

**Типологические тенденции
развития в
оформлении выставок**

Marcelwoutersontwerpers

Типологические тенденции развития в оформлении выставок.

При мысли о музее перед глазами у нас в первую очередь возникает монументальное здание. Входя в него, мы ожидаем увидеть залы с историческими объектами или большие залы с произведениями искусства. Традиционно центральное место в музее занимает „объект“ или коллекция. Оформление выставки сравнимо с созданием информационной сферы вокруг коллекции. Эта сфера выполняет функцию поддержки. За исключением текстовой информации, относящейся непосредственно к экспонату, другие пояснения по выставленному предмету отсутствуют. Такая форма представляет собой скорее научный подход к презентации или соответствует доминирующей эстетической тенденции. Оформление уже больше не является косметическим дополнением.

Иерархия выставки, основанной на определенной концепции или теме, диаметрально противоположна описанной выше. Здесь центральное место занимает повествуемая история. Добавляемые к этому экспонаты являются причиной для рассказа истории или служат для ее пояснения. Данные презентации зачастую преследуют педагогические цели и создаются совместно с научными сотрудниками, например, в музеях природного и научного направления.

Я провожу здесь различие между выставками с ориентацией, с одной стороны, на объект и, с другой стороны, на концепцию, для того, чтобы показать, что мы как оформители выставок в большей степени концентрируемся на презентационных концепциях. Именно в этой сфере произошли основные изменения, начиная с середины восьмидесятых годов прошлого века. В попытке привлечь более широкую публику мы экспериментировали с описанными ниже типами выставок. Положительным элементом при этом является то, что за последнее время появились дополнительные возможности презентации, сосуществующие теперь параллельно друг другу. Ниже мною будет приведен обзор форм передачи информации, используемых в музеях, в виде хронологической типологии. Данные типологические понятия в большой степени субъективны, так как находятся в тесной связи с нашим собственным развитием в качестве оформителя выставок. Приведенные здесь примеры взяты из практики оформительской работы нашего дизайнерского ателье.

Поначалу было достаточно сопроводить экспонаты краткими подписями. Потребность в расширении пояснений, однако, привела к росту значимости сопроводительных текстов и, прежде всего, их длины. Тогда тексты вместе с изображениями стали печатать на отдельных табличках. Музеи уже имели ранее опыт использования каталогов и других печатных изданий. Для них было естественным обратиться к фирмам, занимающимся графикой, поручив им также проектирование выставок.

В результате проект выставки изобиловал текстами; форма презентации не была привязана к теме. Такую выставку можно назвать „чисто формальной выставкой“. В процессе расширения различных технических возможностей, к числу которых относятся аудиовизуальные средства информации и движущиеся модели, посетитель активно привлекался к тому, чтобы использовать элементы презентации и вводить их в действие. С этих примеров мы и начнем наше перечисление типологий:

Оформительские выставки

Посетители рассматривают объекты, выставленные в помещении. Объекты, как правило, сопровождаются табличками с пояснительными текстами к объекту. Часто выставка состоит из одних щитов с фотографиями и текстами. При этом для оформителя особую роль должна играть эстетичность презентации. Экспонаты выставки в большинстве случаев относятся к музейным объектам, а также к историческим или научным фактам.

"Исторама", (историческая выставка в монастыре Миддельдурга)

"Исторама", монастырь в Миддельбурге

Мы получили заказ проиллюстрировать в древнем монастыре историю этого монастыря, поместив на стене фотографии и крупные, хорошо читаемые тексты. Нам предоставили в распоряжение целую книгу, полную текстов, которые, по нашему мнению, никто не станет читать. Мы решили, что лучше всего будет отделить тексты от изображений и рассматривать ее как книгу, всякий раз раскрываемую на другой странице. Чтобы не мешать воздействию на посетителя монастырской атмосферы, мы выбрали современные материалы, которые все-таки имели определенное отношение к древнему монастырю: гобелены с деревянными пуговицами, толстые деревянные панели на цепях и тексты, которые казались нанесенными трафаретной печатью на пергамент.

Активные выставки

По такой выставке посетитель не просто рассказывает, а может также пользоваться аппаратами или объектами. Это, как правило, происходит нажатием кнопки или автоматически с помощью переключателей.

"Milieu op de Korrel" ("Пристальный взгляд на окружающую среду"), Тильбург

"Milieu op de Korrel", Тильбург

Какой-то журналист описал разработанную нами выставку в одном из музеев природы следующим образом: "На первый взгляд в музее природы есть все, чего можно ожидать от подобного музея: чучела животных, аквариум со всякими рептилиями и рыбами различных видов, оленьи шкуры (включая пулевое отверстие) и насаженные на булавки бабочки. Красиво, но особого восторга не вызывает. Отдельные крупные модели насекомых произвели на нас - избалованную публику - даже большее впечатление. Большой сюрприз ожидал нас только в конце выставки. Там попадаешь в помещение, полностью заставленное яркими разноцветными объектами. После всех более-менее знакомых, уже виденных ранее экспонатов, эти объекты возбуждали любопытство. Первым, что бросилось в глаза, была рисованная фигурка на унитазе, а следом за ней три свиные головы. Забавно, но и немного с сумасшедшинкой. Все выглядело совсем как живое, но при этом ничего не происходило. Пока не подойдешь поближе. Как только оказываешься на достаточно близком расстоянии, свиньи начинают двигать пяточками и хрюкать. Если слить воду в унитазе, то как будто из пустоты возникает голос, начинающий говорить, и на остальной территории выставки неожиданно происходят разные вещи, когда проходишь мимо или где-нибудь что-то покрутишь. Данная выставка очень интересным образом освещает ряд аспектов, касающихся проблемы охраны окружающей среды. Не читая нравоучений, а гораздо яснее и веселее, тем способом, который делает абсолютно невозможным пассивный и мимоходный взгляд на вещи. Сама тема на первый взгляд может быть и скучна, но то, как она здесь раскрыта, это совсем другое дело!"

Интерактивные выставки

В восьмидесятые годы прошлого века в Нидерландах возникла инициатива по созданию научно-исследовательского центра. С перспективой на крупную финансовую поддержку правительства развернулась настоящая борьба. Я тоже принял участие в создании научно-исследовательского центра. Мы тогда толпой отправились в Сан-Франциско. Здесь находится основной пример для подражания для всех научно-исследовательских центров - "Эксплораториум" Франка Оппенгеймера. Его „поваренные книги“, казалось, содержали единственно верный рецепт для успеха выставки.

Вначале музеи не проявляли большой охоты брать на себя роль, с их точки зрения, этакой „плоскостной разновидности парка развлечений“. Но стремление к разъяснению и тяга к образованию постоянно усиливались. В конце концов и музеи - после успешного открытия выставок данного типа - оказались в полном восторге. В таком восторге, что на протяжении большей части девяностых годов бытовало мнение, что выставка не может считаться полной, если часть ее экспонатов не используется активным образом.

И до настоящего времени интерактивная выставка является для нас хорошей информационной средой. Этим способом мы можем заинтересовать посетителей какой-либо темой и, тем самым, добиться того, что они начнут задаваться вопросами и создавать связи. Мы не занимаем никакой позиции и не навязываем никаких мнений; мы позволяем посетителю самому делать заключения. Интерактивная модель годится в первую очередь для тематических выставок в музеях природы и техники. Одна из частей выставки позволяет понять основной принцип. Тогдашнему заказчику я часто объяснял, что включает в себя интерактивное взаимодействие между выставленными экспонатами и посетителем:

Попробуйте научиться ездить на велосипеде, стоя пассивно у стеклянной витрины и при этом нажимая на кнопки, чтобы управлять велосипедом!

Интерактивные выставки - это выставки, бурлящие многообразием и восхищением. Они отличаются живостью организации и большим объемом своеобразно преподнесенной информации. В оформлении интерактивной выставки мы стремимся побудить как детей, так и взрослых к экспериментированию и, тем самым, к приобретению нового опыта.

Интерактивность означает, что между посетителем и аппаратом или объектом происходит диалог. Посетитель совершает определенные действия с выставленным предметом, в результате чего возникает взаимодействие между посетителем и экспонатом. После этого посетитель должен выполнить еще что-то, приобретая при этом новый опыт или получая дополнительную информацию. При этом он не разгуливает пассивно, а ощущает себя вовлеченным. И это означает нечто большее, чем просто нажимать на кнопки.

Главное, это увлекает. Выставка должна быть интересной, но может и просто доставлять удовольствие. Основной движущей пружиной является вызов. Создаются ситуации, увлекающие посетителя и побуждающие его принять участие. Выставки предоставляют возможность сделать открытия. Поэтому они не описывают в точности, каким должно быть открытие. Там, где пояснение необходимо, оно приводится в краткой, простой и по возможности четкой форме.

"Профессор Плонс", (интерактивная постоянная выставка для детей, посвященная основным принципам мореплавания)

Зачем сложности? Проблемы, кажущиеся простыми, зачастую сложны и наоборот. Даже для специалистов многое остается сложным. Часть выставки, которая сразу до конца не ясна, необязательно оказывается непригодной. Совсем неплохо поразмыслить и обдумать! В результате собственных попыток понимаешь, что в определенных обстоятельствах некоторые вещи не функционируют. Это позволяет довольно быстро определить оптимальные условия на собственном уровне.

Ответы сами по себе не столь интересны, телефонная книга полна ответов, и некоторые выставки, к сожалению, тоже. Мы стремимся к тому, чтобы посетители задавались вопросами и сами находили взаимосвязи. Игра, вопреки мнению многих - немаловажное занятие. В конце концов, наибольшие знания приобретаются в том случае, если самостоятельно делаются открытия.

Тем самым, мы добились взаимодействия между посетителем и элементом выставки. Но еще более увлекательным являлся для нас вопрос о возможности обеспечить взаимодействие между самими посетителями. Возвратимся назад к нашим типологиям:

Социальные выставки

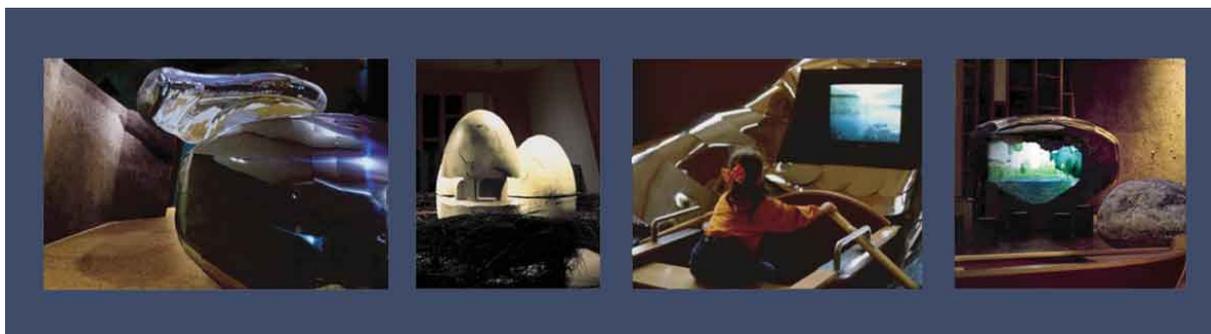
Презентации, обеспечивающие возможность приобретения глубокого внутреннего опыта. Посетители приглашаются принять участие в обсуждении выставленных экспонатов. Большую роль при этом играет приобретенный на выставке личный опыт; этот опыт, разумеется, всегда зависит от подготовленности каждого отдельного посетителя.

Государственный мемориал - концентрационный лагерь "Вугт", г. Вугт

Идентичность

Для того, чтобы выставлять экспонаты в „музее без собственной коллекции“ был изобретен „выставочный зал“. Но мы-то оформляли „выставки без коллекции“, причем в помещении музея! Объединение нидерландских музеев захотело получить ответ на вопрос „что является музеем и что нет“. Для этой цели оно организовало коллоквиум на тему „Что такое музей?“, проходивший в Амстердамском государственном музее. В результате музей был определен как организация, которая коллекционирует, хранит и исследует экспонаты, а также выставляет эти экспонаты для общественности. Но разве зоопарк не соответствует тоже этому определению? Нет. ответил музейный мир, так как он ничего не хранит. Да, заявил зоопарк, так как у нас имеется большая живая коллекция. Данное определение и в нашей среде привело к удивительным сценам. Мы разработали концепцию выставки, великолепной по своей презентации. Она имела форму огромной раскрывающейся книги. Незадолго до открытия еще быстро принесли со склада чучела птиц и дополнили ими выставку. Ведь стояла задача оборудовать музей по государственному заказу...

"Блумберская мельница", информационный центр Ангермюнде, Германия

Благодаря сравнительно деловому педагогическому и техническому влиянию со стороны научно-исследовательских центров оказалось, что снова нашлось место для коллекции в тематических выставках. Но, что было еще важнее: снова нашлось место для атмосферы! Для многих оформителей выставок концепция выставки является „суммой оформленных элементов, находящихся в помещении“. Для нас отправной точкой оформления всегда является тема выставки. Тем самым, она всегда имеет четкую образную связь. Мы с удовольствием работаем с метафорой, с общей идеей, в которой должны быть размещены различные выставочные экспонаты. При этом основное значение имеет пространственный опыт! В данном случае музей становится местом, где можно углубиться в определенную тему, так как вся атмосфера заряжена ею. Это приводит нас к следующему типологическому этапу:

Побудительные выставки

Презентации, в которых наиболее важную роль играет восприятие атмосферы. Посетители полностью погружаются в определенную тему и становятся ее частью. При этом презентация темы, как правило, осуществляется театральным способом с использованием аудиовизуальных средств и световых эффектов. То, о чем предстоит узнать, имитируется настолько хорошо, насколько это возможно. Посетитель, как правило, сидит и при этом активно задействованы его зрение и слух. Передача информации осуществляется визуальным и звуковым образом. Результатом является целостное восприятие, которое вследствие высоких инвестиционных затрат представляется уместным лишь для крупных выставок.

"Индустрион", музей промышленности и общества, Керкраде

Музеи средних размеров стремились не отстать от данных тенденций развития. Затраты на интерактивные элементы выставки и инсценировки оказались для них, однако, чересчур высоки - в любом случае что касается выставок с ограниченным сроком действия. Доминантное оформление, при котором выделяются лишь определенные эффекты, быстро отодвинуло бы на второй план внутреннее содержание. Тенденции развития, зачинателями которых мы вначале являлись, грозили - после большого успеха - выродиться в судорожное стремление к образованию и участию публики.

Вышесказанное отражено также в начале следующей газетной статьи: „Вечерний поход в музей, а до того хорошо бы доклад, с последующим предложением египетских, греческих или других подходящих закусок - это, пожалуй, тот минимум, который должен иметь в своем ассортименте современный музей. Окраска тканей, пикник, концерт поп-музыки или курс „История рассказывает“ - посетитель музея образца 2001 года нуждается в стимулах. Музей, не участвующий в „экономике ощущений“, считается старомодным. (Источник: "NRC Handelsblad")

Мы искали хорошую и недорогую форму выставки. Должно было быть обеспечено уважительное отношение к экспонатам, которого они заслуживали; при этом необходимо было также сохранить интенсивность передачи информации. В результате мы пришли к нашему следующему типологическому этапу:

Выставки с компьютерным обеспечением:

Презентации, применительно к которым имеет место разделение на „реальные“ и „виртуальные“. Экспонаты распределены по площади выставки; передача информации осуществляется посредством компьютерного обеспечения. Компьютерная программа осуществляет целенаправленный подвод посетителя к определенному экспонату или части выставки. В качестве справочной базы данных мы используем простую традиционную выставку с объектами. Данная презентационная концепция позволяет использовать выставку для различных целевых групп: пожилые люди, вероятно, захотят посмотреть только объекты, а молодых людей скорее привлечет компьютерное обеспечение, в результате чего они - в большей или меньшей степени - доберутся также и до объектов. Преимущество заключается в том, что это действительно позволяет нам обходиться менее дорогими и менее сложными деталями выставки. Кроме того, в более выгодном свете демонстрируются предметы из коллекции. Причем сохраняется значимость их подлинности, так как нет надобности их переоборудовать. В ходе одной из таких выставок экспонаты были сфотографированы, и на основе снимков с одновременным использованием информационных сведений и программного обеспечения был выпущен компакт-диск. Этот компакт диск был разослан в средние школы. Таким образом, предоставляется возможность использовать специальную выставку и после ее окончания!

Информационный центр "Huismanshoeve", г. Еекло, Бельгия

Правительство и Объединение нидерландских музеев тоже приняли участие в обсуждении будущего музеев. Правительство вначале стремилось к более эффективному использованию музейных коллекций. Идея заключалась в том, что в более тысячи нидерландских музеев сумме обладают, собственно говоря, крупной коллекцией. Было положено начало "Нидерландской коллекции". Данный план предусматривал неограниченный обмен экспонатами между различными музеями. На практике, однако, музеи держались за свои коллекции, чтобы не поставить под угрозу основу своего существования и свою уникальность. Рост эффективности правительство видело также в том, чтобы музеи стали доступны более широкой публике. Для этого были выделены субсидии для целевых групп „Новые нидерландцы“ и „Дети“. Мы также при разработке выставок следили за тем, чтобы наши идеи впредь соответствовали целям обучения в школах. В течение последнего времени правительство похоже заинтересовано прежде всего в осуществлении крупных проектов, в числе которых переоборудование Государственного музея в Амстердаме. Таким образом можно выглядеть в обществе в более выгодном свете, чем посредством инициатив в небольших по размеру музеях.

Объединение музеев по поводу своего 75-летнего юбилея провело дискуссию о будущем музеев. В итоге обсуждения были выработаны следующие типы музеев будущего:

- 1 Виртуальный физический музей (с виртуальными и физическими экспонатами)
- 2 Музей специального направления (конкурирующий со всеми другими способами проведения свободного времени)
- 3 Музей в виде монастыря (сохранение, координация и исследование)
- 4 Музей совместных действий (работающий совместно с другими организациями культурного фонда)
- 5 Двухлицый музей (музейного и коммерческого направления)
- 6 Мега-музей (большой по размерам и с коллективом специалистов)

Ультимативное решение для оформления выставки не существует, даже несмотря на возникновение целого ряда новых возможностей. Мы будем в любом случае продолжать поиск в тех направлениях, где имеет место сближение музея и посетителя. При этом мы будем привлекать средства техники будущего, постоянно осознавая, чего мы хотим добиться от посетителя. Несмотря на то, что по нашему ощущению работаем очень взыскательно, реальность может оказаться совсем иной. Это нашло отражение в соответствующем заголовке одной из статей в газете "NRC Handelsblad": „Toekomst van de musea ligt bij de rollator“ („Будущее музеев зависит от пользователей педальных колясок“).

Марсель Воутерс

Дизайнерское ателье "Marcelwoutersontwerpers" расположено в голландском городе Эйнховене. Оно занимается разработкой выставок для музеев и информационных центров в Нидерландах, Бельгии и Германии. URL: www.woutersontwerpers.nl