

Портнова Татьяна Васильевна
доктор искусствоведения,
профессор Института Славянской культуры
кафедры «Искусство хореографа»
Института искусств кафедры «Искусствоведения»
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина»

E-mail: infotatiana-p@mail.ru

Portnova T.V.
doctor of art history,
Professor of the Institute of Slavic culture
of the Department choreography
Institute of arts, Department of art Criticism
Russian state University. A. N. Kosygina

МУЗЕИ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ

Аннотация: автор обращается к специфике театральных музеев, участвующих в обновлении знаний и повышении профессионального уровня, развитии практических навыков и профессиональных компетенций специалистов службы туризма в области целостного представления истории становления такого вида музея, как специфического социокультурного института. Здесь оказываются интересны история создания, формирование и состав коллекций, а так же современная деятельность крупнейших музеев и новейших музейных центров разных стран мира, принимающих туристов.

Ключевые слова: театральные музеи, социокультурное сознание, историко-культурное наследие, трансляторы ценностей, музейно-экскурсионное взаимодействие.

MUSEUMS OF THEATER PROFILE IN THE SYSTEM OF USE OF EXCURSION PROGRAMS

Resume: the author refers to the specifics of the theater museums involved in updating knowledge and raising the professional level, developing practical skills and professional competencies of tourism service specialists in the field of a holistic presentation of the history of the development of such a museum as a spe-

cific sociocultural institute. The history of creation, formation and composition of collections, as well as the modern activities of the largest museums and the latest museum centers around the world that host tourists are interesting here.

Keywords: theater museums, sociocultural consciousness, historical and cultural heritage, translators of values, museum-excursion interaction.

Стремительное вхождение в жизнь человека информационных технологий постоянно вносит изменения в социально-культурную среду. Меняются традиционные представления о роли и месте учреждений культуры и образования в жизни современного человека, их назначение, функции и перечень услуг, которые они предоставляют. Это все отражается на сфере туризма, как в целом, так и на формировании экскурсионных программ. Музеи в разные времена выполняли очень разные, иногда глубоко противоречивые функции. Сейчас процесс их эволюции находится на пути поиска новых культурных парадигм и характеризуется созданием новой социокультурной институции. [3]. Важность актуализации музеев через создание открытых культурно-образовательных площадок усиливается стремительными процессами по трансформации общества и во многом это зависит не только от современного технического оборудования, обновления экспозиций, укрепления материальной базы, но и от профессионального развития, как музейных сотрудников, так и гидов. То есть готовности персонала данных учреждений использовать в работе с посетителями, в том числе гостями из других стран, новые принципы взаимодействия.

Музеи как хранители и трансляторы культурного наследия, относятся к институтам, которые способствуют формированию единого историко-культурного пространства национальной идентичности. В современной стране политика сохранения культурного наследия не приобрела еще устойчивого развития, т.к. наблюдаются случаи разрушения заповедных территорий, недофинансирование проектов реставрации памятников истории и культуры и поддержание в надлежащем состоянии деятельность учреждений культуры.

Это грозит потерей многих пластов художественного наследия, разрушением культурной и природной среды человека. [8]. Вместе с тем наблюдается устойчивая тенденция к возрождению этнографических, фольклорных традиций, восстановления религиозных и национальных святынь, открываются новые измерения в изучении и оценке памятников культуры. В условиях возрождения интереса к истории своего региона, своей родословной, повышается социальная значимость и востребованность коллекций музеев, в том числе театральных, что способствуют персонификации и одухотворению национальной истории. Театральные музеи, так же как и другого профиля, призваны хранить и передавать от поколения к поколению культурный и исторический код нации, артефакты мастерства и достижений в сфере данного искусства. Именно музеи способствуют осмыслению истории сложения театральных школ с гуманитарных позиций и позволяют проследить взаимосвязь истории страны, региона, истории судьбы отдельного деятеля, почувствовать себя частью исторического процесса. Новая организация музейного дела призвана аккумулировать этот опыт, транслируя накопленные ценности в сферу коллективного социокультурного сознания, интегрируя, таким образом страницы истории театра и конкретный опыт в общечеловеческий контекст. В этом смысле театральный музей не просто зеркальное отражение истории, он предстает смыслообразующим социальным институтом. Сегодня в развитых странах активно проводятся музеологические исследования по повышению роли различных музеев в культурном пространстве, использование интерактивности как средства развития музейного учреждения, определение путей взаимодействия музеев, в частности создание сети, охватывающей музеи разных уровней и типов: национальные, региональные, местные и галереи. [2]. Актуальной является идея развития территории через культуру, в том числе через театрально-сценическую, как на уровне города, так и региона. Идея развития городов через культуру предполагает то, что на музей, так же и на театр возлагается большая нагрузка не только по обес-

печению собственного существования и обслуживания посетителей, но и проведение акций, которые бы привлекли внимание к региону, помогали создавать его неповторимый имидж. [10]. Театральные музеи явление особенное, они есть далеко не во всех столичных городах и даже странах. Перед такими музеями стоит и вопрос о налаживании PR-коммуникаций с общественностью. Сейчас в музеях обычно нет отделов или специалистов, которые бы специально занимались рекламой заведения, новых экспозиций и выставок. Грамотно составленные туристические программы, могут решать эту проблему, причем часто пересматриваемые и актуальнее для современного времени, типа и особенностей аудитории. «Театр, как никакой другой вид искусства отражает окружающую действительность в очевидно доступных восприятию формах самой жизни. В этой доступности кроется особенность его идейно-эстетического воздействия, диалектика взаимоотношений театрального произведения со зрителем, секрет наиболее активного чувственного восприятия, основанного на сопереживании герою и автору. Современный театр стремится к разнообразию, интересуется не только людей высоко - образованных или имеющих отношение к профессиональной художественной сфере, но привлекает все большее количество зрителей, свидетельствует о расширении социального профиля аудитории, о воспитании публики, открытой к художественным контактам. Подобно тому. как спектакль сложное, многоплановое, синтетическое образование (поскольку в нем сочетаются работа режиссера, актера, художника, композитора, декоратора, звукооператора и т. д.), тематика и структура театральных экспозиций широка. Само по себе обилие театральных идей, смыслов, форм, стилей «поведения», целей, оценок, ориентаций театра обеспечивает развитие и обновление художественной культуры за счёт новой комбинации её структурных элементов.»[5]. Поистине безграничен круг жизненного материала (объектов), из которого могут черпать идеи как специалисты музеев для театральных выставок и экскурсионных программ, так и гиды –экскурсоводы. Театральные экскурсии

могут быть обзорными и конкретно-тематическими, городскими, загородными и внутри музейными. Последние имеют особое значение, т.к. наиболее ярко раскрывают суть театрального искусства, его мастеров, процесс подготовки спектаклей и другие его аспекты. Фонды музеев содержат богатые документальные материалы об истории театров. Ведь нигде так полно, как в музее, не может быть сохранено для истории трудно поддающееся фиксации театральное искусство во всем индивидуальном своеобразии. Специфика музейного отношения к театральному наследию определяет неповторимость театрального музея как культурного феномена мирового масштаба.

Существуют три типа театральных музеев: музеи широкого профиля, всеобщие(универсальные), охватывающие тенденции развития мирового театрального искусства; музеи при театрах, более узкой направленности, имеющие постоянные экспозиции, собирающие материалы, связанные с историей развития данного театра и его труппы; музеи мемориального типа, посвященные жизни и творчеству выдающихся деятелей театрального искусства (артистам, режиссерам, драматургам). Театральные музеи собирают и хранят материальную театральную культуру, представленную различным предметным миром, обращенным к визуальному, отчасти слуховому восприятию. Они предоставляют ученым свои фонды (рукописные, иконографические, декорационные. фото и видео материалы) для изучения стилистических приемов, особенностей творческих личностей, постановочных принципов декораций и костюмов определенных исторических периодов. Среди них - режиссерские экспликации спектаклей, воспоминания деятелей театра, их эпистолярное наследие, на основании которого можно представить отдельные факты и события театральной жизни. В отличие от художественных музеев, где материалы разделены по технике исполнения, здесь такого четкого деления нет, так как спектакль это единое целое. Ведь зрителю важно мысленно представить персонажей в костюмах и сценической среде, проникнуть в творческую лабораторию режиссера и художника, понять этапы соз-

дания сценических образов. Применяемый в театральных музеях принцип фондообразования позволяет сохранить изначально заложенное в иконографическом или декорационном материале единство, что в свою очередь значительно помогает и облегчает изучение искусства театра в целом. Однако экскурсии для туристов не всегда являются неотъемлемой частью деятельности театральных музеев, а туристические программы ограничиваются самостоятельным их посещением, несмотря на востребованность таких направлений. В настоящее время не разработаны методические пособия по всем экспозициям (в форме текста экскурсии с определением цели и идеологических установок для туристических групп). [7]. Во многом утрачивается гармоничное сочетание одной из основных форм музейной работы – образовательной туристической экскурсии на экспозиции. «Экспозиции наиболее известных театральных музеев: театрального музея им. А. Бахрушина (Москва), музея театральной и музыкальной культуры (С.Петербург), Государственного Академического Большого театра в Москве и Мариинского театра в С. Петербурге, Парижского театра «Гранд-Опера», Миланского театра «Ла-Скала», Лондонского театра «Ковент-Гарден», Нью-йоркского «Метрополитен-Опера», основаны на зрелищной природе театрального искусства с его конкретикой. В таких музеях находятся довольно большие архивы, где хранятся рукописные материалы, планы, режиссерские разработки к постановкам спектаклей, свидетельствующие о подготовительном процессе. Наиболее камерный характер носят мемориальные музеи (Дом-музей К.С. Станиславского, дом-музей М.Н. Ермоловой, музей-квартира Г.С. Улановой и т.д.). Мемориальный музей, как правило, представляет театрального деятеля в самых разных проявлениях его характера, передает ту обстановку, где жили и творили известные личности. Экспонаты таких музеев по истечении времени становятся бесценными как редчайшее свидетельство их дарования, особенно когда забываются многие страницы театральной истории, зрители (люби-

тели театра) охотно встретятся с теми явлениями, каким были эти артисты для мировой культуры.» [4].

На обширных материалах, принадлежащих театральным музеям, в настоящее время написано и опубликовано немало трудов по истории театра и театральнo-декорационному искусству, монографии и отдельные статьи о крупнейших режиссерах, актерах, драматургах, сценографах. Это значительные теоретические работы М.Н. Строевой, В.В. Ванслово, М.М. Пожарской, Ф.Я. Сыркиной, Е.М. Костиной, Р.И. Власовой, В.М. Гаевского, В.И. Березкина и других, которые во многом могут помочь в концептуальном выборе и наполнении содержанием экскурсионных программ, отражающих значимость театрального музея как центра популяризации национального искусства.

Генерация и влияние музеев на культурное национальное пространство может способствовать поиску самоидентификации в новых исторических реалиях в условиях реализации их общественной миссии: сбор ради сохранения для будущих поколений на служение обществу и его развитию. [1], [6]. Ведь в таком служении проявляется ответственность перед общественным развитием на основе культурных ценностей и формируется ответственность каждого за будущее. Осознание музеями своей роли в формировании общественного сознания, трансляции культуры, установлении взаимопонимания между народами и гуманистическом воспитании человека XXI в. будет способствовать усилению их значения как фактора формирования современного имиджа. [9]. Шагом в этом направлении должна стать дорожная карта программы развития и обогащения культуры, где важное место занимает, в том числе, актуализация национального театрального культурного наследия. Памятники культуры и искусства ценятся и хранятся, как того заслуживают лишь тогда, когда все общество видит в них ценности, которые должны быть сохранены для будущих поколений. Этой важной благородной задаче просвещения должны служить коллекции старейших и вновь создающихся теат-

ральных музеев и в дальнейшем со всем своим обширным информационным материалом, своей четкой организованной структурой экспозиций и фондов хранения.

Литература

1. Долак, Я. Музейная экспозиция — музейная коммуникация // Вопросы музеологии. 2010. № 1. С. 106—117
2. Короткова, М.В. Театр и музей: использование приемов театрализации в культурно-образовательной деятельности музея.- Наука и школа 1918 № 4., с. 120—132.
3. Лысикова, О. В. Музеи мира: учебное пособие / О. В. Лысикова. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 128 с — Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/60754>
4. Портнова, Т.В. Театральные и театрально-художественные коллекции мира. М: РГУ им. А.Н. Косыгина. 2018 - 164с.
5. Портнова, Т.В. Специфика театральной экскурсии (на основе экспозиций театральных музеев) // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 2. – С. 115-118.
6. Тарханова, Т. А. Музеи - неисчерпаемый национальный ресурс // Профессиональное образование. - 2008. - N 2. - С. 18-20.
7. Федотова, Т.Л. Музеи мира и основы музейного обслуживания. учеб. пособие. / Т.Д. Федотова. - С-П., Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т, 2005. - 223с.–Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002954547/
8. Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие. / Л.М. Шляхтина.- Москва: Высшая школа, 2005 – 182с. – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002568906/

9. Lee, Oestreicher. Museum Theater: Coming of Age - The Journal of Museum Education, Vol. 15, No. 2, Museum Theater (Spring - Summer, 1990), pp. 4-5
10. Martis, Susan; Fleming, Christine. Invigorating the Muses in the Art Museum with the Performing Arts. - Journal of Museum Education, 2019, pp. 168-177.