

П. П. ИГНАТЬЕВ

скульптор, реставратор, член Союза художников России,
преподаватель Санкт-Петербургской
Академии художеств имени Ильи Репина

P. P. IGNATIEV

Sculptor, Restorer, Member of Association of Russian Artists,
Teacher of the St. Petersburg Ilya Repin Academy of Fine Arts

Городская скульптура в музее. Опыт проектирования, экспонирования, создания

City Sculpture in Museums. Design, Display and Creation Experience

Кругозор, экскурсионный опыт и интересы современных посетителей музеев постепенно меняются, а следом за ними – подходы в работе музеев и в музееведении. Осенью 2022 г. Международный совет музеев с участием делегации из России принял новое определение понятия «музей». Главные его черты – это некоммерческое, действующее на постоянной основе учреждение на службе обществу. Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге полностью отвечает этому определению. Большой фонд музея размещен в нескольких зданиях, среди которых – новое пространство «Невский, 19». Сотрудники применяют смелые, эффектные современные формы наружных экспозиций для привлечения горожан. Опыт проведения экспериментальных выставок показывает, что при умелой и оригинальной подаче даже сложный для восприятия материал может быть привлекательным для посетителей. Поддержание в людях стремления узнать что-то новое дает самим музеям энергию для развития, продолжения просветительской деятельности и сохранения культурного наследия общества.

Breadth of knowledge, guided tours experience and interests of contemporary museum-goers change steadily, and in their wake similar change befalls museums' approaches and museography. In the Fall of 2022, the International Council of Museums attended by the Russian delegation adopted a new definition of "museum." Its main content features non-commercial status of a permanently operating establishment serving the public interest. The State Museum of urban sculpture in St. Petersburg is fully consistent with that definition. A major museum's collection is contained in the city's several buildings, including the new exhibition space "Nevsky, 19." The staff employs all the bold, effective modern forms of external exposition to lure the public. The track record of previous experimental exhibitions goes to show that given able and ingenious feed, even hard to grasp material can be made attractive to the visitors. Bolstering people's craving for the new provides a power boost to the very museums to progress, to continue their educational work and thus preserve the nation's cultural heritage.

Ключевые слова: музейная деятельность, музееведение, управление культурными проектами, скульптура, Санкт-Петербург.

Key words: museum activities, museology, managing sociocultural projects, sculpture, Saint-Petersburg.

Для цитирования: Игнатъев П. П. Городская скульптура в музее. Опыт проектирования, экспонирования, создания // Вестник Университета Правительства Москвы. 2023. № 1. С. 14–19.

For citation: Ignatiev P. P. City Sculpture in Museums. Design, Display and Creation Experience. *MMGU Herald*, 2023, no. 1, pp. 14-19. (In Russ.).

Несмотря на необъятность наследия человеческой истории, ресурс уникальных артефактов в мире ограничен. Возможно, никогда в будущем человечество уже не соберет такие обширные, глобальные художественные коллекции, как в Эрмитаже, Лувре, Метрополитен-музее. Вероятно, будет не просто составить масштабные политехнические, военноморские или палеонтологические коллекции. Одновременно с «концентрированием» памятников и произведений в больших собраниях, со строительством новых колоссальных комплексов открытого хранения идет и процесс разделения – создания филиалов известных институций. Возникают небольшие музеи, чаще всего – тематические. Так количество музеев по всему миру растет.

Число посетителей – туристов, горожан, желающих проводить время в музеях, – тоже увеличивается. Индивидуальный и экскурсионный опыт зрителей представляет собой сложный комплекс освоенной информации [6]. Это не только школьные знания в соединении с профессиональными навыками, но и жизненные впечатления, которые все вместе помогают интуитивно понимать сложные исторические проблемы. Кругозор, возникающий благодаря путешествиям, помогает сравнивать – видеть отличия и одновременно улавливать общие культурные паттерны. Все эти качества, безусловно, развиты в каждом в разной степени, и в целом типичный городской житель мотивирован к посещению музейных мест. Соответственно интересам публики меняются взгляды искусствоведов на то, как должны функционировать музеи [2].

Осенью 2022 г. в Праге состоялось открытое голосование членов Международного совета музеев (ICOM, ИКОМ). На внеочередную генеральную ассамблею ИКОМ собрались представители более 500 музеев со всего мира. В мероприятиях принимала участие делегация из России – равноправной и уважаемой части мирового культурного пространства. Одной из задач заседания было дать новое определение музея. По результатам дебатов 92% участников поддержали следующий вариант: «Музей – это некоммерческое, действующее на постоянной основе учреждение на службе

обществу, которое изучает, собирает, хранит, интерпретирует и экспонирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи способствуют многообразию культур и устойчивому развитию общества. Музеи осуществляют свою деятельность и коммуникацию на основе принципов этики и профессионализма, при участии сообществ, предлагая разнообразный опыт в целях образования, организации досуга, рефлексии и обмена знаниями» [3]. Перечень названных свойств был заранее подготовлен во время обсуждений на конференциях и на университетских кафедрах.

Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи способствуют многообразию культур и устойчивому развитию общества

Каждый термин возникает в результате развития и взаимодействия таких наук, как культурология, антропология, история, социология, философия и др. Его появление порождается потребностью ученых систематизировать накопленные знания. На современном этапе собственно история искусств, или академическое искусствоведение, – это только один сектор в широком спектре, необходимом для осмысленной музейной деятельности. Тем не менее анализ художественности артефактов, их исторической ценности, исследование их бытования, а также учет, хранение и репрезентация остаются зоной ответственности именно искусствоведов и историков искусства. Их деятельность объединяют в общее, «зонтичное» понятие «музееведение», или «музеология».

Несмотря на более чем вековую историю музееведения как науки, до последнего времени велись споры о том, к какой области знания его относить [6]. В конечном итоге они сводились к вопросу: чем является сам предмет изучения этой науки – музей? Что это, социальный институт или объект культуры? На наш взгляд, приведенное выше коллективно выверенное определение ИКОМ снимает идеологические противоречия, во многом устаревшие.

Следует пристальнее рассмотреть данное определение. Музей – это учреждение на службе обществу (т. е. социальный институт), основная его функция – культурная: сохранение наследия. Цель – поддерживать многообразие культур и устойчивое развитие общества. Методы работы – обучение и развлечение, характеризующиеся доступностью и инклюзией. Обращает на себя внимание тезис «некоммерческое учреждение, действующее на постоянной основе». Стоит отметить, что это, с одной стороны, принципиальная «антикапиталистическая» позиция, с другой – утверждение практически «вечного» существования институции. Возможно, в таком отрицании монетизации сказалось социал-демократическое влияние европейских экспертов, а возможно – общее доминирование «левого дискурса» в академической среде. Отечественная реальность подтверждает этот тезис: ни один музей не может окупить сам себя финансово, и в этом качестве данные учреждения действительно некоммерческие. Получив статус государственных, они становятся буквально вечными, так как закрыть их практически невозможно. В этом смысле определение «на службе обществу» можно рассматривать и зеркально: общество (в лице государства) оплачивает «этичную, профессиональную» деятельность музейных сотрудников. Музей же создает символический капитал, гуманизирует среду или играет компенсаторную роль, снимая коллективный социальный стресс.

Государственному музею городской скульптуры (ГМГС) в 2022 г. исполнилось 90 лет [1], и он в полной мере отвечает своему новейшему международному определению. Уникальность данного музея заключается в предмете хранения – это большинство городских памятников (около 250). «Медный всадник» и скульптуры Ростральных колонн, обелиск «Румянцева побед», таблички уровня подъема воды относятся к музейному фонду ГМГС. Его сотрудники, кроме того, занимаются хранением, обследованием, уходом и надзором за реставрацией мемориальных досок на исторических памятниках Санкт-Петербурга, например в некрополе

«Литераторские мостки» Александро-Невской лавры – месте захоронения наших знаменитых соотечественников. На музейном учете также находятся монументальный памятник Нарвские ворота, мемориальная мастерская Михаила Аникушина. Однако и главное здание ГМГС, расположенное рядом с площадью Александра Невского, за 90 лет дополнилось новыми выставочными помещениями, каждое из которых имеет особую функцию. Это Лазаревская усыпальница, где сохраняют шедевры мемориальной пластики, ставшие знаковыми для истории русской скульптуры. Еще несколько экспозиций (например «Знаки памяти») и Новый выставочный зал для временных проектов располагаются в квартале между Лаврским проездом и Чернорецким переулком.

Совсем недавно появились еще две интересные площадки – усадебный ансамбль XVIII в. «Уткина дача» [5] и выставочные залы по адресу Невский проспект, дом 19 («Невский, 19»). Их размер, местоположение, история возникновения различны. Усадьба «Уткина дача» практически в руинированном состоянии была передана в управление ГМГС в 2012 г., однако вокруг дачи, стоящей на берегу реки, сохранился небольшой парковый участок. Предполагается, что обширные реставрационные работы в обоих корпусах будут закончены в ближайшие два года. В обновленные помещения перейдет большая часть фондов, которые сейчас находятся в главном здании.

Как следует из названия («дача»), некогда усадьба располагалась за пределами города. В XX в. район в месте слияния рек Оккервиль и Охта был одним из самых индустриализированных, а сейчас Малая Охта активно застраивается жилыми кварталами. Благодаря невероятным усилиям градозащитников разрушающаяся усадьба была сохранена от полного сноса. В ходе десятилетней борьбы за спасение «Уткиной дачи» образовалось сообщество из местных жителей и других людей, неравнодушных к судьбе исторической постройки.

В настоящий момент¹ автор данной статьи участвует в проектировании музейной

¹ Статья передана в редакцию 31.01.2023. – Прим. ред.

экспозиции филиала. В служебном флигеле, имеющем полукруглую форму, должна разместиться скульптурная экспозиция. Она будет включать не только модели памятников, но и произведения лучших петербургских скульпторов XX–XXI вв. Об обширном собрании графики – офортов, гравюр, акварелей, изображающих монументы города на Неве, – будут давать представление регулярные временные выставки. По замыслу организаторов этого филиала усадьба должна стать культурным центром Малой Охты, своеобразным обитаемым памятником истории этого района. В главном доме предполагается разместить учебные классы, помещения для лекций и других мероприятий.

Отдельная проблема – краеведческая и художественная экспозиции, которые сложны для проектирования. Подлинные артефакты из локальной истории практически отсутствуют. Прошлое района Малая Охта нужно реконструировать на основе исторических ассоциаций. Конфликт между требованием фактологической подлинности и гением места возможно разрешить только при использовании музеев-логического инструментария. К нему можно отнести общий дизайн композиции, оформление и содержание аннотаций, стиль интерьеров – все это позволит профессионалу, обладающему знаниями и опытом, воссоздать и дать почувствовать посетителям «ауру» предметов.

Художественная часть экспозиции на 80% состоит из произведений скульптуры – одного из самых непростых для зрительского восприятия видов искусства. Важно, что объекты требуют большого пространства и специального освещения. При правильном сочетании исторической и образовательной функции «Уткина дача» может стать музейным центром, полностью соответствующим новейшему определению ИКОМ.

Помещение на Невском проспекте, дом 19, было передано ГМГС совсем недавно, в 2021 г., взамен отошедшей к Русской православной церкви части Благовещенской усыпальницы Александро-Невской лавры, где находилась музейная экспозиция. Здание расположено между двумя шедеврами архитектуры – Строгановским дворцом (1754 г., архитектор Ф. Б. Растрелли) и Торговым домом Мертенса (1912 г., архитектор М. Лялевич). Му-

зею в здании принадлежит только 400 м, помещения расположены на двух этажах. В настоящее время составляется план ремонта и приспособления залов под музейные цели. Преимущество этих относительно небольших пространств заключается в их местоположении – в историческом центре Санкт-Петербурга, в начале Невского проспекта. Именно в этой старейшей части императорской столицы отмечается наибольшая пешеходная активность: здесь самый плотный трафик не только туристов, но и жителей города. Спустя два месяца после передачи помещений сотрудники ГМГС пришли к выводу, что пять окон, выходящих на Невский проспект, могут служить «информационной доской», пространством для размещения анонсов деятельности всех шести площадок музея. В витринах можно экспонировать объемные, до двух метров, произведения.

За 2022 г. было проведено пять выставочных проектов. Каждый из них имел особую предысторию и определенное значение для ГМГС, привлек в музей различные группы посетителей. Два проекта – персональные выставки скульпторов Антонины Фатхуллиной («Скажи по-другому») и Александра Кита («Время собственное»), которые работают с различными материалами и техниками, но предпочитают делать конструкции из сварного металла. Установленные в ярко освещенных витринах, с эффектными тенями, острыми силуэтами,

Экспонат в окне-витрине «Невского, 19»

объекты привлекают много внимания прохожих. Объекты снабжены QR-кодами, связанными с телеграм-ботами. Желающие знакомятся с сопутствующей информацией, регистрируются на так называемые дни приоткрытых дверей – дни, когда небольшое количество посетителей могут посмотреть выставку.

Грамотное, целостное и увлекательное изложение информации в доступной форме – в этом состоит просветительская роль сотрудников музея

Экспозиции современной скульптуры выполняют особую, просветительскую функцию. Массовый зритель получает свежую, неожиданную визуальную информацию. Опыт его восприятия расширяется: объекты, казавшиеся непонятными, встраиваются в совокупность узнаваемых образов. Для развития городской среды, тем более в консервативном (по сравнению с Москвой) городе Санкт-Петербурге, воспитание в жителях позитивного отношения к новому очень важно.

Отечественная скульптура за последние 100–120 лет прошла путь экспериментов и создала несколько самостоятельных школ. Ряд лучших произведений хранится в фондах ГМГС. Однако несколько десятков смелых и блистательных проектов так и не были осуществлены в виде монументов. О несостоявшемся, альтернативном, Петербурге планируется рассказать в новом пространстве «Невский, 19».

Летом и осенью 2022 г. открылась выставка «Хрупкость твердого», посвященная знаковым для города реставрационным работам. Для экспозиции были выбраны три объекта: «Медный всадник» (отреставрирован в 2022 г.), монумент Николаю Первому (отреставрирован в 2020–2021 гг.) и «Грифоны» Банковского моста (отреставрированы в 2021 г.). Результаты работы специалистов дали музею редкую возможность представить сложные технические процессы как интересные захватывающие путешествия в узкопрофессиональную сферу. С одной стороны, посетителям экспонаты уже хорошо знакомы – это общеизвестные скульптуры, визитные карточки Петербурга.

С другой – они узнают, что в ходе проведения реставрационных работ открывается множество деталей, которые иногда переворачивают, казалось бы, незбылемые представления, а иногда опровергают давние городские легенды. Обогащенное нетривиальными сведениями, грамотное, целостное и увлекательное изложение информации в доступной форме – в этом состоит просветительская роль сотрудников музея как экспертов, предоставляющих обществу достоверные знания. При проектировании экспозиции и подготовке экскурсий для консультации привлекались реставраторы. Непосредственные участники реставрационных работ (не только скульпторы и архитекторы, но и технологи, геологи) предоставили графические схемы и пояснения к профессиональным терминам и отчетным данным.

С марта по июнь 2022 г. на «Невском, 19» был выставлен художественный проект автора статьи «Департамент согласований» [4]. Цель, форма и содержание данной экспозиции затрагивают несколько понятийных полей. Отчасти она является персональной выставкой, отчасти – музейной интерпретацией. С одной стороны, идея соединить историческую мебель со скульптурой, металлом, камнями была интересна как художественный эксперимент. С другой – новое помещение ГМГС и необходимость познакомить публику с коллекцией требовали найти повод и концептуальное содержание. В фондах (помимо указанных монументов, мемориальных досок и графических листов) хранятся проекты несостоявшихся памятников, а специалисты изучают длительные процессы установки того или иного памятного знака. Эта «скрытая» история также нуждается в особом представлении зрителю.

«Департамент согласований» объединил географическую локацию, исторический контекст, современное искусство и музейную репрезентацию. Проект включил также объекты, которые ранее были выставлены в Музее слепков Академии художеств, Государственном Эрмитаже и форте «Константин» (Кронштадт). Было проведено несколько больших (около полутора часов) авторских экскурсий. Молодой искусствовед, студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры, участница медиаций на выставке написала текст

о проекте и получила грант для продолжения своего исследования. Таким образом, музейный проект послужил импульсом для начала самостоятельного научного пути.

В непосредственной близости от пространства «Невский, 19» находится масса культурных учреждений: Эрмитаж, Строгановский дворец (филиал Русского музея), библиотека в Доме Реформатской церкви (Невский проспект, дом 20), галереи и небольшие музеи – как государственные (Музей печати), так и частные, развлекательные (Музей иллюзий). Тем не менее, как показал опыт, новое пространство выделяется на этом фоне благодаря своей уникальной программе и уже стало популярным. К примеру, во время «Ночи музеев» в 2022 г. все слоты для записи на посещение были заполнены за несколько минут.

Реконструкция выставочных залов «Невского, 19» предполагает размещение как постоянных экспонатов, так и зон для временных выставок на двух этажах. Согласно замыслу,

экспозиция на «Невском, 19» должна информировать посетителей обо всех других филиалах ГМГС. Каждое подразделение должно быть представлено характерным подлинным артефактом. На экранах и дисплеях можно будет прочитать информацию о текущих выставках. Выставка «Хрупкость твердого» показала, что глубокая экспертная, научная подготовка в сочетании с современной инсталляционной подачей способна сделать даже специализированный контент притягательным для посетителей-неспециалистов.

Успешный пример запуска нового музейного проекта на «Невском, 19» свидетельствует о том, что в обществе есть постоянный растущий интерес к культуре. Стремление понять что-то незнакомое и даже неочевидное – это тот ресурс энергии, доступный музейному сообществу, чтобы развиваться и вместе со зрителями создавать новые пространства для искусства, истории, дружбы и сохранения культурного наследия.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. «90». Выставка к 90-летию Государственного музея городской скульптуры. Скульптура, графика. 27 августа – 30 октября 2022. Буклет выставки / Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Государственный музей городской скульптуры. Белгородская обл.: Константа, 2022. 144 с.
2. Лорд Б., Лорд Г. Д. Менеджмент в музейном деле. М.: Логос. 2002. 254 с.
3. Перевод определения понятия «Музей» // ИКОМ России. URL: <https://icom-russia.com/data/events/perevod-opredeleniya-ponyatiya-muzei/> (дата обращения: 09.02.2023).
4. Проект «Департамент согласования». Новая выставка в филиале Музея городской скульптуры на Невском 19 // Санкт-Петербург. URL: <https://tvspb.ru/programs/stories/516697> (дата обращения: 09.02.2023).
5. Уткина дача // Государственный музей городской скульптуры: [сайт]. URL: <https://gmgs.ru/utkina> (дата обращения: 09.02.2023).
6. Философия музея: учебное пособие / М. Б. Пиотровский, О. В. Беззубова, А. С. Дриккер. М.: Инфра-М, 2013. 192 с.

REFERENCES

1. Committee on Culture of St. Petersburg, The State Museum of urban sculpture. "90". *Exhibition Dedicated to the 90th Anniversary of the State Museum of Urban Sculpture. Sculpture, Graphic Arts. August 27 – October 30, 2022. The Exhibition's Brochure*. Belgorod region: Konstanta Publ., 2022. 144 p. (In Russ.).
2. Lord B. and Lord, G. D. *The Manual of Museum Management*. Lanham: AltaMira Press, 2001. 276 p.
3. Museum Definition. ICOM: [website]. Available at: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition> (accessed: 09.02.2023).
4. "Coordinating Department" project. A New Exhibition at the affiliation of Museum of Urban Sculpture at 19, Nevsky. *St. Petersburg*. Available at: <https://tvspb.ru/programs/stories/516697> (accessed: 09.02.2023). (In Russ.).
5. Utkina Dach. *State Museum of urban sculpture*: [website]. Available at: <https://gmgs.ru/utkina> (accessed: 09.02.2023). (In Russ.).
6. Piotrovskiy M. B., Bezzubova O. V., Drikker A. S. *Filosofiya Muzeya* [Museum's Philosophy]: *tutorial*. Moscow: Infra-M Publ., 2013. 192 p. (In Russ.).