея. Создавая концепцию музея автор создает не только пространство, но и сценарий для посетителя, по которому тот должен двигаться по музею, воспринимать произведения искусства, расставляя визуальные и эмоциональные акценты.

При посещение музея посетитель обычно создает собственный «внутренний музей» для того, чтобы было проще ориентироваться, осматривать экспонаты и запоминать информацию. На данный процесс оказывают влияние архитектурные пространства и личные восприятия этих пространств. Мотивы и ожидания от посещения музея могут быть разнообразными. Иногда посетители преследуют конкретную цель – увидеть определенное произведение искусства, а иногда просто осуществить прогулку в приятном месте [11].

Для удовлетворения потребностей разной аудитории необходимо учитывать разные сценарии. В магистерской диссертации Ермаковой С.С. «Культурная остановка – концепция развития пространства Конюшенного двора на основе

методов средового дизайна» были изучены три сценария проектного программирования среды: интуитивный, событийный и целевой [6].

Создание многофункциональных пространств становится характерной чертой музеев современного искусства. Такие музейные пространства не подстраиваются под конкретную функцию, а предоставляют посетителю свободу выбора в использовании пространства. В этом случае посетитель вовлекается в процесс и превращается из участника в соавтора процесса.

Таким образом, использование инструментов дизайна среды при проектировании может способствовать созданию нового типа культурного пространства. Грамотное использование инструментов дизайна среды позволит сформировать у музейной аудитории образ музея, соответствующий концепции музея и ожиданиям посетителей.

Подбор инструментов дизайна среды должен осуществляться на основе:

- сформированной концепции музея, его образа
- системы методов, подобранных при формировании музея
- знаний своей аудитории, ее характеристики, ценностей и потребностей

1.4. Анализ отечественного и мирового опыта проектирования музеев современного искусства

Музеи современного искусства в силу того, что являются новым типом культурного пространства, постоянно развиваются. При рассмотрении отечественного и зарубежного опыта проектирования музеев современного искусства, можно выявить разнообразие концепций и архитектурных решений. Для дальнейшей проектной работы были рассмотрены аналоги, соответствующие концепции преобразования уже имеющихся зданий под пространства музеев современного искусства.

В данном разделе в качестве примеров практического опыта формирования нового типа культурного пространства приведены следующие проекты:

- 1) Галерея современного искусства TATE MODERN, Лондон
- 2) Центр искусств королевы Софии
- 3) Музей Ван Аббе
- 4) Музей современного искусства «Гараж», Москва
- 5) Дом культуры «ГЭС-2», Москва

1) Галерея современного искусства TATE MODERN (рис.5.)

Авторы: архитектурное бюро «Жан Херцог и Пьер де Мьюрон»

Место, время: Лондон (Великобритания), 2000.

Концепция: Стремление стать местом межнациональной культуры, окончательная смена подхода к выставкам от хронологического к тематическому.

Среда: Музей располагается в реконструированном помещении бывшей электростанции на берегу Темзы [34].

В результате реконструкции здания Турбинный зал преобразовался в многофункциональное пространство с выставочными зонами, в котором ежегодно размещается одна масштабная работа приглашенного современного художника. Также в этом зале проводятся культурные мероприятия, концерты в промежутке между выставками.

Применение инструментов сценаристики при реконструкции бывшего промышленного объекта позволило экспонировать масштабные художественные проекты необычным способом. В 2009 году Тейт Модерн требовалось больше выставочных пространств, для этого было воздвигнуто новое крыло музея прямо над бывшими нефтяными резервуарами.

В крыле Блаватник, созданном над нефтяными резервуарами, экспонируется новейшее искусство, на десятом этаже этого крыла расположена панорамная смотровая площадка с видом на Темзу, мост Миллениум и собор Святого Петра, а бывшие нефтяные резервуары, которые являются нулевым этажом, используются для проведения перформансов.

Вся территория музея становится открытым, транзитным, общественным центром, пространства которого позволяют кураторам организовывать экспериментальные выставки, а посетителям свободно организовывать свой маршрут погружения в современное искусство.

2) Центр искусств королевы Софии (рис.6.)

Авторы: архитектор Жан Нувель

Место, время: Мадрид (Испания), 2001

Концепция: Деятельность музея направлена не на привлечение посетителей в музей, а на методы показа современного искусства в историческом контексте. Главной задачей музея становится образование.

Среда: Музей королевы Софии расположен в реконструированном здании больницы 18 века. Между 1980 и 1988 годами по проекту архитекторов Яна Ричи были спроектированы особые архитектурные элементы – стеклянные лифтовые башни, которые придали зданию современный облик [37].

В 2001 году началось строительство нового здания музея по проекту Жана Нувеля. Архитектор уважительно отнесся к историческому зданию больницы и дополнил его новым крылом с ярко-красными стенами, сложной конструкцией перекрытий и обширным остеклением. Такое решение противопоставления нового здания к строгим фасадам исторической части музея позволило показать связь времен.

Новый корпус состоит из трех отдельных зданий, которые выполняют различные функции: это библиотека, аудитория, кафе и ресторан, а также – галереи. Единая треугольная крыша, продолжающая линии верхнего карниза части 18 века, объединяет эти здания, образуя атриум с широкими каменными галереями.

Проект реконструкции был направлен не только на удовлетворение потребностей музея, но и на преобразование городской среды. Новое здание открыто во внешний мир, приглашая прохожих зайти внутрь. Большие окна и выведенные на фасад лестничные клетки интегрируют музей в пространство

города. Также была спроектирована общественная площадь, которая стала важным городским пространством.

3)Музей Ван Аббе (рис.7.)

Авторы: архитектор А.Я. Крофоллер

Место, время: Эйндховен (Нидерланды), 1936

Концепция: Деятельность музея основывается на экспериментальном подходе в выставочной деятельности, провокационном переосмыслении современного искусства через призму особого отношения к истории.

Среда: Музей состоит из двух частей: здания 1936 года и новой постройки, открытой в 2003 году [36].

Первое здание возведено по проекту А.Крофоллера и представляет собой в плане ассиметричные анфилады небольших размеров.

Новое здание представляет из себя пятиэтажную постмодернистскую постройку с 27-метровой башней с наклонными стенами, которая является основным пространством музея. Каждый этаж имеет свою внутреннюю структуру, иногда высокую и монументальную, иногда небольшую или необычную по форме. Такое решение позволяет предусмотреть пространства как для небольших камерных выставок, так и для крупных проектов и монументальных инсталляций.

При выборе элементов дизайна среды для музея отдается предпочтение минималистичному стилю, современным технологиям и строгим цветовым решениям для того, чтобы объединить концепцию музея современного искусства с образовательным центром.

При реконструкции музея в проекте было важно создать целостную среду, в которой новое здание будет сочетаться с старым и интегрироваться в окружающую среду. Музей расположен на реке Доммель, вдоль которой сделана набережная с ступенями для рыбалки. Рядом с новой частью музея было создано озеро, на котором расположено музейное кафе с террасой. Вход к кафе ведет мост, который является арт-объектом художника Джона Керлименга, и представляет из себя небольшой минималистичный дом ярко-розового цвета с подсвеченной

надписью «Действительно что-то для вас». Дом выделяется на фоне большого серого нового здания музея и связывает его со старым зданием.

4)Музей современного искусства «Гараж» (рис.8.)

Авторы: архитектурное бюро ОМА

Место, время: Москва (Россия), 2008

Концепция: Изучение и популяризация российского современного искусства в мировом контексте.

Среда: Музей располагается в парке Горького в павильоне советского ресторана «Времена года», реконструированный архитектором Ремом Колхасом.

В здании, построенном по типовому проекту в 1968 году, были сохранены внутренние объемы, а также восстановлены детали, относящиеся к разным периодам жизни бывшего ресторана такие, как фрагменты облицовки стен, в частности, фундаментальное мозаичное панно «Осень», клинкерный кирпич, глазурованная керамическая плитка. Подбор элементов дизайна среды осуществлялся с точки зрения осуществления связи времен советского ресторана и современного искусства [39].

На трех этажах музея размещены пять экспозиционных пространств, проектная комната, лекторий, детский творческий центр, кинотеатр, книжный магазин, первая российская публичная библиотека современного искусства, терраса на крыше, кафе и территория в атриуме для инсталляций, созданных специально для музея. Двор «Гаража» используется как многофункциональное пространство.

В музее нет постоянной экспозиции, здесь отдается предпочтение временным выставочным проектам, среди которых ретроспективы ведущих отечественных и зарубежных современных художников, групповые тематические выставки и показы новых работ, созданных для атриума музея. Каждая выставка сопровождается масштабной образовательной программой.

«Гараж» является крупным выставочным пространством в России, главная особенность которого заключается в том, что помимо проведения выставок, здесь

организована научно-исследовательская деятельность по изучению современного отечественного и мирового искусства.

5) Дом культуры «ГЭС-2» (рис.9.)

Авторы: архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop

Место, время: Москва (Россия), 2021

Концепция: Возрождение идеи советского Дома Культуры для того, чтобы сделать современную культуру доступной для каждого и создать условия для развития художественного сообщества.

Среда: ГЭС-2 располагается в реконструированном историческом здании электростанции в оживленном районе города Москвы – на Болотном острове [41].

Подбор инструментов дизайна среды при преобразовании здания электростанции в культурное пространство нового типа основывается на понимании исторической ценности этого здания. Проект возвращает задуманную изначально светопрозрачную кровлю, увеличивая площадь остекления. Такое размещение позволило связать внутреннее и внешнее пространство.

Трубы, которые раньше загрязняли город, были заменены на новые, которые осуществляют естественную вентиляцию и сохраняют потребление электроэнергии. Такой выбор элемента дизайна среды и решение выделить их ярко-синим цветом на контрасте с окружающей застройкой подчеркнуло концепцию места, в котором производится энергия культуры.

Главным пространством музея современного искусства стал бывший Турбинный зал, перекрытый металлическими фермами. Он представляет собой многофункциональное пространство, в котором на разных уровнях расположены площадки, соединенные переходами и лестницами.

Выставочные пространства располагаются на нижнем уровне «Парковка» и отличаются от основного пространства. Они представляют собой привычные для музеев современного искусства выставочные залы с глухими белыми стенами – «белый куб».

Снаружи были спроектированы новые многофункциональные пространства: набережная, площадь, березовая роща. Березовая роща стала уникальным местом – пространство природы в центре Москвы.

Применение таких инструментов дизайна среды, как сценаристика и многофункциональные пространства, позволило сформировать культурный центр, в котором само пространство становится центральным звеном, наполненным какими-либо выставками и событиями. В зависимости от своих потребностей посетитель может спланировать свой маршрут самостоятельно.

Таким образом, при рассмотрении опыта создания культурных пространств нового типа, показало, что в настоящее время можно приспособить любое здание для создания в нем музея современного искусства, так как главным становится взаимодействие человек – человек. В каждом из рассмотренных музеев современного искусства применялись инструменты дизайна среды, которые позволили создать уникальный архитектурный образ, сформированный на основе концепции институции.

Вывод по первой главе

Музей современного искусства является новым типом культурного пространства со сложной структурой, у которого появляются иные задачи в отличие от традиционного музея.

Основными чертами музея современного искусства как институции являются:

- дистанцированность от арт-рынка (некоммерческая организация)
- сохранение статуса культурного ориентира (исследовательские и образовательные функции)
- демократизация (стремлении музеев современного искусства обеспечить доступность для широкой аудитории)

Из анализа истории формирования музея современного искусства можно сделать вывод, что на протяжении XX века появлялись разные концепции нового

типа культурного пространства, которые по-разному решали задачи, меняя архитектурное пространство, подходы к экспозиционной деятельности и формы коммуникации. С начала XXI века музеи современного искусства стремятся применять методы соучастия в коммуникации с посетителями, для вовлечения посетителя в диалог.

В новом типе культурного пространства переосмысливается коммуникация между посетителем и институцией. Существование многообразия форм коммуникации посетителя с музейным предметом должно учитываться при подборе методов для формирования музея современного искусства необходимо это учитывать. Основные методы, применяемые в деятельности современных музеев можно классифицировать на традиционные методы работы музеев и методы по схеме взаимной коммуникации.

Использование инструментов дизайна среды при проектировании музея современного искусства позволит сформировать у музейной аудитории образ музея, соответствующий концепции музея и ожиданиям посетителей.

Подбор инструментов дизайна среды должен осуществляться на основе:

- сформированной концепции музея, его образа
- знаний своей аудитории, ее характеристики, ценностей и потребностей

Изучение опыта создания культурных пространств нового типа показало, что в настоящее время можно приспособить любое здание для создания в нем музея современного искусства, так как главным становится взаимодействие человек-человек. В каждом из рассмотренных музеев современного искусства применялись инструменты дизайна среды.

Исходя из проведенного исследования, можно утверждать что, в целом, формирование нового типа культурного пространства может складываться благодаря применению инструментов дизайна среды.

Глава 2. Способы и предпосылки формирования музея современного искусства в региональном городе

2.1. Социальные предпосылки для формирования музея современного искусства в региональном городе

Социокультурная сфера может стать одним из приоритетов регионального развития. В статье «Социокультурное пространство города: структура, функции» Гаврилина Т.О., анализируя структуру и функцию социокультурного городского пространства, приходит к выводу: «социокультурное пространство города – это не просто совокупность «социального» и «культурного». Это конструируемая человеком среда. Являясь главными носителями социальной и культурной специфики, городские сообщества через процессы взаимодействия с городскими институтами, пространственной средой, через практики межличностной коммуникации, через систему ценностного отношения к городу создают его социокультурное пространство» [4].

Социокультурное пространство города представляет собой уникальное сочетание элементов и выступает основополагающим звеном идентичности горожан. В современных условиях восприятие, осознание и овладение ценностями культуры осуществляется в социокультурной среде, которая для каждого человека является культурно-образовательной средой, реализующей функции обучения, воспитания и развития личности. То есть городская среда репрезентирует определенный образ жизни современного горожанина [4].

В России сложилась такая ситуация, что по ощущениям культура начинается и заканчивается в крупных городах. Во многом это связано с тем, что в регионах такие институты как образовательные учреждения, музеи, театры, библиотеки испытывают трудности из-за недостаточности финансирования. Однако практики посещения музеев и других выставочных площадок по-прежнему остаются важной составляющей национальной идентичности в России. Сотни выставочных

площадок, государственных и негосударственных музеев, галерей, арт-центров ежедневно принимают посетителей [14].

Помимо недостаточности финансирования культурных учреждений, также стоит проблема недостаточности экспертизы. В регионах появляется все больше молодых инициативных художников, но нет культурного центра, который мог бы их объединить, так как художники чаще разобщены. Необходимо дать им возможность общаться, перенимать опыт, чтобы способствовать развитию локального современного искусства.

Появление площадки, которая могла бы стать культурным центром, также важна и для того чтобы оказывать влияние на подрастающее поколение. В нестоличных городах России появляется все больше молодежи, желающей развиваться в этой области или интересующихся культурной жизнью и современным искусством в том числе. Многие из них переезжают в крупные города России, так как ощущают потребность в сообществе, которое будет способствовать их развитию. Одним из решений данной проблемы могло стать создание нового культурного центра, который наполнит регион и город новым смыслом и сам станет важной точкой притяжения, а также возьмет на себя образовательные и воспитательные функции для населения.

Во многих регионах России появляются институции современного искусства, но их количество и характер может отличаться, тем не менее для формирования музея современного искусства в региональном городе необходимо изучить деятельность уже существующих культурных пространств этого типа. Для дальнейшей работы над проектом были изучены институции современного искусства в городе Ижевск.

1. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств (рис.10.) – музей, в котором проводятся выставки, представляющие классическое западноевропейское, русское и удмуртское искусство, а также экспериментальные выставки современных художников [40].

Дата основания: 29 октября 1980 года

Среда: располагается в здании, построенном в 1953 году для райкома Коммунистической партии.

Процессы:

зрительский опыт: постоянная экспозиция, временные выставки, экскурсии

опыт соучастия: игры и викторины

образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, экскурсии

Целевая аудитория:

Художники, посетители разного уровня погруженности в культуру

2. Арт-резиденция (рис.11.) – площадка для реализации творческого потенциала ижевской молодёжи в области современной культуры и искусства [32].

Дата основания: 2014 год

Среда: Располагается в жилом здании. Помещение площадью 330 кв.м.

Процессы:

зрительский опыт: временные выставки, фестивали

опыт соучастия: создание совместных проектов

образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы

Целевая аудитория:

Художники, посетители регулярно посещающие культурные учреждения, чаще имеющие профессиональное образование в области современного искусства

3.Выставочный центр «Галерея» (рис.12.) – организация художественных проектов, призванных знакомить ижевчан и гостей города с разными видами и направлениями изобразительного искусства [33].

Дата основания: открыт в 1993 г.

Среда: Располагается в специально построенном здании на Центральной площади

В ВЦ 3 выставочных зала:

Большой зал (360 м²) – проходят масштабные проекты, которые становятся значимыми событиями в культурной жизни города и республики.

Малый зал (34 м²) предназначен для выставок камерного характера.

Открытый зал (40 м²) – выставочная площадка, дающая возможность заявить о себе творческим людям города и республики.

Процессы:

зрительский опыт: временные выставки, концерты

опыт соучастия: литературные дискуссии

образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы

Целевая аудитория:

Художники, посетители разного уровня погруженности в культуру

4. ЦСДР (рис.13.) – центр современной драматургии и режиссуры [42].

Дата основания: 2012 год

Среда: Располагается в бывших конюшнях

Две основные функциональных зоны:

зал для проведения спектаклей со сценой и местами для зрителей

книжный магазин с зоной для общения

Процессы:

зрительский опыт: чтения, спектакли, дискуссии и перформансы

опыт соучастия: киноклуб

образовательные мероприятия: лекции, дискуссии

Целевая аудитория:

Профессионалы из театральной сферы, посетители регулярно посещающие культурные учреждения, чаще имеющие профессиональное образование в области современного искусства

Из анализа институций можно сделать вывод по схеме люди – процессы – среда.

Среда: Институции современного искусства города Ижевска имеют разную среду по величине и самом здании (исторические здания, приспособленные под новую функцию, специально построенном здании и помещении в жилом здании). В проекте планируется использовать существующий опыт: реконструкцию существующего здания театра, также возможно возведение новых зданий на территории проектирования.

Процессы: Проанализировав мероприятия, проводимые в институциях современного искусства города Ижевска, были выявлены три основных направления опыта взаимодействия с культурным учреждением: зрительский опыт, получение новых знаний, опыт соучастия. Также стоит отметить, что во всех институциях процессы направлены на сохранение и актуализацию культуры Удмуртии.

Целевая аудитория: Целевая аудитория институций современного искусства разнообразна. Деятельность некоторых институций направлена на уже подготовленного зрителя, но есть и те, деятельность которых направлена на посетителей разного уровня погруженности в современное искусство (их внимание привлекается крупной выставкой, мастер-классами или развлекательными мероприятиями).

Таким образом, проанализировав деятельность существующих институций современного искусства в городе Ижевск, можно сделать вывод, что предпосылки формирования музея современного искусства в региональном городе базируются на актуализации и сохранении культуры региона. Многие регионы России обладают уникальным культурным наследием, которое постепенно забывается, оставаясь незамеченным. Создание музея современного искусства в региональном городе может способствовать появлению интереса людей к своей локальной культуре, истории.

2.2. Культурный и исторический контекст места проектирования

Объект проектирования расположен по адресу: Удмуртская республика г.Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 188, здание построено в 1946 году.

В ходе исследования были проанализированы источники по истории возникновения Удмуртской республики, на основании которых можно выявить «дух места», связанный с особенностями истории и культуры удмуртов.(рис.14)

Удмуртская республика является субъектом Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа, расположена в западном Предуралье.

Упоминание об удмуртах как об отдельном народе впервые встречается в древнерусской летописи, которая рассказывает о походе царя Ивана III на Казань в 1469 году. В 1557 году территория, на которой проживали удмурты, была присоединена к России. Результатом присоединения стало формирование единого удмуртского этноса, в пределах Русского государства сформировалась единая территория его расселения [13].

Присоединение стимулировало развитие экономики, торговли, способствовало более интенсивному этническому взаимодействию. Удмурты знакомились с материальной и духовной культурой русского населения, перенимали у него опыт в устройстве быта, традиции, культуру. Постепенно менялись уклад жизни и обычаи удмуртского народа [13].

Место обитания: Удмуртия располагается в лесной зоне, что обуславливает характерные черты этого народа. В истории Удмуртии важную роль играет река Кама, название которой удмуртского происхождения («кам» – река, течение). Эта река является важнейшей «культурной магистралью» в истории Удмуртии [29].

Быт: Традиционно деревни в Удмуртии располагались по берегам рек. При организации своих поселения, удмурты учитывали особенности ландшафта и климатические условия, благодаря чему их деревни представляют собой целостные архитектурно-природные ансамбли. Традиционное жилище представляет собой срубную избу с двускатной крышей [13].

Религия: Древние удмурты были язычниками, о вероисповедании удмуртов информация осталась в мифах и легендах. Древняя религия удмуртов характеризуется значительной развитостью и сложной структурой. Об этом свидетельствуют многочисленный пантеон, особые служители культа, специальные места молений, детально разработанные обряды со строго регламентированными культовыми ритуалами. Это говорит о целостной системе мировосприятия и мироосмысления традиционного удмуртского народа, которое функционировало в системе «человек – общество – природа» [13].

Язык: В Удмуртской республике государственным языком наряду с русским является удмуртский язык. Удмуртский язык относится к пермской ветви финно-угорской языковой семьи и делится на три наречия – северное, южное и бесермянское, принято также выделять «срединные говоры» [9].

Исследовать удмуртский язык начали в XVIII веке: в это время появились первые словари и грамматика. Впервые вопросом удмуртской письменности занялись ученые из Российской академии наук. Первая грамматика вышла на кириллице в 1775 году, с этого момента и до настоящего времени тексты на удмуртском языке издаются на кириллице, за исключением некоторых лингвистических работ. Современный удмуртский алфавит разработали в 1930-х годах, и с тех пор он не менялся [17].

По классификации языков ЮНЭСКО удмуртский считается «неблагополучным», потому что количество людей свободно владеющих языком, как родным, с каждым десятилетием уменьшается. Во многом это происходит, потому что даже в семьях, где родители свободно говорят по-удмуртски, с детьми предпочитают говорить на русском языке[9].

Искусство: Свое мироощущение, любовь к красоте и способность к творчеству удмурты проявляли в декоративно-прикладном творчестве. Ведущее место в удмуртском прикладном искусстве занимают вышивка и ткачество, вязание, резьба по дереву, плетение, тиснение по бересте. Многие образцы можно увидеть в Республиканском краеведческом музее [29].

У удмуртов развиты традиции песенного творчества, о которых говорит их многоголосие. Различается обрядовое и необрядовое пение. Фольклористами зафиксированы свадебные, лирические, озорные игровые и плясовые, сиротские и песни о несчастной доле, ныне забытые охотничьи и песни пчеловода, календарно-обрядовые песни. С песнями встречали и провожали гостей, песнями обменивались как дорогими подарками [29].

Таким образом, особенность культуры удмуртов заключается в переплетении удмуртской и русской культурой. Удмуртская культура связана с местом обитания, бытом и религией древних удмуртов и отражается в народном

творчестве, представленным устным народным творчеством, песнопением, декоративно-прикладным искусством.

Ижевск является столицей Удмуртской республики.

Ижевск основан в 1760 году как рабочий поселок с железоделательным заводом. По указу Александра I и по выбору горного инженера А. Ф. Дерябина в июне 1807 года на базе железоделательного завода началось строительство первого на Урале оружейного завода. Это стало «вторым рождением» будущей столицы Удмуртии [28].

Жители близлежащих сёл и деревень направлялись в Ижевск в поисках работы. Постепенно «город-завод» – такой термин применялся к индустриальным поселениям Урала, что развивались вокруг пруда – фактически становился неформальным центром для всех окрестных поселений удмуртов. Это приобщало их к индустриальному труду и обеспечивало постепенное приобщение удмуртского этноса к повседневной жизни Российского государства.

Своеобразие Ижевска заключалось и в том, что многие годы, не имея узаконенного статуса города, он фактически был крупнейшим промышленным и административным центром большого края. Ижевск обладал всеми признаками «столичности»: две гимназии, театр, библиотеки, газеты, музей, «школа хорового пения и оркестровой музыки», телеграф, телефон, типография, кинотеатры, цирк и первая в Вятской губернии электростанция [28].

В июне 1921 года Ижевск приобрёл статус административного центра Удмуртской автономии, а с 1934 года стал полноправной, конституционной столицей Удмуртской АССР [28].

Статус Ижевска как центра Удмуртской республики повлияло на то, что признаки удмуртской культуры стали проявляться в социокультурном пространстве города. В 1920 году был основан Ижевский музей местного края, деятельность которого была направлена на изучение культуры Удмуртии. В 1931 году открыт первый Удмуртский государственный театр. С 1934 года стали издаваться газеты и книги на удмуртском языке, открываться курсы удмуртского языка, удмуртские библиотеки и школы. В 2001 году был принят закон, который

развил конституционное положение об удмуртском языке, как государственном [28].

Таким образом, проанализировав литературу, можно сказать, что характерность становления столицы Удмуртии – города Ижевска заключается в его развитии с одной стороны как города – завода, с другой стороны как столицы Удмуртской республики с характерными признаками её культуры.

Изучение исторического контекста места проектирования позволило раскрыть особенность культуры удмуртов и выявить характерность становления столицы Удмуртии – города Ижевска. Данные наблюдения помогут выявить потенциальный «дух места» и создать концептуальное решение, отражающее историю места.

2.3. Архитектурно-градостроительный контекст как основа пространственного решения музея современного искусства

В данном разделе работы анализируется местоположение объекта в городской среде, окружающая застройка с точки зрения объемно-пространственной композиции, содержательного и функционального контекста.

Объектом проектирования является здание государственного русского драматического театра им. В.Г. Короленко (г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.188). (рис.16)

В 1935-1939 годах началось обсуждение возможности возведения здания театра в городе Ижевск, но ввиду экономических причин вопрос откладывался на неопределенный срок. В годы Великой Отечественной войны началось возведение театра по проекту архитекторов В.В.Тишина и А.П.Иванова и инженера-конструктора Н.М.Баранова. Строительство здания закончилось уже в 1946 году [28].

В 1962 – 1963 годах архитектором Лаптевым был разработан проект капитального ремонта, в рамках которого были произведены усиления и замены части перекрытий над зрительным залом, фойе и санузлами [28].

В 1968 – 1970 годах был разработан эскизный проект реконструкции общежития театра, располагаемого в юго-западном крыле, под административные помещения. Проект выполнен под руководством А.К. Недзвецкого, гл. инженера Ф.Н. Корякина и авторским коллективом архитекторов института Удмуртгражданпроект во главе с А.Е. Добровицким. Реализация проекта подтверждается планами технического обследования и заключения 1983 году, но возможно не в полном объеме [28].

В 1983 – 1987 годах была реконструирована главная входная группа и произведен капитальный ремонт, в ходе которого выполнена замена полу-фронтон на вытянутые пилоны с аркатурой. Помимо этого были разработаны ограды по границе участка с южной стороны и в ряде помещений изменены отделки интерьеров. Проект был создан Мастерской №4 под руководством А.К. Недзвецкого, арх. Э. В. Аверьяновой, гл. инж. С.А. Кондратьевым [28].

В 2011 году Русский драматический театр переезжает в здание на улице Горького, где ранее располагался Дворец культуры «Ижмаш».

В 2016 году фасады здания были отремонтированы. Внутреннюю реконструкцию и ремонт помещений планировали зимой 2017 году после составления проектно-сметной документации. Но в связи со сложившейся экономической ситуацией, работы были приостановлены. В настоящее время здание театра на улице Карла Маркса частично не эксплуатируется, часть отдана под репетиционную базу театра фольклорной песни «Айкай».

На данный момент дальнейшая судьба здания не решена. В 2019 году был проведен конкурс на реконструкцию здания в культурный центр Удмуртской республики. По итогам конкурса выбран победитель, но реконструкция не произведена, по некоторым данным здание может подвергнуться сносу.

Таким образом, исследуемый объект можно считать первым специально устроенным театром в республике, до этого приспособлялись здания для нужд или строились клубы. Здание театра связано с появлением и становлением профессиональных театров в Удмуртской республике, развитием культуры и искусства в военное и послевоенное время.

Проводимые исследования в этом разделе:

Архитектурный контекст. Исследуемый объект можно охарактеризовать, с точки зрения пользователя, как важный объект, представляющий театральную архитектуру города и отражающего историческое значение вклада населения города Ижевска в Победу советского народа, тем самым сохраняющее «связь времён». Одновременно с этим здание находится в аварийном состоянии, поэтому требуется его реконструкция, для того, чтобы здание снова было доступно для всех.

В градостроительном плане здание театра фиксирует границы квартала, отражая сложившуюся структуру застройки ул. К. Маркса 1930 – 50-х гг. В плане здание представляет п-образную форму, доминирующим материалам отделки поверхностей фасадов являются штукатурка. (рис.17)

Транспортный контекст: Культурный центр выходит главным фасадом на улицу Карла Маркса. По этой улице организовано трамвайное движение (имеется трамвайная остановка с пешеходным переходом), отсутствуют автобусные маршруты, что уменьшает доступность на общественном транспорте.

Функциональный контекст: Целевое назначение здания, разнообразно: с точки зрения общественного значения для Ижевска – это сохранение объекта культурного наследия, для коллектива работников культурных учреждений – это место работы, для индивидуального пользователя – это может быть культурный досуг. Идентичность, в значении пространственная принадлежность, здесь формируется расположением объекта непосредственно в центральной части города, социальная принадлежность – жителям города, культурная

принадлежность – значением общепризнанного объекта, важного для жителей города.

На сегодняшний день здание не функционирует, территория вокруг театра находится в неприглядном состоянии, и не имеет определенного функционального назначения, на территории театра имеется парковка.

Содержательный контекст: Пространство времени в нём можно проследить с 1946 года постройки здания для драматического театра через последовательность событий связанных с реконструкцией здания, а также, годовой цикличностью культурных событий. Культурное пространство имеет ярко выраженную индивидуальность, которую можно охарактеризовать, как «классический театр», в котором доминируют ценностные установки культурного учреждения, а также присутствует особая субкультура удмуртской национальности.

Для выбора дальнейшей стратегии формирования музея современного искусства в рамках работы были выявлены точки притяжения в 15-минутной пешеходной доступности от территории проектирования, ими стали:(рис.18)

Музеи: Ижевский мотомузей Кожушковых, музей Ижевска, музей оружия Ижмаш, музей-квартира Красильникова, пожарно-техническая выставка

Памятники архитектуры: Дом Охизина, дом купца Оглобина, дом Бодалева, главный корпус оружейного завода, пивоваренный завод им.Бодалева

Места торговли: ТЦ Европа, центральный рынок, ТЦ Аксион, ТЦ Медведь, ТЦ Ижевский, ТЦ Звездный

Культурно-досуговые учреждения: государственный Цирк Удмуртии, кинотеатр Дружба, Русский Драмтеатр, Удмурт театр

Образовательные учреждения: ДШИ №2 им.П.И.Чайковского, лицей №25, школа №68, школа №48, школа №90, медколледж им. Ф.А.Пушиной

Данное исследование показало, что вокруг исследуемой территории высокая концентрация точек притяжения разного характера. Кроме того, высокая

концентрация точек притяжения обуславливает большой и активный поток пешеходов по центральным улицам Ижевска.

Таким образом, исследуемая среда тесно связана с историческим центром города. Высокая концентрация точек притяжения, транспортная доступность, расположение в центральной части города дает высокий потенциал развития здания театра им.В.Г.Короленко, как нового типа культурного пространства.

Здание театра имеет важную историческую значимость для города, но тем не менее не соответствует современным тенденциям и развитию новых направлений в культуре. Территория не является точкой притяжения для горожан. Необходимо полное переосмысления организации территории, планировочного и фасадного решения, функционального назначения.

2.4. Анализ опыта проектных предложений в формировании культурных центров Ижевска

В 2019 году был проведен конкурс реконструкции существующего здания театра для размещения Культурного центра им. В. Г. Короленко в г. Ижевске Удмуртской Республики. К конкурсным проектам были предъявлены следующие требования:

- сохранение главных фасадов здания театра и основных архитектурных объёмно-планировочных решений
- учёт национального колорита
- учёт дальнейшего развития объекта в пределах квартала
- Культурный центр должен включать три основных функциональных блока: выставочный центр,) театр, центр удмуртской культуры

По результатам конкурса были выбраны победители, идеи которых должны были стать основой для создания проекта Культурного центра им.В.Г. Короленко в г.Ижевск [39].

Для дальнейшего проектирования нового типа культурного центра в здании театра им.В.Г. Короленко в рамках работы были проанализированы конкурсные работы победителей.

1) Проект, занявший первое место (рис.19)

Авторы: Архитектурное бюро CUBICA

Концепция проекта – Создание современного культурного центра, который будет осуществлять связь времен, переход от одного поколения к другому и к национальному и историческому единству.

Основные объемно-пространственные решения с применением инструментов дизайна среды:

- Сохранение исторического здания театра с пристраиванием к нему современного здания.
- Использованием национальных орнаментов в качестве декора нового здания.
- Расположение выставочного центра в историческом здании, в котором сохранены подлинные архитектурные элементы: пилястры и лепнина.
- благоустройство окружающей среды посредством организации художественного сквера.

2) Проект, занявший второе место (рис.20)

Авторы: Ильгиз Разетдинов, Анжелика Ермачкова, Миляуша Тукмакова

Концепция проекта: Создание современного культурного центра на основе переосмысления исторической и градостроительной значимости объекта проектирования.

Функциональные зоны: выставочный центр, театр, центр удмуртской культуры, рекреационные зоны, музей под открытым небом.

Основные объемно-пространственные решения с применением инструментов дизайна среды:

- Сохранение главного фасада здания театра и планировочной структуры главной сцены, имеющую историческую ценность.
- Возведение новой части здания, в которой будет располагаться центр Удмуртской культуры.
- Применение в оформлении фасадов национально-региональных аспектов и культурных кодов.
- Организация комфортной среды посредством создания новых многофункциональных общественных пространств (внутренний двор, сквер, бульвар).

3) Проект, занявший третье место (рис.21)

Авторы: Архитектор В. П. Яковицкий

Концепция проекта: Создание современного культурного центра, в котором историческое здание театра будет интегрировано в современную архитектуру, тем самым осуществляя связь времен.

Функциональные зоны: выставочный центр, театр, центр удмуртской культуры.

Основные объемно-пространственные решения с применением инструментов дизайна среды:

- сохранение знаковых архитектурных фрагментов существующего фасада;
- использование территории существующего дворового пространства под застройку для увеличения территории культурного центра;
- создание многофункционального пространства на крыше современной части культурного центра
- применение в оформлении фасадов традиционных удмуртских орнаментов

4) Проект, занявший четвертое место (рис.22)

Авторы: Архитектурное бюро CRITICUM

Концепция проекта: Создание современного культурного центра основано на идее слияния двух разорванных во времени и смысле миров: мира природности, просторно разбросанного, обширно озелененного, этнически идентичного и мира индустриального, центрального, заводского-промышленного, конструктивистски резкого города.

Функциональные зоны: выставочный центр, театр, центр удмуртской культуры, рекреационная зона

Основные объемно-пространственные решения с применением инструментов дизайна среды:

- Сохранение исторической части здания театра с классицистическим фасадом.
- Возведение мансардных пристроек с кафе и амфитеатром на крыше, не выходящих за рамки существующих объемов и скрытых от глаз при взгляде со стороны главного фасада.
- Возведение башни с залом для центра удмуртской культуры.
- Создание многофункционального пространства – двора, в котором предусмотрены зоны для общения, уединения и наблюдения.
- Подбор элементов дизайна среды основывался на сочетании удмуртских мотивов и цветов конструктивизма, которые наглядно перекликаются с цветами удмуртского герба, добавляют индустриального характера.

Проведя анализ конкурсных работ, можно сделать следующие выводы:

1. Концепции культурного центра, предложенные авторами, основываются на осуществление связи времен и поиске удмуртской идентичности
2. Использование инструментов дизайна среды при формировании культурных пространств позволяет создать разнообразные объемно-планировочные решения пространств, соответствующих концепции проекта

3. В проектах не учитывается аудитория, посещающая культурные пространства, и методы коммуникации с ней. Это отражается на однообразном функциональном наполнении, который схож во всех проектах.

Вывод по второй главе

Предпосылки формирования музея современного искусства есть не только в крупных городах, но и в регионах. В регионах предпосылки формирования нового типа культурного пространства базируются на актуализации и сохранении культуры региона. Многие регионы России обладают уникальным культурным наследием, которое постепенно забывается, оставаясь незамеченным. Создание музея современного искусства в региональном городе может способствовать появлению интереса людей к своей локальной культуре и истории.

Особенность культуры Удмуртии заключается в переплетении удмуртской и русской культурой. Удмуртская культура связана с местом обитания, бытом и религией древних удмуртов и отражается в народном творчестве, представленным устным народным творчеством, песнопением, декоративно-прикладным искусством. Характерность становления столицы Удмуртии – города Ижевска заключается в его развитии с одной стороны как города-завода, с другой стороны как столицы Удмуртской республики с характерными признаками ее культуры.

Исследуемая среда тесно связана с историческим центром города. Высокая концентрация точек притяжения, транспортная доступность, расположение в центральной части города дает высокий потенциал приспособления здания бывшего театра им.В.Г.Короленко, под музей современного искусства.

Глава 3. Концепция музея современного искусства в г. Ижевск

3.1. Система методов формирования музея современного искусства

Музеи современного искусства представляют собой площадку для взаимодействия посетителей с разнообразными формами экспозиций и форматов мероприятий в среде. Ключевое значение имеет коммуникация между посетителем, музеем и разнообразием его экспозиций и мероприятий.

Для разработки системы методов формирования культурного пространства было рассмотрено взаимодействие человека с следующими компонентами:

человек – человек – взаимодействие посетителей и музея

человек – процессы – взаимодействие человека с пространством музея

человек – среда – наполнение среды

При взаимодействии человек – человек рассматриваются традиционные методы коммуникации и методы соучастия. Применение разных методов коммуникации, будет способствовать созданию сценария посещения музея посетителем, где будут учтены потребности разных групп людей и соответственно предложены разные формы взаимодействия.

Традиционные методы коммуникации:

- лекция
- экскурсия
- конференция
- конкурс
- встреча с интересным человеком
- кинопоказ
- музейный праздник
- литературный вечер

Методы соучастия:

- метод извлечения информации

- медиация
- метод «от я к мы»
- метод «провокационная выставка»
- получение обратной связи

При взаимодействии человек – процессы рассматриваются разные формы взаимодействия с пространством. Продумывая посетительский опыт, музеи обращаются к методам взаимодействия посетителя с пространством, которые способствуют получению посетителем нового культурного опыта.

Унисенсорное взаимодействие предполагает обращение только к одному органу чувств, например, зрению или слуху, чтобы взаимодействовать с посетителями.

Мультисенсорное взаимодействие предполагает обращение сразу к нескольким органам чувств, такие как зрение, слух, осязание и запах. Способы работы с пространством для создания мультисенсорного опыта взаимодействия:

- использование световых эффектов, звуков, запахов.
- создание экспонатов, до которых можно дотронуться, чтобы задействовать тактильные ощущения,
- представление информации в разном виде (текста, изображения, аудио и видео).

Эти способы могут быть использованы отдельно или в комбинации для создания разных форм взаимодействия с пространством и улучшения посетительского опыта. Планирование воздействия сразу на несколько органов чувств посетителя при проектировании музейной среды может способствовать более глубокому вовлечению зрителя в восприятии информации.

При взаимодействии человек – среда рассматриваются методы экспонирования и инструменты дизайна среды.

Методы экспонирования:

Эстетический метод основан на композиционном расположении объектов, акцентирующем внимание на их художественной значимости :(рис.23)

- фокусирование
- свободное расположение
- зональное расположение
- акцентирование
- дублирование
- масштабирование

Концептуальный метод основан на поставленной проблеме, которую раскрывает содержание выставки:(рис.24)

- дополнение
- сравнение
- объединение
- сопоставление
- аналогия
- контраст
- создание арт-объектов
- мультимедийность
- пространство в пространстве

В методологии проектного решения применяются такие инструменты дизайна среды как: образное решение, функциональное зонирование и сценарное моделирование. (рис.25)

Таким образом, в проектировании концепции музея современного искусства предполагается применение разных методов коммуникации и взаимодействия со средой, что позволит создать культурное пространство в Ижевске, в котором посетители смогут получить новый опыт взаимодействия с искусством. Применение методов экспонирования и инструментов дизайна среды, позволит актуализировать традиционную культуру Удмуртии, демонстрируя ее современными способами.

На основе применения методов взаимодействия человек – человек,

человек-процессы и человек – среда будет сформировано концептуальное решение для музея современного искусства в Ижевске. Указанные методы и инструменты будут показаны в целевом сценарии посещения музея – посещения экспозиции, в проектном решении будет сделан акцент на коммуникационную и эстетически-средовую связь.

Проектное предложение разрабатывается в определенном алгоритме (рис.26) В первую очередь, для того, чтобы найти образное решение музея, необходимо выделить ценностно-смысловое значение нового культурного пространства для регионального города. На этом этапе применяются следующие методы анализа: архивные исследования и теоретическое моделирование.

Далее на архитектурно-пространственную среду накладывается новое функциональное зонирование территории, обусловленное необходимостью обеспечения процессов для функционирования музея и создания образного решения. Применяются методы сценарного моделирования, в рамках которого рассматривается несколько вариантов использования нового культурного пространства.

Завершающим этапом реализации концепции является проектное решение, разработка элементов среды на основе концептуального решения проекта по трём категориям: люди, процессы, среда. На этом этапе осуществляется подбор проектных методов, которые будут раскрывать ценностно-смысловое и функциональное значение культурного пространства.

Таким образом, в формировании музея современного искусства в региональном городе сочетаются несколько методов, подобранных по следующим категориям: человек – человек, человек – процессы, человек – среда. Симбиоз методов позволяет создать культурное пространство нового типа с современной формой коммуникации. Подбор методов в данной научной работе обусловлен изучением территориальных и социальных предпосылок возникновения музея современного искусства в региональном городе.

3.2. Концепция музея современного искусства

В научной работе ранее была выдвинута гипотеза о том, что использование инструментов дизайна среды при формировании музея современного искусства будет способствовать созданию нового типа культурного пространства.

Концепция формирования музея современного искусства в Ижевске построена на применении следующих инструментов дизайна среды: образное решение, функциональное зонирование и сценаристика.

Образное решение.

Основной целью проекта является создание коммуникативного пространства, призванного объединить современное искусство и культуру Удмуртии. Разработка образного решения основана на актуализации традиционной удмуртской культуры.

За основу художественно-образного решения был взят удмуртский язык. Язык играет важную роль в культуре любого народа, поскольку он является основой коммуникации, передачи знаний, традиций, обычаев, верований и социальных норм. Язык отражает особенности мышления, менталитета и мировоззрения народа, а также позволяет сохранять и транслировать историю и культурное наследие поколений. (рис.27)

Кроме того, язык выступает как средство идентификации национальной принадлежности, формирования национального самосознания и культурной идентичности. Он способствует сохранению культурного разнообразия и национальной уникальности, а также содействует развитию литературы, искусства и других сфер культуры.

Образ языка является проводником по музею и отражается в структуре, зонировании музея, экспозиции, средовом решении музея.

Функция языка в пространстве музея может быть прямая и непрямая.

Язык как прямая функция:

- информативный(навигация в пространстве, подача информации)
- нарративный(содержать в себе дополнительный смысл в пространстве)

Язык как непрямая функция:

- декоративный (ритм, динамика с помощью текста)

Народная песня является важной частью культуры народа, так как она отражает традиции, обряды, обычаи, нравы и образ жизни этого народа. В песнях передается не только смысловая нагрузка, но и музыкальные элементы, такие как мелодия, ритм, интонация, которые являются отражением языка и произношения этого народа.

Кроме того, народная песня является устным искусством, которое формирует общую культуру народа и влияет на их жизненные ценности, восприятие мира и самоидентификацию.

Поэтому образ проекта сформулирован, как удмуртская песня, так как она тесно связана с культурой и языком народа, и является важным источником информации для изучения их истории, традиций и образа жизни.

Функциональное зонирование музея основано на структуре песни.(рис.28)

Интро – небольшое введение в песню. Эта часть песни соответствует входному блоку, который является отправной точкой посещения музея. В его задачи входит – обеспечить возможность посещения музея, а также логично подвести посетителя к восприятию современного искусства. Функциональные зоны входного блока:

- зона вестибюля
- касса
- гардероб
- информационная

Куплет – главная смысловая часть песни. Эта часть песни соответствует экспозиционному блоку. Именно здесь располагается современное искусство и общий информационный посыл музея. Помимо донесения основной мысли, в задачи основной экспозиции входит подготовка посетителя к восприятию других событий, связанных с современным искусством. Функциональные зоны экспозиционного блока:

- экспозиции

- переходы между экспозициями

Припев – одна из кульминационных частей песни. Эта часть песни соответствует творческому, образовательному и развлекательному блоку. Задача этих функциональных блоков – сделать современное искусство понятным для каждого посетителя, посредством сотворчества, обучения и организации досуга.

Функциональные зоны образовательного блока:

- лекторий
- библиотека
- молодежный центр

Функциональные зоны творческого блока:

- мастерская
- арт-лаборатория

Проигрыш – музыкальная фраза, инструментальная вставка, связывающая собой несколько его частей. Эта часть музея соответствует событийному блоку и является кульминацией всего происходящего в музее. По мере посещения музея, посетитель изучает современное искусство. В этой части музея он становится зрителем или участником арт – событий в настоящем времени.

Функциональные зоны событийного блока:

- зона для временных выставок
- зона для проведения мероприятий

Оутро – финальная часть песни. Эта часть песни соответствует уличному блоку. Выходя из музея, посетитель не прекращает знакомство с современным искусством. Методы знакомства с ним могут повторяться с теми, которые применяются в самом музее.

В рамках проекта на этапе сценарного моделирования был разработан целевой сценарий – посещение экспозиции (рис.29)

Структура экспозиции основана на трехчастности жизни мировоззрения удмуртов, каждая из которых представляет собой одну из трех свадебных церемоний: свадьбу с жизнью, свадьбу с суженым и свадьбу наоборот.

Первая часть экспозиции – свадьба с жизнью – рождение, появившийся на свет ребенок обручается с ней. В удмуртской традиции ребенок считается полноправным членом семьи только после свадьбы с жизнью. Эта церемония проводится для того, чтобы ребенок был связан с миром жизни и чтобы его жизнь была защищена от злых духов и болезней.

Вторая часть экспозиции – свадьба – жизнь – описывает ритуал обручения молодоженов и объединения двух жизненных путей. В удмуртской традиции свадьба считается одним из самых важных событий в жизни человека. Она проводится с целью создания семейных уз и обретения силы, необходимой для жизни.

Третья часть экспозиции – свадьба наоборот – посвящена смерти и памяти предков. В удмуртской традиции посмертная церемония является своеобразным обручением между умершим и миром потусторонним. Свадьба наоборот проводится для того, чтобы умерший получил новый статус и обрел связь с предками, а также чтобы установить связь с миром потусторонним и просить защиту от зла.

Трехчастная структура экспозиции передает основные принципы мировоззрения удмуртов. Она ярко иллюстрирует их особое отношение к жизни, смерти и связи между миром живых и миром потусторонним.

На каждом жизненном этапе язык играет важную роль, являясь проводником человека в жизни. Это будет отражено в образном решении экспозиции.

В детстве через язык ребенок познает мир и приобретает знания. Именно через язык дети учатся понимать свое окружение, общаться с людьми, описывать свои потребности и эмоции. На этом этапе язык помогает детям развивать свои познавательные способности и осваивать информацию.

Во взрослой жизни язык является средством коммуникации с людьми передачей мыслей, эмоций. Язык помогает людям выражать свои мысли в убедительной форме, делиться знаниями и опытом, а также устанавливать коммуникацию и строить отношения с людьми.

При уходе из жизни язык становится способом сохранения и передачи знаний из поколения в поколение. Наследие в виде языка и культурных традиций является бесценным культурным памятником. Язык, будучи сильным связующим звеном, позволяет сохранить уникальные особенности культуры и идентичности народа.

Тему смены циклов жизни поддерживает цветовая палитра. По мере перехода из одного помещения в другое, меняется и цвет, который символизирует настроение каждого этапа жизни.

Таким образом, сформирована концепция культурного пространства, актуализирующего удмуртскую культуру посредством представления ее в новом формате, основанном на применении инструментов дизайна среды. Образ проекта накладывается на функциональное зонирование и сценарий посещения музея, тем самым формируя сложную структуру музея, которая отразится в проектном решении.

3.3. Проектное решение

Концепция музея современного искусства в Ижевске, основанного на актуализации и сохранении удмуртского языка и культуры, заключается в создании коммуникативного пространства, призванного объединить современное искусство и культуру удмуртов. Основной целью такого музея является знакомство с национальной культурой методами, применяемыми в музеях современного искусства, сохранение и актуализация удмуртского языка, а также создание пространства для изучения и восприятия своей истории и культуры посетителями.

В разработке проектного решения экспозиции применяется предложенная методика формирования музея современного искусства, в которой учитываются:

- методы коммуникации и методы взаимодействия с пространством на основе которых разработано функциональное зонирование;

- инструменты дизайна среды, а именно: образное решение, сценаристика и функциональное зонирование;
- методы экспонирования, применение которых показано на примере трех экспозиций.

Зонирование экспозиции

В проектном решении была разработана концепция экспозиции музея, которая основана на структуре удмуртской песни и трёх свадебных обрядах. Данное решение отражает образ проекта и миропостроение удмуртов.

Свадьба с жизнью

Интро – вход в экспозицию

Куплет – экспозиция «Свадьба с жизнью»

Припев – переход между экспозициями

Свадьба с суженым

Куплет – экспозиция «Соединение судеб»

Припев – переход между экспозициями

Проигрыш – экспозиция «Свадьба с суженым»

Свадьба наоборот

Припев – переход между экспозициями

Куплет – экспозиция «Свадьба наоборот»

Оутро – завершение экспозиционного блока

Архитектура музея задает однонаправленное движение посетителей через всю экспозицию и предлагает им перемещаться от одной выставки к другой. Эти помещения связаны друг с другом и создают впечатление единой последовательности событий – переходов из зала в зал. Цель такого пространственного решения – задать посетителям определенный маршрут, располагающий к неспешной прогулке, по мере прохождения которого можно погрузиться в культуру Удмуртии. При желании посетители могут отклониться от маршрута, перейдя в другой функциональный блок музея. Такое линейное повествование помогает сформировать цельное внутреннее восприятие среды.

Экспозиция «Свадьба с жизнью»

Вход в экспозицию является отправной точкой путешествия по экспозиции музея. Пространство представляет собой фойе для ознакомления с информацией, представленной в музее. (рис.30)

Язык на данном этапе жизни является способом знакомства с миром. В пространстве этот образ отражается в форме полупрозрачной перегородки с удмуртским алфавитом. Посетитель, подобно ребенку, начинает свое знакомство с культурой Удмуртии, одновременно знакомясь с языком через алфавит. Для подробного изучения информации предусмотрены места для отдыха, чтобы у посетителя была возможность подготовиться к осмотру экспозиции.

В данной зоне основными цветами является бирюзовый с красным. Бирюзовый цвет символизирует творческий потенциал, а красный – жизнь.

Следующее помещение – экспозиция «Свадьба с жизнью». В разработанном проекте деятельность музея ориентирована на проведение временных выставок, которые организуются при сотрудничестве с другими музеями. В рамках выставочных экспозиций используются культурные артефакты, которые могут выставляться в определенной зоне с использованием разных методов экспонирования. (рис.31)

Экспозиция «Свадьба с жизнью» должна ознакомить посетителя с основными понятиями культуры удмуртов и задать соответствующее настроение для дальнейшего осмотра. Экспозиция по настроению должна отличаться легкостью и простотой восприятия, для того чтобы посетитель захотел продолжить свое путешествие по музею, поэтому для ее расположения выбрано свободное пространство с большим количеством окон, что обеспечивает хорошее естественное освещение.

Культурные артефакты: обереги, предметы быта, связанные с воспитанием ребенка.

Методы экспонирования: акцентирование, дублирование, масштабирование, фокусирование, свободное расположение, зональное расположение. Подобранные методы экспонирования акцентируют внимание посетителя на конкретном

экспонате, подчеркивая его художественные ценности, подобно тому, как ребенок акцентирует внимание на том предмете, который изучает и любит им.

Далее располагается переход между экспозициями «Свадьба с жизнью» и «Свадьба с суженым». Переход организован в виде зоны для созерцания и отдыха, чтобы посетитель сделал паузу перед последующим знакомством с информацией, представленной на выставках. (рис.32)

Образ языка отражается в виде алфавита, который становится частью звуковой инсталляции, символизирующей период детства, наполненный позитивными эмоциями и отличающийся легкостью восприятия мира ребенком. Инсталляция направлена на мультисенсорное взаимодействие с посетителем, она сопровождается звуком и ее можно трогать.

В данной зоне основными цветами является бирюзовый с желтым. Бирюзовый цвет символизирует творческий потенциал, а желтый – жизненную энергию.

Экспозиция «Свадьба с суженым»

Посещение этой части музея начинается с экспозиции–перехода «Переплетение судеб». Пространство представляет собой небольшое помещение визуально разделенное на две части, символизирующие мужское и женское начало. Центральной частью экспозиции является инсталляция, которая отражает переплетение судеб. Инсталляция представляет собой переосмысление удмуртской вышивки в современной интерпретации. Полотна ткани, на которых вышиты удмуртские буквы переплетаются между собой и соединяются красной нитью – символом жизни, которая продолжается дальше в другое помещение.(рис.33)

Данная экспозиция должна ознакомить посетителя с тем, как отличается мужской и женский мир у удмуртов. Здесь могут экспонироваться следующие культурные артефакты: ткачество, национальные костюмы. Для того, чтобы привлечь посетителя к размышлению о схожести и различии мужского и женского мира в национальной культуре предлагаются следующие методы экспонирования: контраст, аналогия, сопоставление, дополнение, сравнение.

В данной зоне основными цветами является синий – символ мужской энергии, розовый – символ женской энергии и красный – символ жизни.

Следующее помещение – переход в экспозицию «Свадьба с суженым». Пространство представляет собой зону для коммуникации и обмена впечатлениями.

Язык на данном этапе жизни является способом коммуникации и отражается в пространстве в виде знаков – тамга. Раньше удмурты использовали родовые знаки тамга для обозначения своей принадлежности к определенному роду. Эти знаки символизировали уважение к предкам и историческому наследию. Также символика тамга могла использоваться в религиозных обрядах.

Средовым решением является арт-объект в виде стола, закрепленного на красные нити, на котором изображены родовые знаки. Этот арт-объект символизирует совет перед свадьбой, на котором раньше принимали решение с кем объединить рода. В этом помещении посетителям предлагается пообщаться, сидя за столом и обсудить свои впечатления от увиденного в музее.

В данной зоне основными цветами является белый с красным. Белый цвет символизирует небесную чистоту, а красный – жизнь.

Далее посетитель переходит в экспозицию «Свадьба с суженым», которая является кульминацией в экспозиционном сценарии. Экспозиция по настроению должна отличаться праздничностью и торжественностью, так как свадьба являлась важным событием в жизни человека и сопровождалась множеством обрядов. Поэтому для ее расположения выбран атриум, который отличается от других помещений своим масштабом и наполненностью светом. Атриум предложено сделать в проекте, для увеличения площади музея. (рис.34)

В этой части музея посетитель должен ознакомиться с жизнью удмуртов: бытом, традициями и свадебными обрядами. Культурные артефакты: костюмы, предметы быта и декоративно-прикладное творчество. Для того, чтобы создать ощущение события, кульминации в посещении экспозиции предлагаются следующие методы экспонирования: акцентирование, свободное расположение,

зональное расположение, создание арт-объектов, пространство в пространстве, масштабирование.

Экспозиция «Свадьба наоборот»

Посещение этой экспозиции начинается с перехода в виде коридора, символизирующего переход в другой мир. Средовое решение представляет собой пространство в пространстве – небольшой коридор из арок внутри коридора, связывающего функциональные блоки музея. Это помещение настраивает человека на смену настроения с кульминационного события к постепенному завершению своего пути по экспозиции.(рис.35)

Язык на данном этапе жизни является способом передачи знаний. В коридоре язык представляется в виде отраженного алфавита, что символизирует смену мира реального и потустороннего. В культуре удмуртов подчеркивается, что смерть является отражением жизни, поэтому обряды, проводимые при прощании с человеком, называются «Свадьба наоборот».

В данной зоне основными цветами является белый, фиолетовый и синий. Белый цвет символизирует небесную чистоту, фиолетовый – мистические силы, а синий – умиротворение.

Далее посетитель переходит в экспозицию «Свадьба наоборот», которая является последней выставочной экспозицией перед завершением прогулки по музею. Экспозиция должна отличаться от предыдущей и даже контрастировать с ней. Поэтому для ее расположения выбран небольшие закрытые помещения. Так из атриума посетитель попадает в спокойное небольшое пространство.(рис.36)

В этой части музея посетитель должен ознакомиться с наследием предков: устным творчеством, документами, а также современным искусством, которое репрезентует жизнь удмуртов. Для того, чтобы эффектно показать устное наследие предлагаются следующие методы экспонирования: мультимедийность, создание арт-объектов, дополнение, объединение, контраст.

Далее посетитель переходит в помещение, завершающее его знакомство с культурой Удмуртии в рамках музея. Пространство организовано в виде зоны для

созерцания и тихого отдыха, чтобы посетитель сделал паузу перед выходом из музея и обдумал свои впечатления.(рис.37)

Образ языка отражается в виде удмуртской поэзии, которая является наследием культуры народа. Поэзия сопровождается звуком, в помещении играют мелодии, таким образом стихи соединяются с музыкой и становятся песней, которая отражает народную культуру.

Главным средовым решением становятся окна с видом на сад, на которые можно смотреть через прозрачные полотна, расшитые стихами на удмуртском языке. Перед окнами расположены места для отдыха в виде стульев для того, чтобы посетитель обратил внимание на взаимосвязь жизни и искусства в разном его проявлении.

В данной зоне основными цветами является белый и фиолетовый. Белый цвет символизирует небесную чистоту, фиолетовый – мистические силы.

Таким образом формирование культурного пространства нового типа осуществляется с помощью пространственных и предметных инструментов дизайна среды на основе разработанного визуального образа. В проекте предлагается разработка арт-объектов, отражающих сложную структуру концепции музея.

Вывод по третьей главе

Проект музея современного искусства в Ижевске – это концепция культурного пространства, актуализирующего удмуртскую культуру посредством представления ее в новом формате, основанном на методах, направленных на взаимодействие человек – человек, человек – процессы и человек – среда. В рамках проектирования предполагается использование инструментов дизайна среды для организации экспозиционно-коммуникативных пространств музея, выбор и разработка которых основана на визуальном образе удмуртской песни. Для формирования музея современного искусства разработаны проектные предложения, реализация которых позволит создать культурное пространство

нового типа, которое способствует повышению интереса к изучению национальной культуры, тем самым сохраняя и актуализируя ее. Применение методов, направленных на вовлечения посетителя в диалог с музеем, обогатит культурный опыт жителей Ижевска и даст возможность почувствовать причастность к своей культуре и приобщиться к ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Музей современного искусства является новым типом культурного пространства, задающим иной характер методов коммуникации с посетителем в отличие от традиционных музеев. Особенности формирования музеев современного искусства в России, особенно в регионах, отличаются от подобных культурных пространств в других странах. В регионах предпосылки формирования нового типа культурного пространства базируются на актуализации и сохранении культуры региона. Разработанная дизайн-концепция музея современного искусства в Ижевске переводит традиционное удмуртское искусство в новый формат, рассказывая о нем современным языком, что будет способствовать повышению интереса к изучению национальной культуры, тем самым сохраняя и актуализируя ее.

В рамках исследования были изучены существующие методы, используемые при формировании музеев современного искусства. Были исследованы разные концепции нового типа культурного пространства, которые появлялись на протяжении XX века и проанализирован опыт формирования культурных пространств подходящих по типологии. В рамках исследовательской работы был проведен комплексный анализ территории, на основе которого были выявлены территориальные и социальные предпосылки для формирования музея современного искусства в Удмуртии.

На основе изучения и анализа методов и инструментов дизайна среды в формировании культурных пространств, а также изучения места проектирования, был разработан алгоритм для формирования музея современного искусства, включающий в себя методы коммуникации с посетителем, методы взаимодействия с пространством, методы экспонирования и такие инструменты дизайна среды, как образ, сценаристика и зонирование. На основе данного алгоритма было разработано проектное решение для выбранной территории проектирования.

Решение задач, связанных с изучением особенностей музеев современного искусства, методов их взаимодействия с посетителями, комплексным анализом территории проектирования, разработкой концепции музея современного искусства в Ижевске позволило достичь поставленной цели – формирование системы методов с применением инструментов дизайна среды для проектирования музея современного искусства. Разработанный и реализованный проект может быть предложен как инструмент предпроектного исследования в создании концепции музея современного искусства для региональных городов.

Результатом исследования является подтвержденная гипотеза, что использование инструментов дизайна среды при формировании концепции музея современного искусства будет способствовать созданию точного обоснования для проекта нового типа культурного пространства.

Описанное проектное предложение имеет определенный научно-теоретический интерес и его результаты могут быть использованы для разработки теоретических и методических материалов.

При проведении тщательного исследования в дальнейшем, разработанная система методов может быть применена не только на примере культуры Удмуртии, но и в других регионах, что будет способствовать развитию культурной жизни местных жителей, появлению интереса людей к своей локальной культуре, истории и самоактуализации.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агеева Д. И. Феномен музеев современного искусства // Academy. – 2017. – №. 2 (17). – С. 99-101.
2. Бишоп К. Радикальная музеология. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 96с.
3. Васильева П.О. Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка. — М.: Издательские решения, 2019. –150 с.
4. Гаврилина Т.О. Социокультурное пространство города: структура, функции // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. – №2 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnoe-prostranstvo-goroda-struktura-funktsii> (дата обращения: 18.01.2023).
5. Гройс Б. О музее современного искусства // Художественный журнал, 1999. – №23
6. Ермакова С.С. Культурная остановка – концепция развития пространства Конюшенного двора на основе методов средового дизайна диссертация (54.04.01), СПбГУ, 2021 г.
7. Карлова А. И. Музей современного искусства: история институализации // Вопросы культурологии. – 2009. – №. 3. – С. 38-42.
8. Карцева Е.А. Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация. — М.: Директ-медиа, 2019.–167 с.
9. Кондрашкина Е.А. Удмуртский язык // Язык и общество. Энциклопедия. М.: Азбуковник, 2016.
10. Купцова И.А., Воробьева В.Д. Музейная коммуникация как средство формирования культуры соучастия (на примере музея-резиденции и «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», г. Коломна) — Этнодиалоги, 2019
11. Левент Н., Паскуаль-Леоне А. Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство – М.: Музей современного искусства Гараж, 2022. – 496с.

- 12.Маликова Д.Н. Методы работы с аудиторией художественного музея: от традиционных образовательных практик к медиации, 2015
13. Напольских В. В. Введение в историческую уралоистику. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. – 1997.
14. Прудникова А., Петрова Л. "Что-то новое и необычное": Аудитория современного искусства в крупных городах России. – 2018.
15. Саймон Н. Партиципаторный музей. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.–368 с.
16. Салех М. С., Чистяков Д. А. Особенности архитектурного проектирования музеев современного искусства //Евразийский союз ученых. – 2015. – №. 11-1 (20). – С. 16-20.
- 17.Сахарных Д. М. О периодизации истории удмуртской письменности // Седьмая научно-практическая конференция преподавателей и сотрудников УдГУ, посвящённая 245-летию г. Ижевска. Материалы конференции. Часть 1. / – Ижевск, 2005. С. 63–65
- 18.Смирнова Э. В. Трансформация функций музея в современном социокультурном пространстве //Magister Dixit. – 2014. – №. 2 (14). – С. 84-89.
19. Сурикова К. В. Эволюция музейного образа: от музейона к белому кубу //Вопросы музеологии. – 2012. – №. 2 (6). – С. 11-17.
- 20.Тетерина Ю. В. Формирование и этапы развития музея современного искусства на примере музейного центра" Площадь Мира" : дис. – Сибирский федеральный университет, 2018.
- 21.Турчин В.С. Образ двадцатого...В прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 647 с.
- 22.Харитоновна Т. Ю. Психология искусства и музейная коммуникация //Киммерийский топос: мифы и реальность. – 2017. – С. 257-264.
- 23.Чекмарёва М. А. " Искусство" в" музее"(Путь современного искусства к зрителю. Опыт США и Европы) //Киммерийский топос: мифы и реальность. – 2017. – С. 264-271.
24. Чугунова А. В. Музейная архитектура в контексте современной культуры //Вопросы музеологии. – 2010. – №. 1. – С. 34-43.

25. Шалина Н.С. Музеи современного искусства: феномен популярности в последние десятилетия // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 5. / – СПб.: НП-Принт, 2015. С. 815–828.
26. Шалина Н.С. Музей Современного искусства: функция форума // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2015. №22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-sovremennogo-iskusstva-funktsiya-foruma> (дата обращения: 17.01.2023).
27. Шляхтина Л. М. Современная музеология: горизонты теоретизирования // Вопросы музеологии. – 2013. – №. 1 (7). – С. 12-18.
28. Шумилов Е.Ф. Из истории Ижевска, Удмуртии и России: библиографический указатель / ГОУВПО "Удмуртский государственный университет" – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2008. – 147с.
29. Шумилов Е.Ф. История искусства Удмуртии: – Устинов : Удмуртия, 1986. - 142с.
30. Щербина, А.В. Музейное проектирование: учебно-методическое пособие / А.В. Щербина. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 68 с.
31. Black G. Developing Audiences for the Twenty-First-Century Museum // The International Handbooks of Museum Studies. – 2013. – С. 123-151.

Электронные ресурсы

32. Арт-резиденция в Ижевске // URL: <https://www.izh.ru/i/info/16382.html> (дата обращения: 18.01.2023).
33. Выставочный центр “Галерея” // URL: <https://muzeiizhevsk.ru/galereya> (дата обращения: 18.01.2023).
34. Галерея Тейт Модерн // URL: <https://archi.ru/projects/world/406/galereya-teit-modern> (дата обращения: 18.01.2023).

35. Итоги конкурса форэскизных проектов Культурного центра им. В. Г. Короленко в Ижевске // URL: <http://tehne.com/event/novosti/itogi-konkursa-foreskiznyh-proektov-kulturnogo-centra-im-v-g-korolenko-v-izhevske> (дата обращения: 18.01.2023).
- 36.Музей Ван Аббе // URL: <https://vanabbemuseum.nl/over-het-museum/gebouw-en-historie/architectuur/index.html> (дата обращения: 18.01.2023).
- 37.Музей королевы Софии. // Ahchi.ru URL: <https://archi.ru/world/264/muzei-korolevy> (дата обращения: 18.01.2023).
- 38.Музей современного искусства "Гараж" // URL: <https://garagemca.org/ru> (дата обращения: 18.01.2023).
- 39.Положение конкурса форэскизных проектов Культурного центра им. В.Г.Короленко в Ижевске // URL: <https://archi.ru/contests/17558/kulturnyi-centr-im-v-g-korolenko> (дата обращения: 18.01.2023).
40. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств // URL: <https://urmii.ru/> (дата обращения: 18.01.2023).
- 41.Центр современной культуры фонда V-A-C в бывшей электростанции ГЭС-2 // URL: <https://archi.ru/projects/world/9202/centr-sovremennoi-kultury-fonda-v-a-c-v-byvshe-i-elektrostantsii-ges> (дата обращения: 18.01.2023).
42. ЦСДР // URL: <https://parkiizhevsk.ru/zsdr> (дата обращения: 18.01.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстрации

Ядро аудитории	Периферия аудитории	Перспективная аудитория
<ul style="list-style-type: none"> регулярно посещает МСИ чаще имеет профессиональное образование в области современного искусства ведет определенный образ жизни 	<ul style="list-style-type: none"> нерегулярно посещает МСИ чаще имеет образование в области искусств (дизайн, кино и др.) 	<ul style="list-style-type: none"> посещает МСИ эпизодически, либо посетил впервые

Рис. 1. Таблица сегментации аудитории музеев современного искусства.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ	ПРИМЕР МУЗЕЯ
1930-е – 1960-е гг.	<ul style="list-style-type: none"> Концепция многообразия современного искусства «Белый куб» как нейтральное пространство для размещения произведений Культурно-просветительская деятельность музея, популяризация современного искусства 	Музей МоМа в Нью-Йорке
1960-е – 1990-е гг.	<ul style="list-style-type: none"> Концепция музея как события, сенсации Архитектура музея становится произведением искусства, брендом города Близость музея к коммерческой сфере, стремление развлекать посетителя 	Музей Соломона Гуггенхайма в Бильбао
1990-е – сегодняшний день	<ul style="list-style-type: none"> Концепция музея как культурного центра В архитектуре - тенденции приспособления бывших промышленных зданий для размещения в них музеев Активное вовлечение зрителя в диалог с искусством, применение партиципаторных методов 	Тейт Модерн в Лондоне

Рис. 2. Таблица основных этапов формирования музея современного искусства.

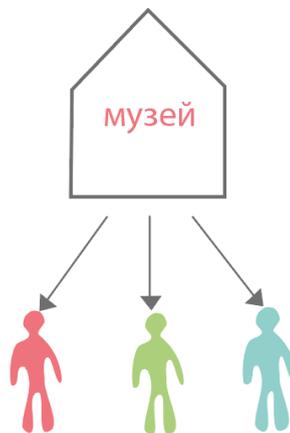

Рис. 3. Схема традиционной коммуникации «музей-человек».

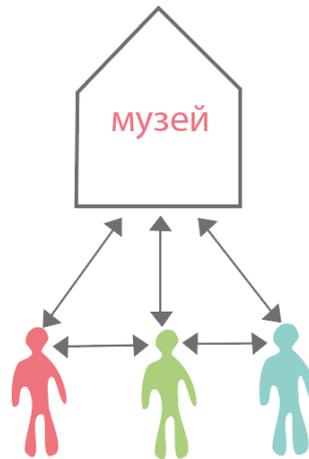

Рис. 4. Схема взаимной коммуникации «музея соучастия».

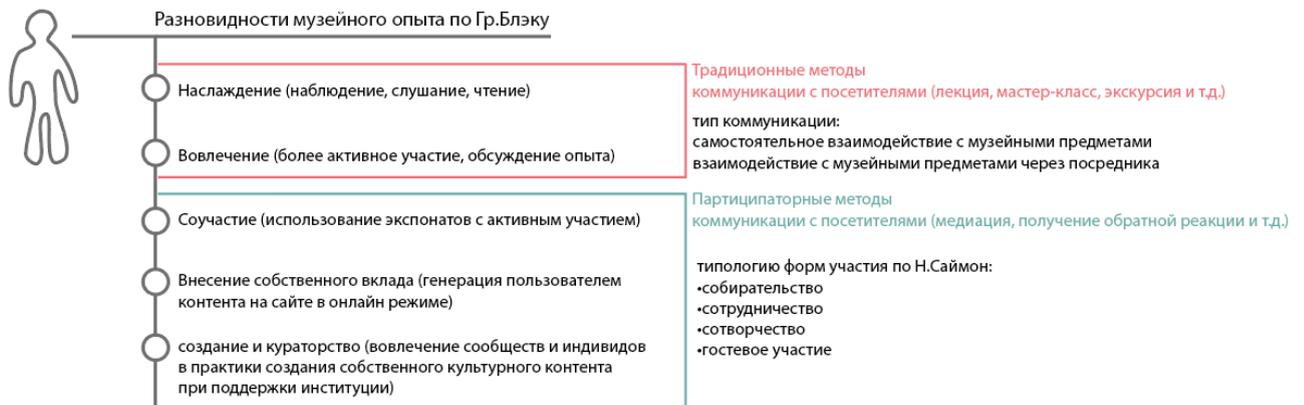

Рис. 4. Схема разновидностей музейного опыта по Гр.Блэку.

Рис. 5. Галерея Тейт Модерн.

Рис. 6. Музей королевы Софии.

Рис. 7. Музей Ван Аббе.

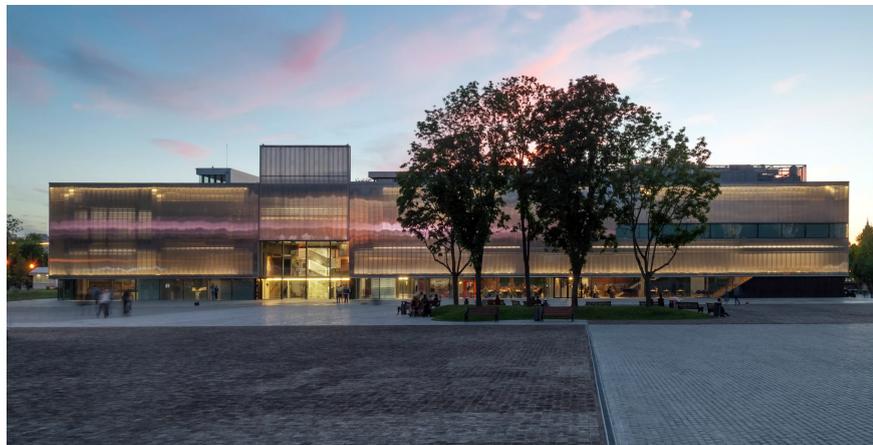

Рис. 8. Музей современного искусства «Гараж».

Рис. 9. Дом культуры «ГЭС-2».

Рис. 10. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств .

Рис.11. Арт-резиденция в Ижевске.

Рис. 12. ВЦ Галерея.

Рис. 13. ЦСДР.

Рис. 14. Ментальная карта культурно-исторического контекста УР.

Рис. 15. Линия времени развития г.Ижевск.

Рис. 16. Здание театра им.В.Г.Короленко.

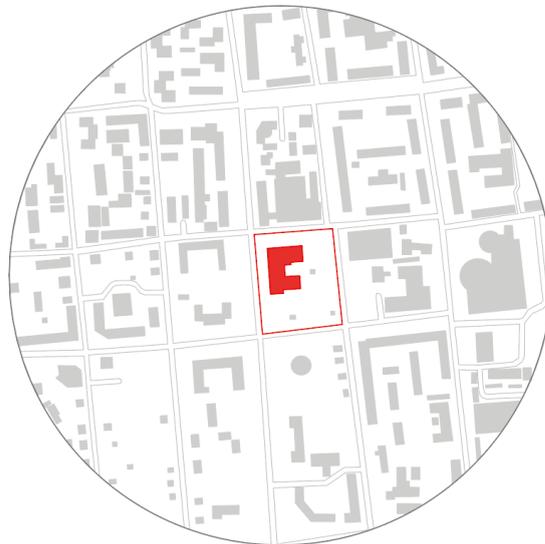

Рис. 17. Схема расположения объекта проектирования.

Рис. 18. Схема общественных точек притяжения в пешеходной доступности от объекта проектирования.

Рис. 19. Конкурсный проект Культурного центра имени В. Г. Короленко в Ижевске. Архитектурное бюро CUBICA.

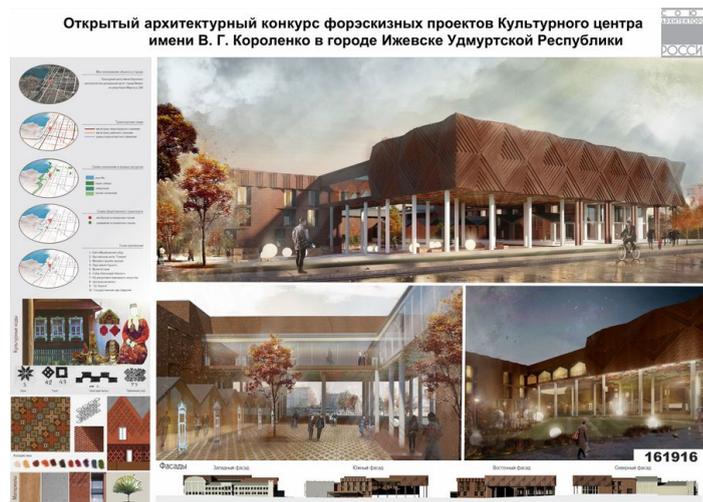

Рис. 20. Конкурсный проект Культурного центра имени В. Г. Короленко в Ижевске. Авторы: Ильгиз Разетдинов, Анжелика Ермачкова, Миляуша Тукмакова.

Рис. 21. Конкурсный проект Культурного центра имени В. Г. Короленко в Ижевске. Архитектор В. П. Яковицкий.

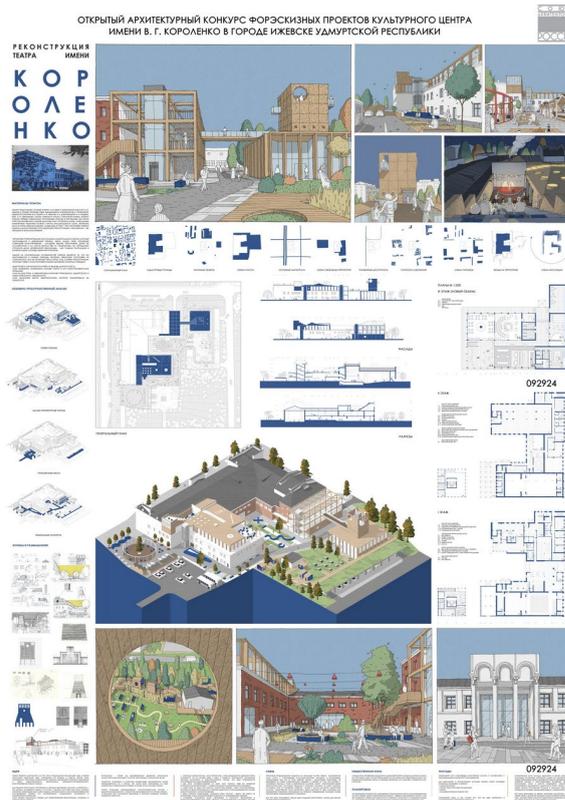

Рис. 22. Конкурсный проект Культурного центра имени В. Г. Короленко в Ижевске.
Архитектурное бюро CRITICUM.

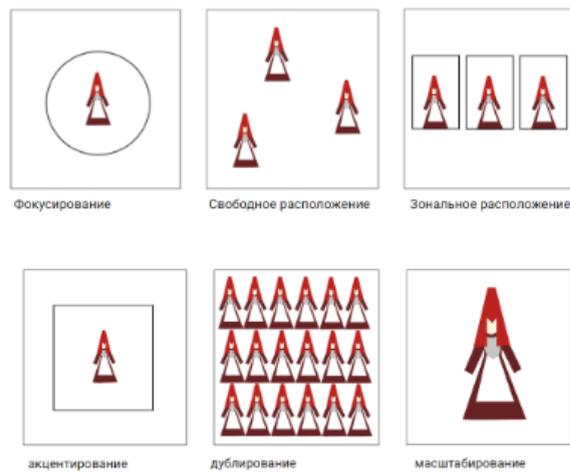

Рис. 23. Эстетические методы экспонирования.

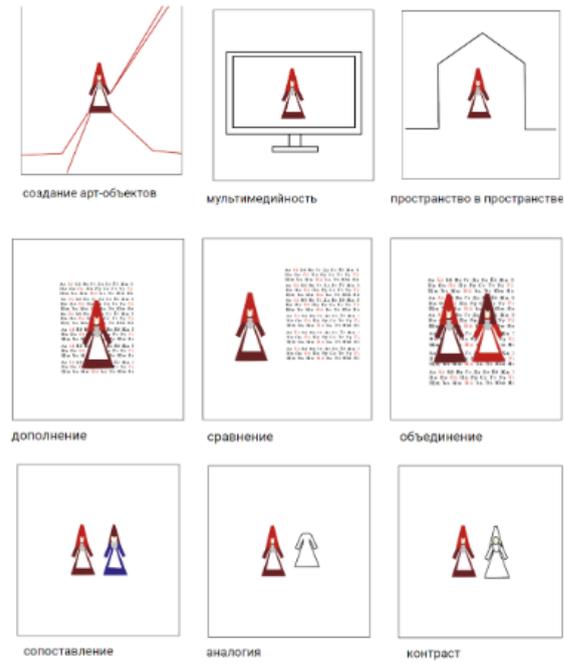

Рис. 24. Концептуальные методы экспонирования.

Рис. 25. Инструменты дизайна среды.

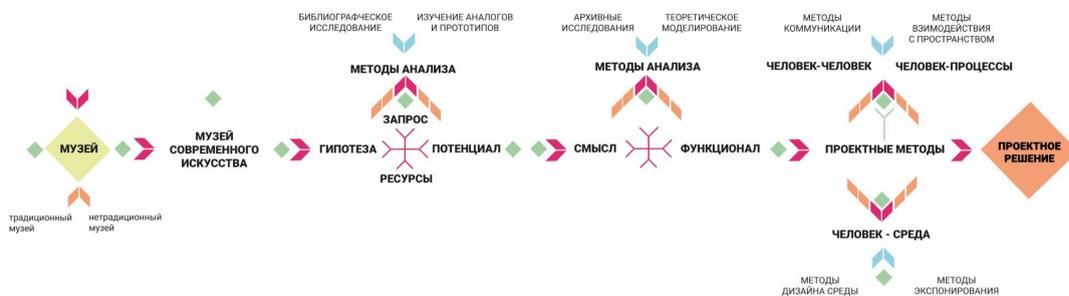

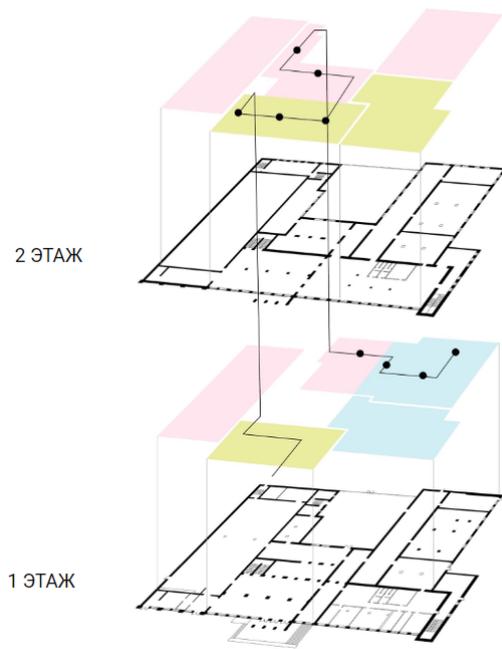
Рис. 26. Система методов формирования музея современного искусства.

Рис. 27. Ментальная карта образного решения.

Рис. 28. Функциональное зонирование музея.

Сценарий посещения экспозиции:

структура песни + миропостроение удмуртов на трех свадьбах

	СВАДЬБА С ЖИЗНЬЮ		СВАДЬБА			СВАДЬБА НАБОРОТ			
опция	куплет	припев	куплет	припев	проигрыш	припев	припев	опция	
Вход	Экспозиция «Свадьба с жизнью»	Переход	Экспозиция «Свадьба»	Переход	Экспозиция «Свадьба»	Переход	Экспозиция «Свадьба наоборот»	Выход	

Рис. 29. Сценарий экспозиции.

Рис. 30. Вход в экспозицию.

Рис. 31. Экспозиция «Свадьба с жизнью».

Рис. 32. Переход между экспозициями.

Рис. 33. Экспозиция «Свадьба с суженым».

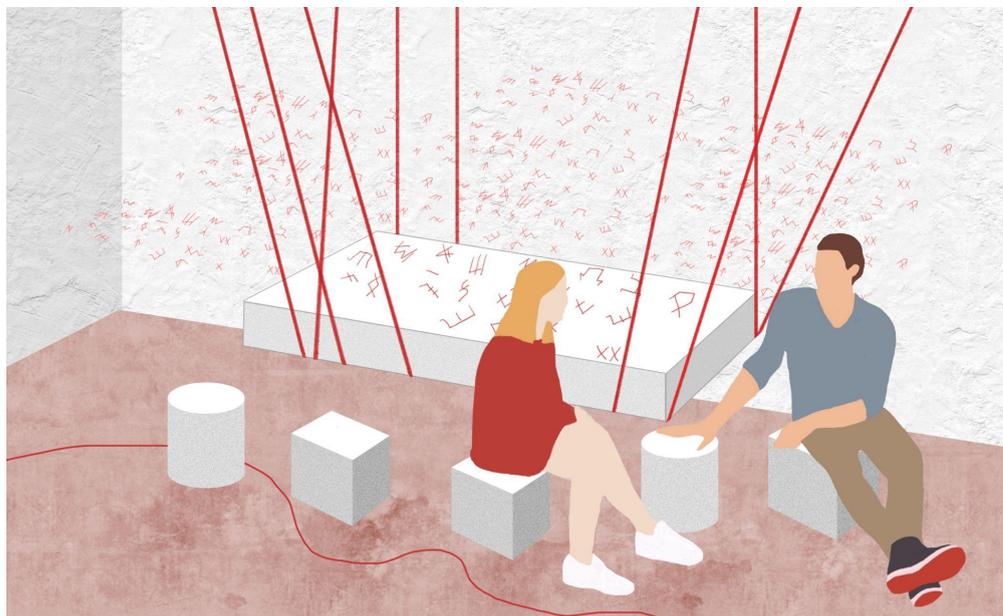

Рис. 34. Переход между экспозициями.

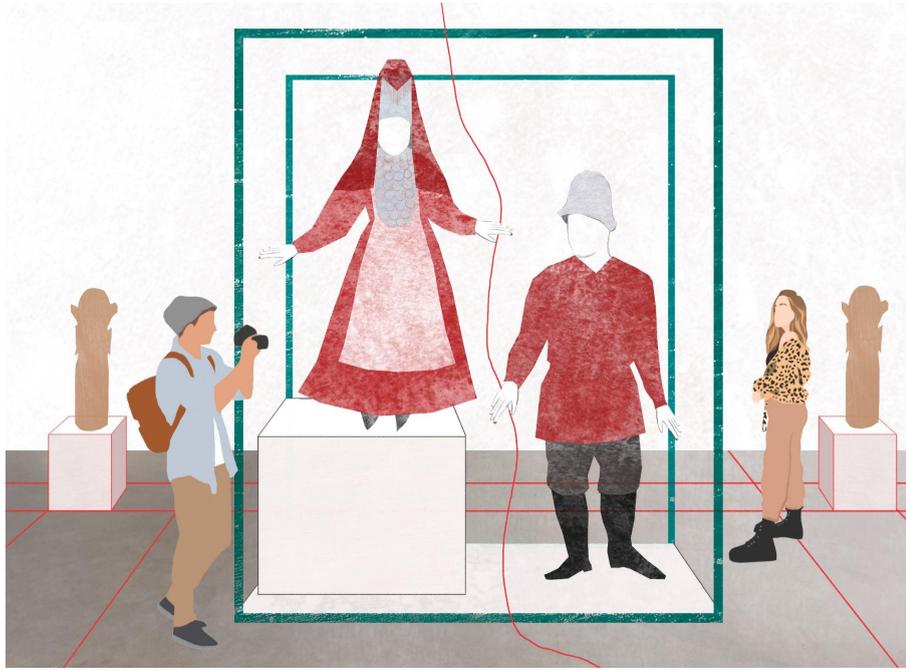

Рис. 35. Экспозиция «Свадьба с суженым».

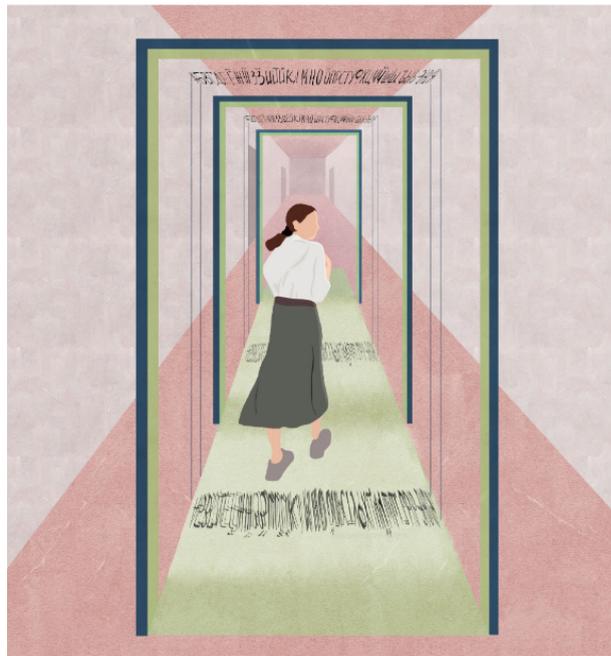

Рис. 36. Переход между экспозициями.

Рис. 37. Экспозиция «Свадьба наоборот».

Рис. 38. Завершение экспозиции.

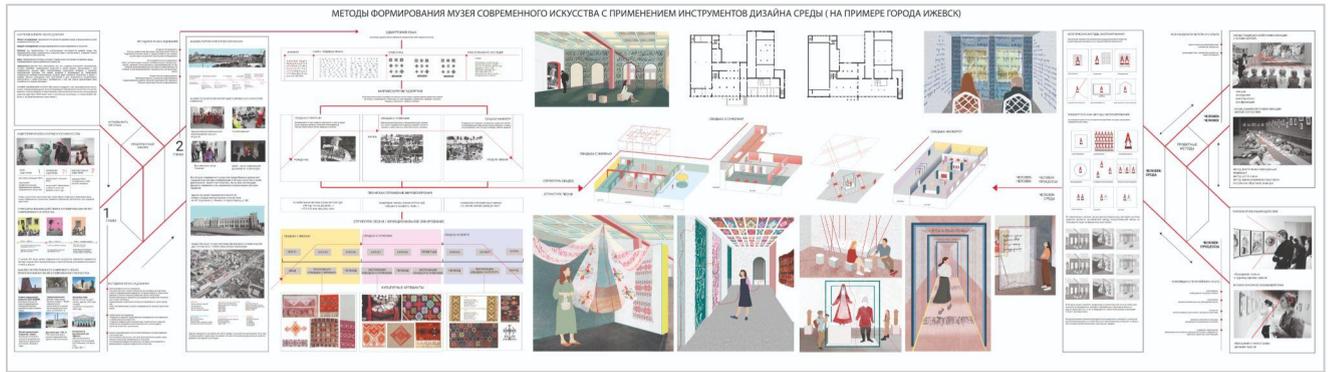

Рис. 39. Компоновка материалов исследования на выставочный планшет.