

стройка, периметр которой и играет роль многофункционального барьера между частным внутриквартальным, дворовым пространством и публичным пространством улиц.

В современном жилищном строительстве в Украине существует ряд проблем, основанных на недостатке правовой базы и юридического инструментария. Эти проблемы оказывают значительные помехи в устойчивом развитии города и его компонентов на всех этапах реализации и эксплуатации зданий. Но данные проблемы также могут быть нивелированы методами проектирования, соответствующими устойчивому развитию города. Прогнозирование и предупреждение конфликтных ситуаций на этапе проекта возможно при соблюдении трех основных принципов формирования социального пространства: 1) дифференциация зон ответственности; 2) соблюдение принципа добрососедства; 3) устойчивое социальное зонирование территории. Данные принципы распространяются на все масштабы городского проектирования, от градостроительного, территориального уровня до типологии жилых ячеек.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Монтян Т. Занепад українського житлового фонду: просте пояснення причин // Українська правда, <http://www.pravda.com.ua/articles/2012/04/18/6962933/>
2. Земельний кодекс України. Глава 17. Добросусідство, <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page4>
3. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. — М.: Новое издательство, 2011. — 460 с.
4. Города для людей / Ян Гейл; Изд. на русском языке — концерн «КРОСТ», пер. с англ. — М.: Альпина Паблицер, 2012. — 276 с.

УДК 725.212.061.4

А. О. Кадурина, Е. И. Янченкова

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КАК ЦЕНТРА ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Современное искусство становится глобальным, поэтому необходимы новые, мировые центры современного искусства. Постепенно вырабатывается новый язык искусства, он все больше приобретает «поколенческий», а не национальный или региональный характер.

Музей становится центром, который собирает искусство со всего мира, из ближних и дальних стран, и затем распространяет его по разным галереям, он становится изменчивым соединением истории и современности, искусства прошлого и сегодняшнего дня.

Цель работы — проанализировать принципы формирования музея современного искусства и охарактеризовать художественный процесс в нем.

Задачи работы:

1. Проанализировать понятие современного музейного центра Европы.
2. Определить принципы формирования внутреннего и внешнего пространства музея.

Большинство западных музеев современного искусства переняли некоторые характерные черты самого первого хрестоматийного Музея современного искусства в Нью-Йорке — МоМА (Museum of Modern Art). МоМА был основан в 1929 году Альфредом Барром, который был его первым директором и идейным вдохновителем.

В 1947 году МоМА подписал с нью-йоркским музеем «Метрополитен» (1880 г.) договор, по которому произведения, по мере перехода из разряда современных в разряд классических, должны были передаваться из МоМА в «Метрополитен». Если бы это соглашение продолжало действовать, МоМА потерял бы огромную часть работ, ставших теперь «классикой» современного искусства. Но через шесть лет договор был расторгнут.

Позже, в начале 90-х, именно проблема постоянного расширения коллекции и нехватки выставочных площадей стала основным толчком для создания новых филиалов. Они были посвящены как искусству прошлого, так и искусству современному. Сегодня современное искусство отвоевывает все новое и новое пространство в поисках новых подходов.

Многочисленные споры и разговоры о том, каким должен стать музей современного искусства в начале нового тысячелетия, привели к некоторым новшествам. Одним из самых противоречивых и неожиданных ходов стал новый, тематический, а не традиционный хронологический принцип формирования коллекции. Новый, более тонкий и во многом провокационный подход позволял сочетать работы, относящиеся к разным эпохам и направлениям [1].

Центр современного искусства (ЦСИ) является искусственной средой, но, тем не менее, пока не изобретено лучшего пути собирать и выставлять подлинные, самобытные произведения и фрагменты искусства для общего осмотра. Целью ЦСИ является знакомство людей с развитием новых художественных форм, воспитание художественного вкуса.

Современное искусство множественно, сложным образом соединяет традиционную живопись, скульптуру и графику, включает в себя инсталляцию, фотографию, искусство представления, концептуальное искусство, электронное искусство, медиа-арт и средовое искусство. Тесные связи между различными видами искусства призваны создавать новые концепции визуальной культуры. Новое искусство нуждается в особом фоне и окружении, в пространстве, способном вместить художественные работы, диаметрально противоположные по форме [2].

Для современного искусства понятие художественного процесса является ключевым. Художественный процесс, несмотря на всю сложность предмета, может быть представлен в виде последовательности «простых» действий: создание произведений искусства, организация выставки, рецензирование, коллекционирование, документирование; описания субъектов процесса (художник, критик, галерея, музей, центр современного искусства, журнал); критериев оценки

субъектов и их действий (талантливо, качественно, профессионально, ново, актуально, точно); результатов художественного процесса (формальные открытия, внешнее влияние, критика или воздействие на общество); источников финансирования (государство, спонсоры, частные коллекционеры, посетители выставок).

Однако наличие всего вышеперечисленного не является ни необходимым, ни достаточным условием создания художественной среды. Функциональное взаимодействие отдельных объектов современного искусства — важнее полноты списка. Объединение их в единую среду предполагает наличие общих связей на языке современного искусства.

В начале XX века оказалось, что одновременно живет несколько поколений художников, чьи имена уже стали историей искусства. Человеческая жизнь не стала длиннее, но стала интенсивнее: теперь на отрезке времени, равном продолжительности жизни одного поколения, парадигма искусства успевает смениться 3–4 раза.

Когда появился музей Современного Искусства, когда в музей впервые стали попадать работы еще живых художников, в художественном мышлении произошли сдвиги не менее масштабные. Разумеется, будущее, ради которого художник работает сегодня, по-прежнему остается главной его целью. Но у художника впервые появилась возможность еще при жизни получить «официальные гарантии» того, что присутствие в этом самом будущем ему обеспечено.

Музей представляет собой довольно пластичный организм. Эта система оказалась способна не только адаптироваться ко всем переменам, но и органично включать в себя любое явление, изначально направленное на ее разрушение [3].

Существует мнение о том, что на сегодняшний день — музей принципиально не актуален, ибо занят «обслуживанием вечности». Музей — это место, где основной аудиторией являются школьники, посещающие музеи исключительно в рамках школьных экскурсий, люди преклонного возраста и туристы. Музей не часто дает информационный повод поговорить о себе, несмотря на то, что наполнен предметами, представляющими невероятную ценность для ценителей и коллекционеров [4].

По исследованиям английского искусствоведа Гуда, слово «музей» из всех случаев применения его в англоязычных текстах только в 20 % имеет положительный характер. Во всех других случаях это слово является синонимом к словам неподвижный, статичный, нудный, монотонный, неинтересный, сухой, невыразительный и сдержанный, пронизательный, размытый, непонятный, мертвый, неживой, несознательный.

Что же касается современных тенденций развития музейного дела, то одной из наиболее существенных Фридрих Вайдахер, профессор музеологии в Австрии, считает перенесение центра внимания работы музеев с предмета на общество.

Изменение в отношении общества к музеям, конечно, произошло не само по себе, а только с осознанием того, что в современном мире культура играет чем дальше, тем более весомую роль не только в социально-политическом, но и в экономическом развитии. Это, в частности, связано с постиндустриальным типом экономики, когда информация и впечатления становятся товаром, а также с так называемой революцией досуга.

Как свидетельствуют статистические исследования, у жителей современных городов в течение последнего десятилетия увеличивается объем свободного вре-

мени и возрастает потребность в его содержательном наполнении. В ответ на возможность больше времени расходовать на досуг возник сектор творческой экономики (или «экономики впечатлений»), который формируется на стыке классической «чистой» коммерции и «чистой» культуры. Эксперты констатируют, что у современных городов, регионов и целых стран есть один главный ресурс — жители или человеческий капитал: их талант, мастерство, изобретательность, стремление, мотивации, воображение и творчество, поскольку бывшие местные факторы, в частности сырьевые ресурсы, теряют свое значение.

Соответственно, становится нормой превращение промышленных зон в многофункциональные культурные центры, нацеленные на содержательный и качественный досуг.

Необходимо оживить статическую картинку содержательными экскурсиями и использовать новые идеи в постановках и оформлении музейного пространства. Например, экспозиционные узлы, предусматривающие тактильный контакт. Для людей с тонким музыкальным слухом обеспечить звучание экспонатов. Человеку с математическим складом ума важны ясные и точные формулы, схемы, графики. В таком случае хорошо использовать мультимедийные средства. Кинестетикам (а это, преимущественно, дети) важно рассмотреть предмет со всех сторон, почувствовать музейное пространство через движение [5].

Анализ такой интересной темы, как музей современного искусства, в системе современной прогрессивной архитектуры ставит вопросы об отношении архитектора к исторической и природной среде, о поиске границ между естественным и искусственным, вымышленным и реальным. Проблемы модернизации архитектуры музея, сценария ее развития, взаимодействия, несомненно, являются актуальными на сегодняшний день [6].

Целью архитекторов современности является внедрение музея современного искусства (МСИ) в повседневную социально-культурную жизнь общества, стимуляция выхода музейного дела на новый уровень [7].

Целью анализа проектного метода строительства МСИ является обоснование его уникальности и степени влияния на современное понимание архитектуры [6].

Задача архитектора — сформировать у зрителя объёмное, образное представление о музее современности и пробудить к нему интерес.

Методы решения этих задач и достижения целей таковы:

- Выставка должна представлять собой комплексную концептуальную экспозицию, по стилистике ориентированную на современные формы художественного мышления.

- Акцент должен быть на эмоциональной стороне зрительского восприятия, через которое можно актуализировать имидж как отдельных музеев, так и в целом Мира Музея для широкой публики.

- Сознательная субъективность, заложенная в принципы отбора и интерпретации экспонатов, построения образа музея современности будет содействовать возникновению полемики, активного осмысления и обсуждения выставки музейными специалистами и зрителями [7].

Сценарий экспозиции современного музея разворачивается по принципу «путешествия», предполагающего знакомство с новыми «территориями» для свершения максимума «открытий» индивидуально для каждого зрителя: от со-

вершенно незнакомых явлений до необычного ракурса в восприятии давно привычного. К примеру, в проекте Музея Экспериментальной Архитектуры архитектурного бюро R&Sie Architects сценарий отталкивается от места, в котором предстоит запроектировать пространство: один из дворов между историческими зданиями, не имеющий внятной формы, становится определяющим фактором для развития сценария, повествующего о том, что и как происходит с этим местом (рис. 1, 2).

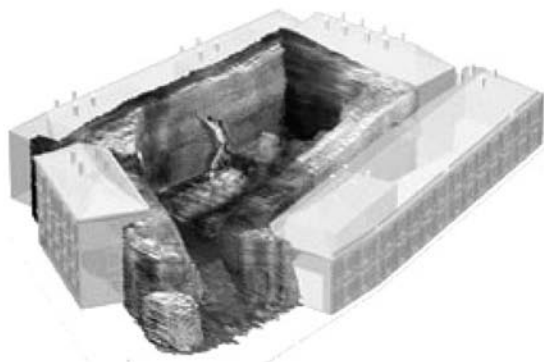

Рис. 1. Перспектива проекта Музея

Рис. 2. Ассоциативная иллюстрация к проекту

Первый пункт сценария: «Двор сгруппирован из стеклянных брусков (рис. 4) для генерации, склеивания и размывания существующих зданий как потенциального Тела без Органов. Внутри толщины стекла находятся пути лабиринты и общественные пространства...» (рис. 3). Сценарий этого проекта состоит из пяти пунктов [6].

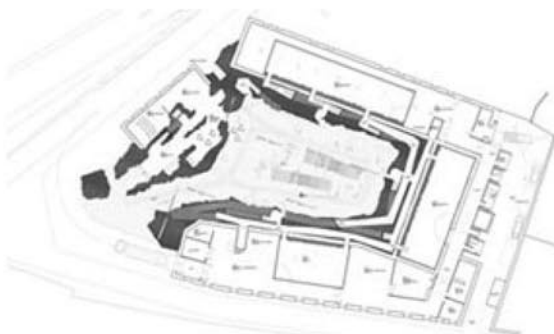

Рис. 3. Планы первого этажа

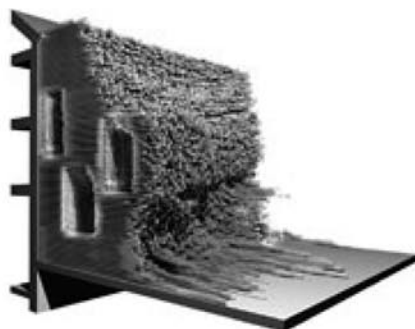

Рис. 4. Внутренняя структура

По принципам организации музейного пространства с учетом особенностей сценариев процесса МСИ имеет следующую классификацию:

1. Ряд отдельных павильонов, объединенных общей идеей (например, Немецкий Океанографический Музей, арх. Behnisch Architekten (рис. 5, 6, 7)).

2. Система чередования открытых и закрытых пространств с вовлечением ландшафта (например, Музей Лувр в Объединенных Арабских Эмиратах, дизайнер Jean Nouvel (рис. 8, 9)).

3. Единый стационарный комплекс с организацией внутренних распределительных проходов — галереи, атриумы (например, Музей современного искусства в Хельсинках, Финляндия, арх. Стивен Холл (рис. 10,11)) [8].

4. Трансформирующийся объект, с гибкой конструкцией и планировочной схемой для различных видов сценариев процесса (например, конкурсный проект музея Средиземноморского современного искусства на набережной в Кальяри, архитектор Заха Хадид (рис. 12,13)).

Здания музеев современного искусства демонстрируют комплексный подход к архитектуре с учетом исторических факторов места и времени [4].

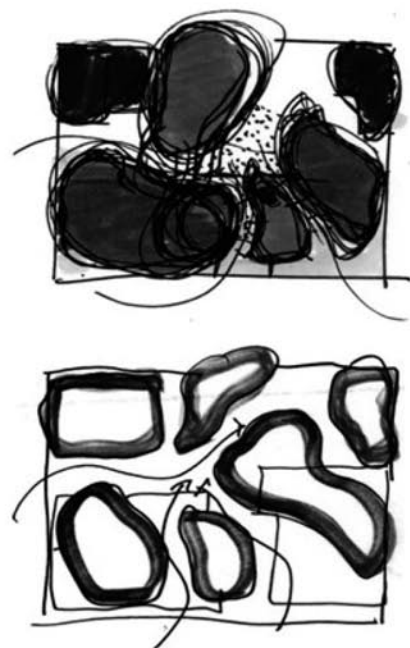

Рис. 5. Идея и ассоциативная иллюстрация

Рис. 6. План первого этажа

Рис. 7. Перспектива

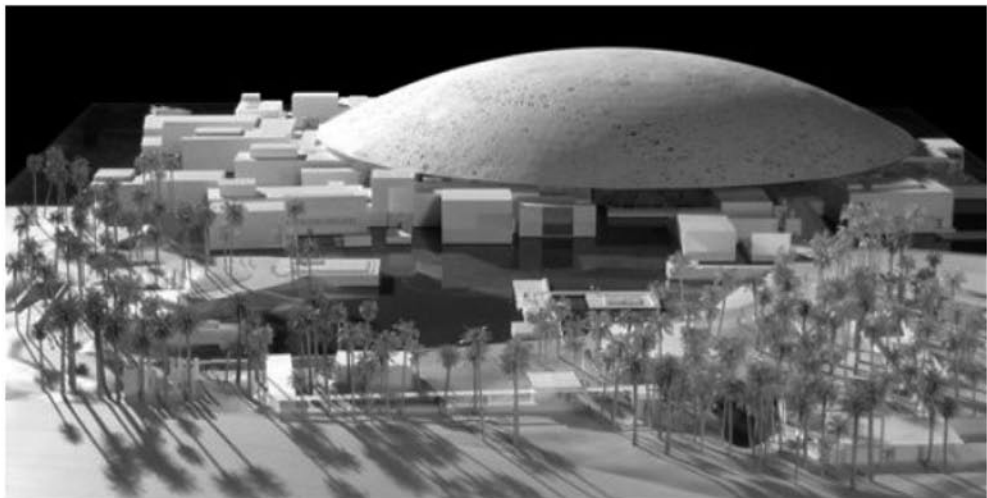

Рис. 8. Макет

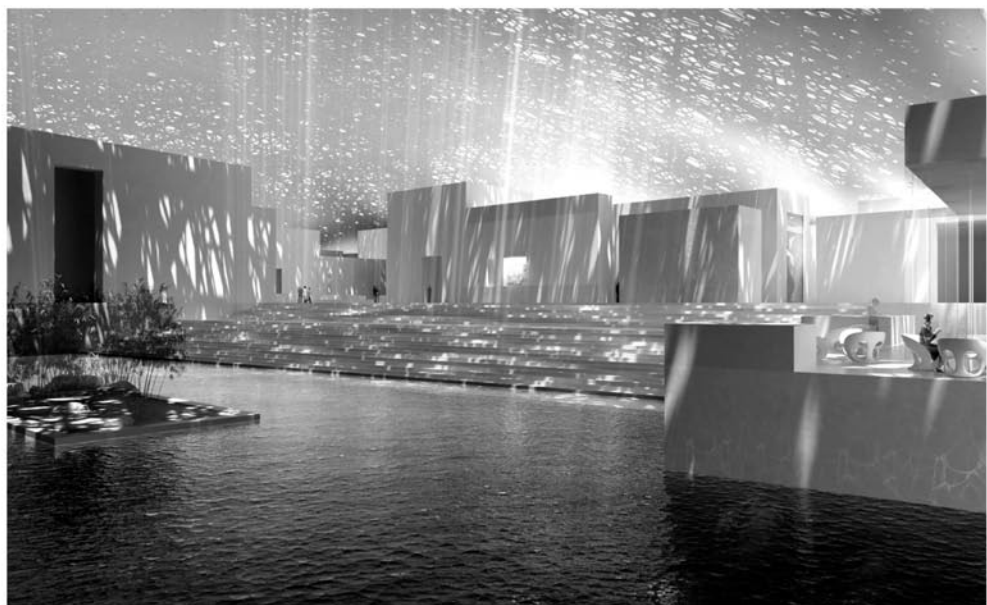

Рис. 9. Сочетание интерьера и ландшафта

Вывод: Современные музеи западной Европы достигли своего статуса в результате последовательного применения стратегического планирования, проектного менеджмента, убедительного изменения отношения к посетителю и позиционирование музея как живого культурного центра [5].

Произведения искусства не могут быть просто разделены в традиционные коллекции и выставочные активы. Центр современного искусства должен выглядеть

Рис. 10. Единый комплекс музея

Рис. 11. Внутренний зал-галерея

Рис. 12. Единый комплекс музея

Рис. 13. Внутренний зал-галерея

как уникальная сцена для проведения лекций и дискуссий, демонстрации фильмов, танцев и литературных постановок, общественных событий театральной и музыкальной жизни, являясь центром визуальной культуры [2]. Ведь «музей — театр, в котором играют вещи» (Е. Розенблюм [5]).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <http://www.snob.ru/selected/entry/2093>
2. А. А. Харитоновна. Исторические аспекты возникновения центров (музеев) современного искусства // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Сборник научных работ. Выпуски № 5–6. Состояние и перспективы развития. — Одесса: Астропринт, 2003. — С. 129–134.
3. http://old.russ.ru/journal/odna_8/97-10-10/gelman.htm
4. <http://www.archidom.ru/article-929.html>
5. <http://bottega-magazine.com/opinion/read/447/>
6. http://archvuz.ru/numbers/2007_4/ta7
7. <http://www.museums.karelia.ru/agency/script.shtml>
8. Philip Jodidio. 100 contemporary architects. — China: Taschen GMBN, 2007. — 408 с.