

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Работа представлена кафедрой социально-культурной деятельности
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства.
Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор В. М. Грусман*

Статья посвящена рассмотрению деятельности музейно-выставочных учреждений XXI в., которая, реализуя традиционные формы поисково-охранительной и научно-экспозиционной деятельности, дополняется, обогащается различными методами вовлечения посетителей в процесс социально-культурного творчества и является базой стимулирования культурно-творческой активности разных групп населения.

The article considers the activities of the contemporary museum and exhibition institutions, in which traditional forms of exploring and conservative work have been amplified and enriched with a wide range of methods of involving customers in the process of social and cultural creation. That is why these institutions represent a foundation of the cultural and creative activity stimulation among different categories of the population.

В духовной жизни человека особое место занимают музеи как фундаментальные социально-культурные институты, при-

званные собирать, хранить и пропагандировать непреходящие ценности отечественной и мировой культуры; обеспечивать

связь и преемственность поколений, синтез науки и искусства; историзм, объективизм, комплексность, всесторонность, образность и доступность отражения прошлого в настоящем. Понятия «связь времен», «национально-культурные традиции», «наследие мировых цивилизаций» приобретают в музее реальность и значимость, которых невозможно достичь в любой иной сфере.

Непрерывно усиливающаяся роль музея в культурной жизни и системе нравственно-эстетического воспитания предопределяется его постоянным развитием, обновлением и расширением социальных функций, использованием новым методик и технологий идейно-эмоционального воздействия. За три последних века музей преобразовался из собрания оригинальных и ценных экспонатов в центр ретроспективной информации и вовлечения людей в мир культуры и социально-культурного творчества. Но он не останавливается на этом и все время ищет новые пути и средства удовлетворения постоянно растущих интересов и потребностей разных групп населения.

Начало XXI в. для развития музейного дела выразилось в глобальном культурном универсализме, в увеличении многосторонних связей музея и окружающей действительности, в появлении всемирных музейных центров, всеобщих нормативных требований к проектированию музейного пространства, к современному арт-дизайну в оформлении залов и экспозиций, к использованию интерактивных методов проведения экскурсий, к историко-культурной, искусствоведческой и психолого-педагогической подготовке специалистов музейного дела.

Последовательно меняется роль и место в локальном пространстве региона, предопределяется культурно-историческая обусловленность содержания и форм просветительной и воспитательной деятельности музея, уходят унификации и обезличивания экспозиции, стремление к сохранению ее своеобразия. Усиливается влияние

музея на процесс формирования национального самосознания и социальной идентификации, на осознание значимости культурного наследия и культурной самобытности страны, края, конкретного региона.

Музейные учреждения активно преодолевают монотонность и однообразие визуального ряда; их экспозиции приобретают динамизм, многогранность; утверждает себя сценографическое построение музейной среды, единство сюжетно-концептуального и визуального ряда, внедрение элементов театрализации, достижения оптики и акустики. В музейную практику пришли средовой и арт-дизайн, художественно-пространственная композиция, аранжировка цветосветовой гаммы. Музей ищет образное решение экспозиций, реализуя тем самым принципы драматургии.

Искусство музейной экспозиции утвердило себя как самостоятельный жанр научно-художественного творчества, построенного на преобразовании единого концептуально-художественного замысла в органично-целостную предметно-пространственную систему.

Внедрение современной компьютерной техники и средств коммуникации позволило значительно удешевить, облегчить и ускорить многие виды деятельности музейных учреждений.

Музей XXI в. не может ограничиваться только отбором, хранением, реставрацией и экспонированием историко-культурных раритетов. Успешность музейного учреждения в информационном обществе напрямую зависит от того, насколько оно, реализуя традиционные формы поисково-охранительной и научно-экспозиционной деятельности, дополняет и обогащает их различными методами вовлечения посетителей в активные виды социально-культурного творчества. Наиболее эффективный путь развития современного музея - в единстве традиционных форм его работы и деятельности как центра духовной жизни, опирающегося на культурные ценности и исполь-

зующего их как средство историко-патриотического и нравственно-эстетического воспитания, как базы стимулирования культурно-творческой активности разных групп населения.

Социально-культурная деятельность как связующее звено, с одной стороны, объединяет интересы самого музея как достаточно замкнутой материально-информационной среды, тяготеющей к «самодостаточности», а, с другой стороны, интересы общества в целом, без удовлетворения духовных потребностей которого само существование музея теряет смысл.

Особое место в современном обществе и его социальные функции в первую очередь предопределяются общим состоянием культуры, степенью развития цивилизации. Как справедливо подчеркивает М. С. Каган¹, «потребность культуры в музее, исторически возникшая в Новое время в цивилизациях западного мира, порождена тремя факторами»:

- становлением исторического мышления, осознающего отличие настоящего от прошлого и одновременно преемственную связь настоящего с прошлым;
- переориентацией культуры с аудиальной на визуальную;
- развитием демократических устоев социальной организации общества, приведшим, в частности, к необходимости превращения всех видов информации во всеобщее достояние.

Ретроспективный анализ показывает, что социально-культурные функции российских музеев утверждали себя на протяжении последних трех столетий. Функции, как форма выражения изначально предопределенного предназначения данного социального института, носят непреходящий характер, однако на каждом этапе общественно-исторического развития они конкретизируются с учетом его специфики. Музеи начала XXI в. - это социально-культурный институт формирующегося информационного общества, деятельность кото-

рых детерминируется и глобальными проблемами современности, и особенностями собственно российского общества, преодолевшего тяжелый кризис 90-х гг. прошлого столетия и вставшего на путь последовательного достижения принципиально нового качества жизни.

Чем больше в последнее время обсуждаются социально-культурные функции музея, тем очевиднее, насколько значим и огромен культуросозидающий, воспитательный потенциал музейного учреждения. И задача, стоящая ныне перед музейными специалистами, заключается в том, чтобы наиболее эффективно раскрыть этот богатейший потенциал, заложенный в любом музее - от Эрмитажа до картинной галереи в отдаленном районе Сибири или Дальнего Востока.

Мы являемся свидетелями того, как представление о монологическом воздействии музея на аудиторию уступает место концепции многостороннего диалога между музеем, посетителем и внешней средой. Причем в этот диалог включается не только реалии современной жизни, но и мнения, взгляды, суждения, отраженные в музейной экспозиции, которая раскрывает духовный мир различных исторических эпох.

Магистральный путь совершенствования музейного дела сегодня видится в широком внедрении интерактивных методик нравственно-эстетического просвещения и воспитания разных групп населения, а это практически возможно лишь при органичном сочетании традиционных методов и форм музейной работы с широким использованием выставок, которые способны удовлетворить интересы людей к отдельным явлениям и событиям в истории мировой и отечественной культуры и актуальным процессам художественной жизни.

В России сложилась достаточно разветвленная и успешно функционирующая система музейных учреждений, в которых собраны миллионы произведений отечественной и мировой художественной культуры.

На этих образцах человеческого гения воспитывались многие поколения россиян и в значительной мере с их помощью сформировали свои эстетические позиции, свои мировоззренческие взгляды на мир и отображающее его искусство. Однако музей не может и не должен гнаться за естественно протекающим творческим процессом, фиксировать все новое, что появляется в процессе художественных исканий. Это гораздо успешнее может взять на себя художественная галерея.

Социальная значимость галерейного дела, с одной стороны, предопределяется естественным желанием художника сверить свое творчество с реакцией зрителя, а с другой - объективной потребностью людей видеть и оценить рождение нового, определить тенденции развития изобразительного искусства, определить соразмерность своего развития духу времени. Не менее важно, что в художественной галерее возможен прямой диалог художника и зрителя, каждый посетитель может оценить свою способность избирательно воспринимать нестандартные ситуации.

Выставочная практика стала ныне нормой культурной жизни любого региона. Только в Санкт-Петербурге в 2007 г. прошло 940 выставок, посвященных знаменитым датам в истории художественной культуры, творчеству ряда всемирно известных художников и скульпторов, показу новых работ достаточно популярных или впервые демонстрирующих свое мастерство деятелей изобразительного искусства.

Эти выставки можно подразделить:

- на художественные (выставки картин, скульптур, графики, фотовыставки, выставки прикладного искусства и т. д.);

- культурологические археологические, этнографические, театральные, историко-архивные, социокультурные и др.);

- политические (политико-исторические);

- маркетингово-рекламные (выставки книг, грампластинок, книжные ярмарки, выставки, рекламирующие театральные представления, балетные спектакли);

- маркетингово-хозяйственные.

Существуют и другие критерии, в соответствии с которыми можно классифицировать выставки как форму распространения культуры. Так, например, по статусу участников выставки можно разделить на профессиональные и любительские (при этом любую из них можно отнести к указанным выше типам выставок). По учреждениям, организующим выставки, можно выделить музейные и галерейные выставки. Особенностью галерейных выставок является не только просветительно-воспитательная деятельность, но и нацеленность на продажу художественных произведений.

Выставочные технологии являются эффективным средством воздействия на общественное мнение и играют большую роль в процессе продвижения социально-культурных проектов. Выставки служат достижению самых разнообразных целей. Они позволяют увидеть множество необходимых отправных точек для осуществления политики, ориентированной на внедрение каких-либо новаций, идей.

Выставочные мероприятия стали сегодня полноправными участниками глобального экономического развития страны и всего мира. Без преувеличения можно сказать, что в совокупности эти мероприятия представляют собой третье крупнейшее средство массовой информации после прессы, радио и телевидения.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Каган М. С. Музей в скрещении энергий образования и воспитания // Произведения искусства в образовательном процессе: Материалы международной научно-практической конференции 5-7 апреля 2000 г. СПб., 2000. С. 40-44.