

УДК 7.08**Интегративные модели театрально-музейных коммуникаций в современной культуре: художественно-эстетические ценностные основания****Тураева Наталья Сергеевна**

Аспирант,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
119571, Российская Федерация, Москва, , пр-кт Вернадского, 82/1;
e-mail: dnst-76@mail.ru

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия современного театра и музея, создания и развития интегративных моделей их коммуникации. В первую очередь нами обосновывается актуальность исследования по этой проблематике с учетом современных социальных и культурных реалий. В основной части статьи в первую очередь анализируются суть и ценностные основания (прежде всего – художественно-эстетические) интегративных процессов в сфере театрально-музейной коммуникации. Как показывает практика, такие процессы на сегодня стали важной и неотъемлемой частью постиндустриальной культуры. В статье отмечено, что их осмысление и понимание в исследовательском сообществе несколько различаются, что способствует возникновению научной полемики. Тем не менее, высокий теоретический и практический потенциал вышеупомянутых процессов отмечается всеми исследователями. Далее нами исследуется ряд конкретных интегративных моделей, наиболее часто использующихся сегодня в сфере коммуникации музейных и театральных учреждений. Определяются особенности и значение каждой из них. Наконец, здесь рассмотрена проблема сочетания традиции и новаторства при построении данных моделей. В заключение сделаны выводы об особенностях функционирования современных интегративных моделей театрально-музейных коммуникаций, а также – об их художественно-эстетических ценностных основаниях.

Для цитирования в научных исследованиях

Тураева Н.С. Интегративные модели театрально-музейных коммуникаций в современной культуре: художественно-эстетические ценностные основания // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 9А. С. 181-186.

Ключевые слова

Музей, театр, интеграция, модель, культура, ценностные основания, коммуникация, феномен.

Введение

Такие устоявшиеся и многогранные феномены культуры, как театр и музей прочно вписаны в канву человеческой истории (как мировой, так и национальной), развиваются и видоизменяются вместе с ней. Их объединяет довольно многое. Прежде всего – и тот, и другой феномен тесно связан с духовными потребностями людей, с творчеством, образованием и просвещением, с самосовершенствованием личности. Кроме того, оба они обращены как к обществу в целом, так и к любому отдельному человеку, к его уникальному внутреннему миру; это также служит ценностным основанием для создания различных интегративных моделей и вариантов коммуникации в двух данных сферах.

Нельзя не учитывать и тот факт, что в наши дни и музеи самого различного профиля, и театральные учреждения (профессиональные и самодеятельные) все чаще осуществляют в контексте своего взаимодействия со зрителями и посетителями не одну лишь познавательную, но также и рекреационную, развлекательную деятельность. Она одинаково органично и изначально присуща и театральной, и музейной среде, что также сближает данные культурные феномены, создавая устойчивую почву для их сотрудничества и коммуникации. В частности, как справедливо утверждает современный российский культуролог И.А. Щепеткова, «эта тенденция проявляется как в создании «театрализованных» музейных экспозиций, так и в постановке полноценных музейно-театральных спектаклей» [Щепеткова, 2006, 3].

Исходя из сказанного выше, мы можем говорить о закономерном становлении и развитии в рамках современной культуры такого синтезного явления, как театрально-музейная коммуникация. Во многом оно связано с тенденциями возрождения и сохранения национальных культурных традиций, которые на сегодня представляются очень актуальными.

Данный синтез ведет к созданию все новых интегративных моделей музейно-театрального творчества. Это, в свою очередь, открывает широкие перспективы для поиска новых (иногда – весьма неожиданных) и наиболее эффективных решений и форм их воплощения, которые изменяют стереотипные представления о деятельности как театров, так и музеев. В результате возникают все более разнообразные направления совместной работы, происходит активное развитие и модернизация обоих культурных институтов (и музейного, и театрального), а общество получает еще больше современных, реально работающих механизмов осуществления образовательно-просветительской деятельности.

Основная часть

В первую очередь нам, в рамках данного исследования, необходимо обратиться к вопросу о сути интегративных моделей театрально-музейных коммуникаций. Дело в том, что понимание этого явления вызывает в настоящее время бурную полемику среди исследователей. Так, например, многие ученые рассматривают интегративный подход к коммуникации как нечто новаторское, почти революционное; другие же, напротив, утверждают, что он успешно используется уже достаточно давно, хотя до настоящего времени не имел какого-то конкретного названия. Заметим, впрочем, что сам факт наличия такой полемики говорит об актуальности и злободневности обсуждаемой темы.

В современном мире тенденции интеграции активно проявляют себя практически во всех сферах жизни общества: в экономике, политике, социальной сфере и, конечно же, в сфере культуры. Интеграция понимается, в первую очередь, как соединение разнородных элементов в

одно целое. Важно осознавать, что такая вновь возникшая целостная система обладает принципиально новыми свойствами и возможностями, открывает новые горизонты ее практического применения. Говоря иначе, она представляет собой целостную, актуальную и практико-ориентированную систему инструментов коммуникации. Все они в единстве их применения обладают намного более высокой эффективностью, чем, та, что достигается при раздельном применении каждого из данных инструментов. Стремление к подобной эффективности как раз и побуждает людей создавать интегративные модели в самых различных областях деятельности – в том числе в области коммуникации.

Интеграция в сфере музейной и театральной коммуникации позволяет, по сути дела, встроить в единую, реально работающую систему сразу два важных и сложных процесса – взаимоотношения музея и театра как феноменов культуры (внутренняя коммуникация), а также их взаимоотношения со зрительской аудиторией (внешняя коммуникация).

Далее мы перейдем к рассмотрению конкретных интегративных моделей в области современной театрально-музейной коммуникации, а также - ценностных оснований, на которых они базируются.

Одной из наиболее востребованных моделей интеграции музеев и театров в современном культурном поле являются спектакли, представленные в пространстве музеев. При этом в качестве «сцены» и своеобразных театральных «декораций» могут быть задействованы как музейные экспозиции внутри зданий, так и какие-либо территории (ландшафтные, исторические и др.) всего музейного комплекса, мемориальные строения, скульптурные композиции и пр.

Подобное явление современной нам культуры многими исследователями обозначается как музейно-театральный спектакль. Его зарождение напрямую связано с пониманием самого музея как «единого социокультурного феномена, укорененного в системе культуры» [Кулямзина, 2009, 114] и, следовательно, с тем многообразием форм культурно-образовательной работы, которое присуще всей музейной деятельности сегодня. По сути, данный спектакль и выступает как одна из таких форм.

Нам необходимо отметить, что музейно-театральные спектакли, пользующиеся сегодня довольно широкой популярностью, начали использоваться уже давно. Например, в нашей стране нечто подобное имело место еще в 1920-е годы. Тогда это определялось целью перевода части музейной экспозиции «из стадии статики в стадию динамики» [Торопова, 2005, 30]. В частности, иллюстрацией данного явления может служить создание этнографического театра в Русском музее (точнее – в его отделе этнографии). Здесь осуществлялись театральные постановки пьес на народную тематику, а также – сценический показ традиционных русских обрядов. В этих спектаклях активно использовались музейные предметы – подлинные костюмы, орудия труда, домашняя утварь и т.п.

Надо сказать, что сегодня музейно-театральный спектакль может рассматриваться и как новаторский способ показа посетителям имеющихся в экспозиции предметов, их актуализация, попытка передачи современникам предметно-знакового языка культуры. Наконец, подобные спектакли достаточно хорошо выполняют роль привлечения в те или иные музеи все новых посетителей, что в наше время также представляется важным. В данном случае в полной мере реализуются присущие музею как социокультурному феномену развлекательная и рекреационная функции.

Не менее ярко интеграция театральной и музейных коммуникаций проявляет себя в тех случаях, когда различные музеефицированные исторические здания (например, старинные

крепости, усадебные архитектурные комплексы, дворцы и пр.), парки, места знаменательных сражений и т.п. используются для проведения всевозможных зрелищных мероприятий. Это могут быть поэтические или музыкальные вечера, приуроченные к какому-либо событию концертные программы (в том числе – с использованием исторических музыкальных инструментов), фрагменты исторической реконструкции определенных эпох, битв или народного быта.

Также здесь возможно и осуществление чисто театральных проектов разного вида – например, постановка и прокат драматических или оперных спектаклей. Отчасти подобными проектами, их разработкой и реализацией занимаются театральные режиссеры экспериментального толка, адресующие свое творчество не случайной, а подготовленной зрительской аудитории.

Таким образом, музейное и околмузейное пространство становится в данном случае специфической и уникальной сценической площадкой, где драматургический материал подается очень зрелищно и креативно. К тому же здесь возможно широкое применение принципа интерактивности, который на сегодня достаточно распространен как в театральной, так и в музейной сфере.

Еще одной интегративной моделью коммуникации и сотрудничества современного театра и музея можно считать построение экспозиций в соответствии с законами драматургии (их иначе называют «театральными» или «сюжетными»). Суть данной модели состоит в том, что, помимо показа тех или иных предметов и коллекций согласно строгим научным обоснованиям, музейные сотрудники еще презентуют их в виде своего рода единого художественного произведения – например, портрета определенной эпохи или рассказа о жизни какого-либо выдающегося деятеля. Для такого подхода к созданию экспозиции требуется предварительно выработать не только научную, но и художественную концепцию, написать общий сценарий, учитывающий каждую деталь будущей выставки. Такое экспозиционное построение довольно близко к инсталляции, хотя и не является ею в полной мере.

Мы должны упомянуть в нашем исследовании и такой интересный и довольно распространенный сегодня вариант музейно-театрального взаимодействия, как внедрение в экспозиционную деятельность средств выразительности, свойственных зрелищному искусству вообще и театральному действу – в частности. Иначе говоря, музей, помимо своего собственного «языка», может использовать и «язык», знаковую систему театральной сферы. К примеру, экспозиция здесь насыщается и дополняется световым и звуковым сопровождением (музыка, различные шумы, звуки природы и т.п.), элементами актерской игры. Данная экспозиционная модель во многом сходна с жанром перформанса. Она имеет высокую степень эмоционального воздействия на посетителей, чем во многом и объясняется ее популярность.

Важно отметить, что в такой «театрализованной экспозиции» сотрудники музея (особенно – экскурсоводы) становятся, по сути, и режиссерами, и театральными актерами, играющими определенные роли. Примеры реализации данной интегративной модели мы можем наблюдать в работе некоторых отечественных историко-этнографических музеев (особенно это касается музеев под открытым небом, музеев-заповедников).

Заключение

Итак, мы можем сказать о том, что постоянный творческий поиск театральными и музейными учреждениями эффективных методов оптимизации их работы очень часто приводит

сегодня к разработке интегративных моделей коммуникаций, которые характеризуются комплексным характером, многовекторностью воздействия и огромным образовательно-просветительским потенциалом.

Художественно-эстетическими ценностными основаниями при построении подобных моделей являются, в первую очередь, аттрактивность и зрелищность. Кроме того, здесь весьма значима возможность сохранения преемственности, традиций и накопленного в прошлом богатого культурного опыта.

Таким образом, мы можем говорить о том, что тенденция создания интегративных коммуникационных моделей (в том числе - на основе театрального и музейного творчества) в наши дни находится на пике своей популярности и востребованности, отвечает запросам современного социума и имеет огромный потенциал развития и применения.

Библиография

1. Краснова Е.Л. Музейная театрализация как одно из направлений современных коммуникативных тенденций: на примере музеев Республики Беларусь // Вопросы музеологии. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. - № 1 (5) / 2012. – С. 31-34.
2. Кулямзина С.В. Музейный спектакль как форма культурного взаимодействия с посетителем // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск: ООО «РМНКО», 2009. - № 5 (17). – С. 114-118.
3. Лисенкова А.А. Социальная коммуникация как фактор развития музыкальной театральной культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2003. – 22 с.
4. Малеев В.С. Музей и театр на пути к единству: поиск синтетических форм // Вестник МГУКИ. – Химки: Московский государственный институт культуры, 2018. - № 4 (84). – С. 114-122.
5. Горопова Н.П. Театр живописи // Мир музея. – Москва: АНО «Мир Музея», 2005. – № 3 (211). – С. 28-31.
6. Щепеткова И.А. Театрализация музейного пространства как форма взаимодействия с посетителями: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2006. – 24 с.

Integrative models of theater and museum communications in modern culture: artistic and aesthetic value bases

Natal'ya S. Turaeva

Postgraduate student,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
119571, 82/1, Vernadsky ave., Moscow, Russian Federation;
e-mail: dnst-76@mail.ru

Abstract

This article examines the issues of interaction between the modern theater and the museum, the creation and development of integrative models of their communication. First of all, we substantiate the relevance of research on this issue, taking into account modern social and cultural realities. The main part of the article primarily analyzes the essence and value bases (primarily artistic and aesthetic) of integrative processes in the field of theater and museum communication. As practice shows, such processes have become an important and integral part of post-industrial culture today. The article notes that their understanding and understanding in the research community differ

somewhat, which contributes to the emergence of scientific controversy. Nevertheless, the high theoretical and practical potential of the above-mentioned processes is noted by all researchers. Next, we explore a number of specific integrative models that are most often used today in the field of communication of museum and theater institutions. The features and significance of each of them are determined. Finally, the problem of combining tradition and innovation in the construction of these models is considered here. In conclusion, conclusions are drawn about the peculiarities of the functioning of modern integrative models of theater and museum communications, as well as about their artistic and aesthetic value bases.

For citation

Turaeva N.S. (2024) Integrativnye modeli teatral'no-muzeinykh kommunikatsii v sovremennoi kul'ture: khudozhestvenno-esteticheskie tsennostnye osnovaniya [Integrative models of theater and museum communications in modern culture: artistic and aesthetic value bases]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (9A), pp. 181-186.

Keywords

Museum, theater, integration, model, culture, value foundations, communic

References

1. Krasnova E.L. Museum theatricalization as one of the directions of modern communicative trends: on the example of museums of the Republic of Belarus // Questions of museology. - St. Petersburg: St. Petersburg State University of Culture and Arts. - № 1 (5) / 2012. - Pp. 31-34.
2. Kulyanzina S.V. Museum performance as a form of cultural interaction with the visitor // The world of science, culture, and education. - Gorno-Altaysk: RMNKO LLC", 2009. - № 5 (17). - Pp. 114-118.
3. Lisenkova A.A. Social communication as a factor in the development of musical theater culture; Abstract of the dissertation for the degree of candidate of cultural studies. - St. Petersburg: St. Petersburg State University of Culture and Arts, 2003. - 22 p.
4. Maleev V.S. Museum and theater on the way to unity: the search for synthetic forms // Bulletin of MGUKI. - Khimki: Moscow State Institute of Culture, 2018. - № 4 (84). - Pp. 114-122.
5. Toropova N.P. Theater of painting // The world of the museum. - Moscow: ANO "The World of the Museum", 2005. - № 3 (211). - Pp. 28-31.
6. Shchepetkova I.A. Theatricalization of museum space as a form of interaction with visitors: Abstract of the dissertation for the degree of candidate of cultural studies. - St. Petersburg: St. Petersburg State University of Culture and Arts, 2006. - 24 p.