

ординируются конкретные планы субъектов отрасли культуры в Челябинской области.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: Социокультурное проектирование направлено на разработку программ поддержки и развития культуры региона. Культура – это не только настоящее, сколько прошлое, в котором она обретает свою подлинность. Следовательно, все исторические предания, голоса и тексты культуры должны получить равный шанс звучать сегодня, стать явлением живой культуры, в пространстве которой они сами будут бороться за наше сознание и поддержку. Поэтому ключевым понятием при разработке культурных программ является сохранение жизнеспособного потенциала общества. Адекватная этой цели деятельность государства должна быть результатом правильно найденной модели управления, основанной на достигнутом общественном

согласии – компромиссе интересов различных социальных институтов, групп, этнических и конфессиональных общностей субкультур. В основных направлениях социально-экономической политики Правительства российской Федерации в качестве стратегических целей культурной политики государства зафиксированы: развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия страны, обеспечение единства культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения. Целевым ориентиром культурной политики выступает достижение оптимального соотношения процессов сохранения (обеспечивающих культурную преемственность, аутентичность культуры и идентичность граждан) и изменения, создающие условия для социальной востребованности и самореализации личности.

**«Проблемы экономической безопасности, моделирование
и прогнозирование экономических процессов»,
Израиль (Тель-Авив), 16–23 апреля 2013 г.**

Искусствоведение

**ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КАК
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ЭКСКУРСИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ**

Портнова Т.В.

*Институт русского театра, Москва,
e-mail: tatianaportnova@bk.ru*

Современный мир насыщен и перенасыщен информацией. Чисто эмпирический, описательно-документальный подход к демонстрации объектов искусства является недостаточным, что сужает границы наблюдений, нередко лишая их объективности. В современной экскурсионной деятельности актуальным становится творческое продуманное отношение к показу визуального материала. Особое положение в этом плане занимает искусствоведение. Экскурсии на искусствоведческие темы служат одной из популярных и эффективных форм эстетического просвещения, формирования художественного вкуса путем зрелищного контакта с оригиналами, в то же время они являются одной из форм изучения истории культуры и общества, а также нашей действительности и её отражения в произведениях искусства. Ведь каждый художественный памятник (живописное полотно, архитектурный объект, графический лист, скульптурная статуя, предмет декоративно-прикладного искусства и т.д.), представляют собой некое силовое поле, втягивающее в себя зрителя и формирующие его эстетическую позицию. Их пересечение, зачастую имеющих резко несовпадающие друг с другом перспективы, как раз и обозначают функциональную направлен-

ность произведения искусства, его способность резонировать в самом произведении и, может быть, выведено из него самого, из анализа его нацеленности на определенные задачи. Автор художественного произведения имеет их в виду в процессе работы над реализацией своего замысла. Сам этот замысел появляется из осознания необходимости что-то донести до сознания зрителя. Понять социальную ориентированность произведения значит, войти через произведение во внутренний мир зрителя, открыть запрограммированную в произведении методы зрительного восприятия.

В теории и практике экскурсоведения утвердились основные типы экскурсий, связанные с их видовыми классификациями: искусствоведческие, театральные, литературные, музыкальные. Лидирующие положения занимают экскурсии на искусствоведческие темы, они наиболее популярны, распространены и востребованы. Это экскурсии, связанные с показом произведений живописи и скульптуры в экспозициях художественных музеев и картинных галерей, а также архитектурные экскурсии, пешеходные или автобусные, располагающие большим количеством объектов показа, ведь именно архитектурные памятники связаны с местом своего возникновения, летописью истории той или иной посещаемой территории (страны, города, места).

Архитектурные сооружения разных эпох, стилей и функционального назначения чаще всего являются достопримечательностями того или иного города. Так или иначе освещать отдельные вопросы архитектуры, градостроения

приходится экскурсоводам почти каждой экспозиции. Широким диапазоном объектов располагают экскурсии с показом произведений декоративно-прикладного искусства. К экскурсиям этого типа относятся экскурсии по этнографическим музеям на открытом воздухе, которое получили в настоящее время все более широкое распространение и признание. Такие экскурсии, касающиеся процессов общественного развития, отражены в народном творчестве, эволюции прикладного искусства того или иного народа в предшествующие периоды.

К архитектурному декоративно-прикладному наследию тесно примыкает объект монументального искусства, скульптуры, фрески, мозаичное панно и витражи, росписи, лепной декор, резьба, решетки, ограды, балконы и др.

Нельзя игнорировать тот факт, что произведения художественного наследия более привлекательны и более доступны для экскурсантов — людей разных профессий, чем другие виды искусств. Информация легче воспринимается зрительно. Эффективнее непосредственно самому познакомиться, посмотреть произведение и послушать информацию о нем, нежели чем прочесть в книгах, статьях и других литературных источниках. Кроме того, профессиональный экскурсовод, обладающий научным опытом способен дать ту ценную синтезированную и обобщенную информацию, которая оказывается разрозненной в различных источниках. Любой вид искусства обладает способностью непосредственного идейно-художественного воздействия на слушателей и зрителей. Степень этого воздействия зависит от подготовленности экскурсантов, уровня их знаний, развитости, художественного вкуса, возраста и других факторов, которые должен учитывать в процессе проведения экскурсий.

Искусствоведческие экскурсии многообразны: обзорные, монографические, т.е. посвященные творчеству одного или нескольких художников, тематические, организованные по жанровому или иному сюжетному принципу.

Доминирующее значение в таких экскурсиях занимает анализ художественных произведений. Поэтому не удивительно, что в профессии экскурсовода угадывается почерк профессии искусствоведа, это вполне объяснимые, тесные связи. Искусствоведческие темы многое дают экскурсоводу, ведь основное содержание искусствоведческой экскурсии — всесторонний анализ произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Этот анализ должен проводиться на высоком искусствоведческом уровне, обеспечивающем достаточно глубокое понимание каждым экскурсантом идейного содержания произведений, из значения в современной культуре, а так же тех средств и приемов, которым автор раскрывает тему своего творения. Произведение искусства, даже самое на первый взгляд «поя-

тие» само по себе не обладает в полной мере способностью к самораскрытию, сделать это экскурсоводу помогают дополнительные знания, тенденций развития культуры, искусства, истории данной эпохи и национальных особенностей страны, обычаев народа.

При проведении той или иной экскурсии перед экскурсоводом встает задача: построение её по тематическому, жанровому, стилевому или формотворческому принципу. В зависимости от этого в анализ попадают разные экспонаты, но одно и то же произведение может быть задействовано в различных тематических экскурсиях. Основным параметром отбора является художественная ценность произведений той или иной музейной коллекции, экспозиции, выставки. Каждое крупнейшее музейное собрание мира (Государственный Эрмитаж, Ватикан, Британский художественный музей, Парижский Лувр, Нью-Йоркский музей Метрополитен и ряд других) отдельными гранями своего собрания имеет черты сходства по характеру и широте диапазона единиц хранения, но каждый из них сохраняет свою специфику при всем том, что она не остается постоянной в веках и даже десятилетиях не только потому, что фонды с годами претерпевают изменения, но потому, что каждое время по своему интерпретирует находящиеся в музеях произведения. Так, важнейшая особенность отличающая Эрмитаж сегодняшнего дня от Эрмитажа дореволюционного, состоит в том, что экспозиционные залы пронизаны духом историзма, знакомят с развитием культуры и искусства народов мира в их конкретно-исторической обусловленности, в борьбе художественных направлений. Комплексный показ живописи, скульптуры, памятников прикладного искусства, отчасти графики, открывает возможность исследования различных художественных явлений эпохи в их взаимной связи. Большое внимание уделяется выявлению национальных особенностей искусства представленных в экспозиции страны. Ватиканские музеи за свою 500 летнюю историю пополнили свою самую богатую коллекцию живописи и скульптуры в мире выдающимися произведениями и экспонатами. Начиная с истории города-государства, ставшего резиденцией Римских пап в конце XIV века. Ватикан в Риме давно пользуется славой сокровищницы художественной культуры итальянского Ренессанса. Большой отдел античного искусства (Др. Греции и Рима) дают возможность ознакомиться с источниками сложения и формирования коллекций итальянского искусства, работами титанов эпохи Возрождения (Микеланджело, Л. да Винчи, Рафаэля), с творческими индивидуальностями других художников различных периодов. Ватиканские музеи являются крупным научно-исследовательским и просветительским центром, уделяющим большое внимание неустанно проводимой сотрудниками

научной работе по изучению коллекций, выставочной и лекционной деятельности.

Британский музей (коллекции которого находятся шедевры мирового масштаба со времени своего основания с 1753 г. собрание насчитывает около 13 млн. экспонатов со всех континентов) славится огромной коллекцией картин европейских живописных школ.

Музей Метрополитен в Нью-Йорке, открытый в 1877 г. и размещавшийся в одном доме в настоящее время вырос в огромное собрание, состоящее из 19 тематических секций. Сейчас хранение насчитывает около трех млн. экспонатов.

Таким образом, как замечает С. Сотникова: «... знание, накопленное в музее, получает нравственную рефлексию, начинает переосмысливаться в ценностных категориях, работающих на самоидентификацию человека. В этом смысле музей – храм для человека, а музейная коммуникация выполняет роль внехрамовой литургии» [1].

Перед экскурсоводом при демонстрации произведений живописи, скульптуры, графики, входящих в собрание большого музея в условиях, как правило, ограничения экскурсионного времени появляется стремление с одной стороны – максимально обобщить образы, довести их до знака, с другой – попытка разложить эту одномерность и однородность, выявить путем искусствоведческого анализа их «состав». Здесь оказывается важным искусствоведческий контекст, в котором предстанет классическое художественное произведение, важна образная система изложения материала. Поиски художественных средств, обогащающих стиль и жанр, всегда связаны с поисками образности, усиливающей впечатление и воздействие. Кроме того, искусствоведческий анализ должен касаться лучших созданий, значимых шедевров, определяющих гордость музейной экспозиции. Можно ли представить коллекцию Ватикана без масштабных образов «Сикстинской капеллы» Микеланджело и «Станц» Рафаэля, без мраморов Фидия и Праксителя, поющих гимн человеческой силе и красоте, Галерею Уффици без грациозности С.Боттичелли, а Парижский Лувр без загадочной улыбки «Джоконды». Без учета этих факторов эффект от экскурсии может быть совсем не таким, на какой рассчитывает зритель. Анализ живописного произведения должен, разумеется, отвечать самым высоким требованиям научности. Вместе с тем творение художника обращается непосредственно к чувствам экскурсантов и должно вызывать эмоциональную реакцию. При этом, как заметил Н.Федоров: «Просвещая ум, музей воспитывает и чувства, но чувства лишь благородные, священные» [2]. Глубина реальной действительности, запечатленной на живописном полотне – это членимый, детализированный и бесконечно

многообразный континуум. Плоскость гораздо абстрактнее, чем скульптурный объем и кажется более целостной. Она является той формальной моделью, в которой художественные элементы, связанные со зрителем постигают цельность глубины. Рассмотреть картину с той долей эмоционального обострения, которая стимулирует зрительское внимание к показанным на ней событиям, позволяют ощутить их как показ реальной жизни в её естественном течении. Это ощущение рождается не только подлинностью изобразительной фактуры живописного произведения, но и характером композиционного построения, свето-цветовым состоянием, особенностями общего стиливого решения эпохи, составляющие элементы художественного образа должен осветить экскурсовод в своем повествовании.

В отдельных случаях стоит остановиться на аспектах биографии ряда художников, особенно значимых мастеров. Л. Да Винчи или Рафаэль для нас не только исторические фигуры, связанные со своей эпохой, но живые образы, продолжающие жить в своих творениях. Такому действительно заинтересованному взгляду экскурсантов открытия неисчерпаемые богатства человеческой души выдающихся мастеров. Именно тогда происходит подлинное знакомство с их личностью.

Классический искусствоведческий анализ включает в себя, как правило, диахронный и синхронный подходы к художественным произведениям, выставленным в хронологической последовательности в экспозиционных залах музеев и картинных галерей. Так С. Сотникова выделяет одну из схем музейной коммуникации, определяя её как «посетитель – история и культура отдельных эпох». «Музейные экспонаты выступают связующим звеном, позволяющим вести диахронный (между культурами разных эпох) и синхронный (между культурами регионов, этнических, конфессиональных групп и др.), диалог культур» [3]. Диахронный, отвечающий местоположению и роли произведений в историческом развитии художественной культуры и синхронный, поскольку они связаны друг с другом как современники одной и той же эпохи. То есть современные в одном хронологическом периоде, художественные культуры соотносятся друг с другом и как старое и новое в соответствии со своим историческим генезисом и как одновременно существующие социальные и национальные художественные силы, взаимодействие и контакты которых переходят на одном поле и характеризуется чаще столкновением различных направлений, течений и стилей. Поскольку любая экспозиция не является застывшим набором экспонатов, для нее характерна «переменность состава», т.е. дополнение, изъятие, обновление представленных материалов. Отсюда необходимость четкого определе-

ния темы экскурсий в зависимости от расположения каждой музейной экспозиции, что дает возможность посетителям в конце экскурсии продемонстрировать определенные итоги показа материала.

Иную специфику имеют анализ трехмерных объемно-пространственных объектов искусства (монументальная и декоративная скульптура, архитектурные сооружения, ансамбли и комплексы, дворцы и особняки, усадьбы и жилые дома, административные и общественные здания). Обычно это крупногабаритные объекты, раскрывающие исторические события, они иллюстрируют не массивы и сюжеты, а состояние, те или иные кульминационные моменты памяти народа. Эти образы приподняты как символы, они сродни образности средневековых икон, где лики святых возвышены изобразительно-композиционными средствами. Прежде всего, они гораздо интенсивнее воспринимают пространство в его скульптурной или архитектурной трансформации, что создает художественный мир, разомкнутый в реальность. В экскурсиях, включающих скульптурные комплексы, архитектурные ансамбли России идея развития приобретает особенно важное, по существу первостепенное значение. Есть некая первоизданность, непосредственно в том открытом, гордом, радостном чувстве любви к своей земле, которое ощущают экскурсанты.

В процессе пешеходной прогулки все это четко продуманное и организованное экскурсоводом движение приобретает прекрасную неорганизованность живой жизни, в которой сиюминутно сначала чувство, а потом разум. Порядок движения вокруг экскурсионных объектов, фиксированными точками осмотра, с которых по замыслу мастеров они производят особенно эффективное впечатление, должны быть учтены автором экскурсий. Восприятие объектов зависит от ракурса зрителя как замкнутого и открытого, не малое значение имеет расстояние, с которого осматривается сооружение или скульптурный монумент, т.е. определенная смена дальних и ближних планов. При осмотре того или иного города осуществляется комплексный показ его отдельных элементов: площадей, улиц, ансамблей, исторических зданий, жилых массивов. Внимание экскурсантов, знакомящихся с планировочной структурой, особенностями рельефа, зонированием города при показе архитектурных памятников обращается внимание на их включение в современную застройку в качестве градообразующего фактора.

Экскурсии по древним городам, городам-заповедникам, как правило, носят многоплановый, комплексный искусствоведческий характер. Показывая характерный для этих городов синтез архитектуры и других пластических искусств, экскурсоводы подчеркивают ведущую роль архитектуры, организующей пространство, опре-

деляющего место, масштаб живописи, скульптуры, элементов декоративного искусства. Особое внимание обращается на анализ памятников культурного наследия, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Искусствоведческий анализ объемно-пространственных объектов должен включать характеристику археологии, композиционных средств и приемов (пропорций, масштаба, контраста и нюанса, ритма, цвета, фактуры и т.д.), характер композиции (фронтальной, глубинной, пространственной и т.д.).

Другая грань искусствоведческого анализа связана с интерпретацией показа и описания объектов через окна экскурсионного автобуса, которое воспринимается в динамике. Здесь учитывается скорость движения, при котором быстрая смена картин (по городской площади) требует сжатой информации, нежели чем отдаленные друг от друга объекты, позволяемые дать более развернутую информацию, хотя скорость движения при этом будет намного выше (по автобану). Сами виды из окон приобретают особый смысл. Они позволяют ощутить нерасторжимое единство архитектурного объекта с городской средой. (Например, здания Эрмитажа с великим городом). Они напоминают о том, что сам Эрмитаж является центром архитектурного ансамбля, с которым связаны значительные страницы русской истории. Даже пейзаж за окнами автобуса не просто нейтральный фон, он так же несет смысловую нагрузку (например, ландшафтный принцип в системе русской православной архитектуры). Но в том и другом случае, как пешеходной экскурсии при осмотре трехмерных объектов, рассчитанных на круговой обход, так и в обзорной автобусной, рассчитанной на смену следующих друг за другом картин, не похожих друг на друга, но в итоге складывающихся в единое целое. Динамичность, своеобразный кинематографизм кадров-картинок становится правилом, при котором скульптура и архитектура – статичные искусства «обретают подвижность». В число её выразительных средств активно входят физическое пространство и время. Для того, чтобы познать и понять до конца здание необходимо обойти его – композиция, сооружения строятся на восприятии с множества точек зрения в процессе определенного отрезка времени (особая композиция останавливает время: точка зрения на здание или ансамбля постоянно остается одной и той же). Однако, физическое время неотделимо от художественного проявления его длительности, чем реальное время осмотра. Определенный настрой может создаваться экскурсиями в вечернее и ночное время, когда в образную их структуру включается искусственный свет (фонари, лампы, люминесценция).

Один и тот же объект в одном случае может выглядеть впечатляюще, в другом – нет. Потому его распределение света, тона бликов

совершенно меняет впечатление о композиции улиц, зданий, ансамблей. Поэтому в экскурсиях этого типа должно быть четко продумано движение маршрута в контексте эффектного освещения объектов, контрастной игре света и тени, блеска и отражения, что создаст импрессионистические настроения, дополняемое другими звуковыми, даже обонятельными ощущениями, которые обостряются в ночное время. Световой рисунок архитектуры и скульптуры, многофункционален. С одной стороны он обеспечивает функционирование объекта в изобразительном и выразительном рядах, с одной стороны освещение служит углублению впечатления подлинности, реалистичности воспринимаемого фрагмента.

И еще одно измерение – знаковая роль света. Здесь в условиях необычного освещения, используя выразительные функции света, экскурсовод может не только выразить свое отношение к проходящим перед глазами объектам, но и выявить символический аспект наиболее значимых памятников, событий, героев, образов с ними связанных. Кроме того, световая атмосфера города, напоминающая театрализованную декорацию, легко просматривается через широкоформатные окна современного экскурсионного автобуса, часто становится подлинным украшением обзорной ночной экскурсии.

Наконец, важна еще одна заключительная грань размышлений об увиденном и познанном

в ходе экскурсионной программы – это умение всегда держать в фокусе своего внимания тот узел вопросов, который связан с взаимоотношениями произведений искусства и зрительской аудиторией (экскурсантами) и проводником (экскурсоводом), их прямой и обратной связью. Искусствоведческая экскурсия – это всегда итог и всегда портрет экскурсовода, и очень часто постановка актуальных проблем. В наше время это особенно очевидно, поскольку меняется сам тип современных экскурсий. Она становится не только местом показа, но и местом общения или своеобразным театральным действием, где «играют» произведения живописи, скульптуры, архитектуры, декоративного искусства, а в качестве режиссера выступает экскурсовод – интерпретатор, экскурсовод – аналитик.

Экскурсионные программы сегодня стремятся выйти за рамки привычной организационной работы, обзорного изложения накатанного материала, отдавая предпочтение разнообразным вариантам их построения, ориентированным на анализ широкого пласта культурного наследия, выполняющего функцию гуманистических идей.

Список литературы

1. Сотникова С.И. Музеология. – М., 2004. – С. 112.
2. Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение: собр. соч. в 4 т. – М., 1995. – Т. 2. – С. 391.
3. Сотникова С.И. Музеология. – М., 2004.