



**Государственный
Исторический
Музей**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА**

**Санкт-Петербургская
Государственная
Художественно-
Промышленная
Академия
им. А.Л.Штигилица**



**Российская
Академия
Художеств**



**Национальная
Академия
Дизайна**



**Московская
Государственная
Художественно-
Промышленная
Академия
им. С.Г. Строганова**

Moscow State Stroganov Academy of
Design and Applied Art
State Historical Museum
Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design
Russian Academy of Arts
National Academy of Design



Экспозиция Художественно-промышленного музеума Строгановского училища. Москва, ул. Мясницкая.

Зал скульптуры. Конец XIX в.

Exposition hall of the Industrial Arts Museum of the Moscow Stroganov School. Moscow, Miasnitskaya street.

Sculpture hall. End of the XIX century

MUSEUM-STROGANOV-2018

DECORATIVE, INDUSTRIAL ART AND DESIGN-
MUSEUMS: YESTERDAY, TO-DAY AND TOMORROW

Materials of the International scientific conference
dedicated to the 150-th centenary of the Museum
of Decorative and Industrial Art of the Moscow State
Stroganov Academy of Design and Applied Art

МУЗЕИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДИЗАЙНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ К 150-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСКУССТВА
МГХПА им. С.Г.Строганова
ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО
МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

МОСКВА 2018

Издание подготовлено на основе проходившей 23 ноября 2018 г. Международной научной конференции «MUSEUM-STROGANOV-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра», посвященной 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова. Ученые, педагоги, аспиранты творческих вузов России, зарубежные авторы делятся опытом исследования истории формирования, принципов проектирования и тенденций развития музеев и экспозиций в области предметно-художественного творчества и дизайна, места музеев в системе культуры, процессов взаимодействия и синтеза искусства и роли в системе художественно-промышленного образования. Опыт коллективного монографического исследования. Издание предназначено для широкого круга читателей.

The present edition is compiled on the basis of papers of the participants of the International scientific conference «MUSEUM-STROGANOV-2018. Decorative, Industrial Art and Design museums: yesterday, to-day and tomorrow» dedicated to the 150-th centenary of the Museum of Decorative and Industrial Art of the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Art. The conference took place on November 23, 2018. Scientists, educators, post-graduate and master degree students from Russian art and design-schools, authors from other countries represent their scientific works in the field of history, theory and practice of the museum collector's and exposition activity, discuss the role of the museums in contemporary culture and art and design education. Collective monographic study on the basis of the materials of the International scientific conference.

Рецензенты:

Н.П.Бесчастнов, доктор искусствоведения, профессор, декан института искусств ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

Е.И.Ковычева, доктор искусствоведения, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Удмуртского государственного университета

Составители: А.Н.Лаврентьев,

Н.Н.Ганцева и А.В.Сазиков

Редакторы: А.В.Сазиков, Ю.Б.Иванова,
Е.Д.Иванова

Перевод аннотаций и содержания на
английский язык: Е.Д.Иванова

Научно-методический отдел

Печатается по решению

Научно-методического совета

МГХПА им. С.Г.Строганова

Дизайн, верстка: А.Н.Лаврентьев,

А.В.Сазиков

ISBN 978-5-87627-157-0

© МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018

© Авторы, 2018

© А.Н.Лаврентьев, А.В.Сазиков,
дизайн, верстка 2018

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель оргкомитета: ректор МГХПА им. С.Г.Строганова
С.В.Курасов, член-корреспондент РАЕН.

Члены оргкомитета: зам. председателя, профессор

А.Н.Лаврентьев, проректор по научной и международной работе МГХПА им. С.Г.Строганова, член НАД; В.Р.Аронов, профессор, член РАХ, Президент НАД; А.Н.Кислицына, и.о.ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица; профессор А.А.Киринок, проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности; профессор В.Ф. Зива, проректор МГХПА им. С.Г.Строганова; профессор Н.К.Соловьев, зав. кафедрой История и теория декоративного искусства и дизайна; профессор К.Н.Гаврилин, зав. кафедрой истории искусства и гуманитарных дисциплин; профессор В.Б.Кошаев; Н.Н.Ганцева, Ученый секретарь МГХПА им. С.Г.Строганова; М.М.Зиновеева, директор музея МГХПА им. С.Г.Строганова; профессор, главный хранитель Музея МГХПА им. С.Г.Строганова А.В.Трощинская; доктор Фридмен Мальш, директор Художественного музея, Лихтенштейн; К.К.Арынов, академик НАД, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан; профессор Кристина Лоддер, Кентский университет; секретарь А.В. Сазиков, заведующий научно-методического отдела, член НАД.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE:

Chairman of the Organizational committee: rector of the Stroganov Academy professor
S.V.Kurasov, member of the Russian Academy of Natural Sciences.

Members of the Organizational committee: professor A.N.Lavrentiev, executive vice-
rector for scientific research of the Stroganov Academy, member of the NAD;
V.R.Aronov, professor, member of the Russian Academy of Arts, President of
the NAD; A.N.Kislitsyna, executive rector of the Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design; professor A.A.Kirinuk, vice-rector of the Stroganov
Academy; professor V.F.Ziwa, vice-rector of the Stroganov Academy; professor
N.K.Soloviev, head of the department of History and theory of decorative art and
design; professor K.N.Gavrilin, head of the department of History of arts and
humanitarian disciplines; professor V.B.Koshayev; assistant professor N.N.Gantseva,
Scientific Secretary of the Stroganov Academy; Dr. Mallsch Friedeman, director
of the Kunstmuseum Liechtenstein; professor R.R.Arynov, member of the NAD,
Eurasian National University named after Lev Gumilev, Astana, Kazakhstan;
professor Christina Lodder School of Arts, University of Kent; secretary A.V.Sazikov,
head of the Scientific department of the Stroganov Academy, member of the NAD
(National Academy of Design).

СОДЕРЖАНИЕ

- 16 **Курасов С.В., Лаврентьев А.Н.** Музейная тема в истории Строгановской школы

Часть I. Пространство культуры

- 25 **Бурганова М.А.** Музей в современном культурном пространстве
- 32 **Аронов В.Р.** Музеи дизайна. Их появление и эволюция
- 37 **Лоддер К.** Искусство и доверие публики: участие в попечительском совете национальных галерей Шотландии
- 42 **Майстровская М.Т., Сурова Е.М.** Формирование культурной идентичности в исследовании народного жилища как элемента музейного комплекса
- 48 **Мурадова Н.В.** Музейная культура: время перемен
- 55 **Бубновене О.Д.** Традиционная культура в экспозиции
- 61 **Васерчук Ю.А.** Междисциплинарные проекты в музейном пространстве
- 67 **Барсукова Н.И.** Музей одного художника как средовой музей
- 73 **Китаева Г.В.** Организация музейного пространства как художественной среды
- 83 **Сурова Е.М., Шумакова Т.А.** Особенности проектирования музейного пространства
- 88 **Лу Фэй.** Культурное сознание через архитектурную коммуникацию — исторический музей провинции Шэньси
- 95 **Веселов М.А.** Индустриальная эпоха всемирных выставок

Часть II. Рождение музея — от коллекции к экспозиции

- 101 **Майстровская М.Т.** Музеи декоративно-прикладного искусства Вены (история, коллекции, экспозиции)

- 116 **Зиновеева М.М.** История даров Художественно-промышленному музею Строгановского училища второй половины XIX – нач. XX века
- 131 **Астраханцева Т.Л.** Новые материалы о Николае Васильевиче Глобе
- 137 **Баранова С.И.** О первых поступлениях изразцов в собрания музеев Москвы
- 146 **Зубанова Н.А.** Коллекция. Музей. Музей-лаборатория. К истории Государственного музея керамики
- 156 **Клюшина Е.В.** Ювелирный магазин братьев Уолферс: новые решения в организации экспозиции Королевских музеев искусства и истории Бельгии
- 166 **Шабалина Н.М.** Критерии комплектования музейных коллекций художественной промышленности Урала
- 173 **Науменко С.Н.** Экспонирование коллекции экипажей в реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа (Старая деревня)
- 180 **Любич А.В., Ковычева Е.И.** Традиционные гончарные изделия в современной экспозиции (на примере передвижного выставочного проекта Соловецкого музея-заповедника и Удмуртского государственного университета «Взят от земли, яко Адам»)
- 188 **Мамлеева Э.Р.** Произведения коллекции народного творчества башкир в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова
- 194 **Шу Ди.** Серия офортов «Усмирение Западного края» из собрания Института восточных рукописей РАН как источник знаний о военных действиях в Китае XVIII в.

Часть III. Исследования, атрибуции и реставрационные проекты

- 199 **Андросова Э.М.** Визуальный эксперимент синтеза искусств в Еврейском музее и центре толерантности. По итогам выставки «Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду»
- 206 **Федотова Н.Ю.** Модернизации и реконструкции: Музей декоративного искусства, фаянса и моды (Франция, Марсель)

- 212** *Цыкунова Е.М.* Современные технологии в организации виртуальных экспозиций орнаментальных росписей эпохи классицизма в музее XXI века
- 221** *Симакина П.В.* Исследование нижнетагильских жестяных шкатулок с лаковой росписью первой половины XIX века из собрания ГИМ
- 227** *Акилова А.Д.* «Портрет женщины в красной рубашке, высоком жемчужном головном уборе и фате» из собрания музея МГХПА им. С.Г. Строганова
- 235** *Дидрих М.А.* Особенности атрибуции произведений французской миниатюрной живописи конца XVIII – первой половины XIX в.
- 245** *Третьякова А.Е., Сафонов В.В.* Проблемы использования природных красителей в реставрации художественного текстиля

Часть IV. Музей и художественное образование. Проблемы взаимовлияния

- 253** *Квятковский Я.В.* Станислав Ноаковский — профессор, академик, ученый и художник двух народов
- 262** *Смекалов И.В.* Музеи живописной культуры в регионах. Роль Государственных свободных мастерских
- 273** *Бундин Ю.И.* Образовательные пространства художественного вуза в контексте развития творческих индустрий
- 280** *Познякова В.Е.* Роль музея в системе художественно-промышленного образования
- 284** *Денисова Н.Л.* Художественное образование на материале традиционного искусства в России на рубеже XIX–XX веков. Школа-Вуз-Музей
- 290** *Резанов Л.В.* Комплексность воспитательных задач экспедиций детской академии русской культуры по комплектованию новых поступлений школьного музея народного ДПИ им. Г.А. Величкиной
- 295** *Аристова С.Л.* Музеи донского края — хранители художественной культуры России
- 302** *Захарова Л.А., Ковычева Е.И.* Образовательные технологии приобщения к традиционному гончарному искусству на базе Художественного музея Удмуртского университета
- 309** *Усанова А.Л.* Интерьер середины XX века в собраниях региональных музеев: парадигма художественной и историко-культурной ценности

- 315** *Фрейверт Л.Б., Палевская Е.М.* Музейная составляющая в деятельности по сохранению и развитию традиций керамического промысла в Туле
- 322** *Лу Сяонань.* Анализ образовательной роли музейных работников на примере Национального музея КНР
- 328** *Лю Хай.* Музей китайского иероглифа в городе Аньян в истории культуры и художественного образования Китая
- 334** *Кошкина О.Ю.* Художники круга А.П. Зайцева: скульптура и пластика как пространственная метаморфоза
- 344** *Первина Л.И., Первина И.А.* Проектная деятельность студентов в рамках сотрудничества Удмуртского государственного университета с Музеем-усадьбой П.И. Чайковского в г. Воткинск

Часть V. Музей дизайна как история проектной культуры

- 353** *Климова Л.Н., Шулика Т.О.* «Протомузей» в контексте дизайн-образования
- 362** *Мальш Ф.* Дизайн — проектирование жизни
- 366** *Лаврентьев А.Н., Вильчес-Ногерол А.В.* От музея дизайна 1920-х годов — к выставке и обратно. Размышления в форме диалога
- 372** *Козлова Н.Б.* Мода — народу! От конструктивизма к дизайну
- 382** *Аверьянова Н.А., Шебаршин Ф.В.* Видео реконструкции в музейно-выставочном пространстве
- 390** *Никольская С.П.* Опыт формирования экспозиции по курсу «история дизайна» в качестве методики обучения
- 394** *Панкратова А.В.* Проблема эстетики времени в современном дизайне музеев
- 400** *Шаймарданова К.А., Михайлова А.С.* Дизайн-квартал. Формирование музея городского дизайна под открытым небом
- 406** *Дубровская А.В.* Музей для реального мира. Инклюзивная дизайн-программа «Дружелюбная среда для людей с РАС»
- 414** *Виноградов В.В.* Проектирование предметов быта и альтернативные проекты в советском дизайне 1980-х годов
- 419** *Чэнь Ялин.* Музей современного искусства в Нью-Йорке

- 423** *Дергилёва Е.Н.* Актуальные тенденции в дизайне листовочно-брошюрной рекламной продукции для музеев

Часть VI. Тенденции и перспективы. Между реальным и виртуальным миром

- 429** *Кошаев В.Б., Ботя М.В.* Виртуальный музей художественной культуры: информационная тема
- 434** *Желондиевская Л.В.* Мультисенсорность в экспозиции музея
- 438** *Даль Фалько.* Дизайн и культурное наследие. Опыт внедрения новых стратегий в музейную экспозицию. Проекты MED (дизайн музейного опыта) и ADD (архитектура, танец, дизайн)
- 444** *Малкова Е.В., Заева-Бурдонская Е.А.* Музейные мобильные приложения в свете современных тенденций эксподизайна
- 449** *Лаптев В.В., Козлов А.Д.* Виртуальная реальность и музейная экспозиция: погружение в историю дизайна
- 457** *Климов К.Н.* Мультимедиа в современном музее
- 467** *Решетова М.В.* Экспозиция как фактор медиакommunikации современного дизайна
- 474** *Сидоров Д.В.* Частные виртуальные коллекции: сбор и классификация информации
- 479** *Павлова О.Б.* Периодические арт-проекты XX–XXI веков в музейном пространстве
- 486** *Ким М.А.* Обзор музыкального опыта в системе музейного пространства
- 491** *Санду О.М.* Разработка концепции электронной библиотеки художественных образов с применением метода мифопоэтики
- 496** *Иванова-Везн Л.И.* К 270-летию Московской архитектурной школы и 30-летию Музея МАРХИ
- 501** **Заключение**

CONTENTS

- 16 **Kurasov S.V., Lavrentiev A.N.** The Museum subject in the history of the Stroganov School

Part I. The Space of Culture

- 25 **Burganova M.A.** Museum in the contemporary cultural space
- 32 **Aronov V.R.** Design museums. Their appearance and evolution
- 37 **Lodder K.** Art in trust for the public: Being a trustee for the National galleries of Scotland
- 42 **Maistrovskaya M.T., Surova E.M.** The formation of cultural identity in the study of the national home as part of the museum complex
- 48 **Muradova N.V.** Museum culture: time for changes
- 55 **Bubnovene O.D.** Traditional cultures in the exposition
- 61 **Vaserchuk Y.A.** Interdisciplinary projects in the museum space
- 67 **Barsukova N.I.** Museum of a single artist as environmental museum
- 73 **Kitaeva G.V.** Organization of the museum space as an artistic environment
- 83 **Surova E.M. , Shumakova T.A.** Design features of the museum Space
- 88 **Lu Fei.** Cultural consciousness through architectural communication — the historical museum of Shanxi province
- 95 **Veselov M.A.** The industrial era of the world exhibitions

Part II. The Birth of the Museum – from collection towards the exposition

- 101 **Maistrovskaya M.T.** Museums of decorative art of Vienna (history, collections, exhibitions)
- 116 **Zinoveeva M.M.** The story of the gifts of the Artistic-industrial museum of the Stroganov school of second half of XIX – early the twentieth century

- 131** *Astrakhantseva T.L.* New materials about Nikolai Vasilyevich Globa
- 137** *Baranova S.I.* The first accessions of ceramic tiles in the collections of the Moscow museums
- 146** *Zubanova N.A.* Collection. Museum. Museum-laboratory. To the history of the State museum of ceramics
- 156** *Klyushina E.V.* Wolfers Freres Jewellery Shop: new solutions in the organization of the exposition in Royal Museums of Art and History, Belgium
- 166** *Shabalina N.M.* Criteria for the acquisition of museum collections art industry of the Urals
- 173** *Naumenko S.N.* Exposition of crew collections in the restoration and storage center of the State Hermitage (.Old village.)
- 180** *Lyubich A.V., Kovycheva E.I.* Traditional pottery in the modern exposition (on the example of the mobile exhibition project of the Solovetsky museum reserve and the Udmurt state university «Is taken from the earth, as Adam»)
- 188** *Mamleeva E.R.* Bashkirian folk art pieces in the collection of Bashkortostan State M.V.Nesterov Art Museum
- 194** *Shu Di.* Series of etchings .The pacification of the Western region. from the collection of the Institute of oriental manuscripts as the source of knowledge about the military actions in China XVIII century

Part III. Researches, attributions and restoration projects

- 199** *Androsova E.M.* Visual experiment of art synthesis in the Jewish museum and Center of tolerance. Notes on the exhibition «The effect of time: the influence of the Russian avant-garde on the modern fashion»
- 206** *Fedotova N.Y.* Modernizations and Reconstructions: Museum of Decorative Arts, Faience and Fashion (France, Marseille)
- 212** *Tsykunova E.M.* Modern technology in virtual expositions of ornamental interior painting of classicism in museums of XXI century
- 221** *Simakina P.V.* The study of the Nizhny Tagil metal caskets with varnished painting of the first half of the XIX century in the museums collections

- 227** *Akilova A.D.* Portrait of a woman in a red shirt, pearl high hat and the veil. From the collection of the Museum of decorative and industrial art of the Stroganov academy (MGHPA): problems of restoration and attribution
- 235** *Dietrich M.A.* Peculiar properties of the attribution of French miniature painting of the late XVIII — the first half of the XIX century
- 245** *Tretyakova A.E., Safonov V.V.* The problems of using natural dyes in restoration of textile art

Part IV. Museum and Art Education. Problems of Interaction

- 253** *Kvyatkovsky J.W.* Stanislav Noakovsky — Professor, Academician, Scientist and Artist of Two Nations
- 262** *Smekalov I.V.* Museums of the painterly culture in the regions. The role of the State free art workshops
- 273** *Bundin Y.I.* Educational spaces of an art university in the context of the development of creative industries
- 280** *Poznyakova V.E.* The role of the museum in the system of artistic and industrial education
- 284** *Denisova N.L.* Traditional culture as a basis of aesthetic education in Russia of the late 19th – early 20th century
- 290** *Rezanov L.V.* The complexity of the educational tasks of the expeditions of the Children's academy of Russian culture on the completing of new revenue the school of the museum of folk arts and crafts them G.A.Velichkina
- 295** *Aristova S.L.* Museums of the Don region — guardians of the Russian culture
- 302** *Zaharova E.A., Kovycheva E.I.* Educational technology attached to the traditional pottery at the base of the art museum of Udmurt university
- 309** *Usanova A.L.* The interior of the middle of the XX century in the meetings of regional museums: a paradigm of art and historical and cultural value
- 315** *Freivert L.B., Palevskaya E.M.* Museum component in activity on preservation and development of traditions of ceramics craft in Tula
- 322** *Lu Xiaonan.* An analysis of the present situation of museum educators — Take the National Museum of China as an example
- 328** *Liu Hai.* Museum of Chinese hieroglyph in Anyang city in the history of culture and art education in China

- 334** *Koshkina O.Y.* Artist A. P. Zaitsev and his circle:
Sculpture and plastic as spatial metamorphosis
- 344** *Pervina L.I., Pervina I.A.* Project activity of students
in cooperation of the Udmurt state university with
the Museum-estate of P.I. Tchaikovsky in Votkinsk

Part V. Design-Museum as the History of Design-Culture

- 353** *Klimova L.N., Shulika T.O.* «Proto-museum» in the
context of design education
- 362** *Mallsch Friedmen.* Design — design of life
- 366** *Lavrentiev A.N., Vilches-Nogerol A.V.* From museum
of design of the 1920-s — to the exhibition and
back. Reflections in the form of a dialogue
- 372** *Kozlova N.B.* Fashion — to the people! From
constructivism to design
- 382** *Averianova N.A., Shebarshin P.V.* Video reconstructions
in the museum and exhibition space
- 390** *Nikolskaya S.P.* Experience of creating an exposition
in the process of the course «the history of design»
as a teaching method
- 394** *Pankratova A.V.* The problem of aesthetics of time in
current design of museums
- 400** *Shaimardanova K.A., Michailova A.S.* Design
quarter. The formation of the museum of urban
design under the open sky
- 406** *Dubrovskaya A.V.* Museum for the Real World.
Inclusive design program «Friendly Environment for
People with ASDs»
- 414** *Vinogradov V.V.* Household objects design and
alternative Soviet design of the 1980-s
- 419** *Chen Yalin.* The Museum of Modern Art in New York
- 423** *Dergileva E.N.* New trends in leaflet and brochure
promotional products design for museums

Part VI. Trends and Perspectives. Between Real and Virtual World

- 429** *Koshaev V.B., Botya M.V.* Virtual museum of art
cultures: information topic
- 434** *Zhelondievskaya L.V.* Multisensory in the museum
exposition
- 438** *Dal Falco Federica.* Design for Cultural Heritage and
Museums experiences. MED (Museum Experience
Design) & ADD (Architecture Dance Design)

- 444** *Malkova E.V., Zaeva-Bourdonskaya E.A.* The museum mobile apps from the point of view of modern trends in exposition design
- 449** *Laptev V.V., Kozlov A.D.* Virtual reality and museum exposition: immersion in the history of design
- 457** *Klimov K.N.* Multimedia in the contemporary museum
- 467** *Reshetova M.V.* Exposition as a media communication factor of modern design
- 474** *Sidorov D.V.* Private virtual collections: the collection and classification of information
- 479** *Pavlova O.B.* Periodic art projects of the XX–XXI centuries in the museum space
- 486** *Kim M.A.* Review of musical experience in the museum space system
- 491** *Sandu O.M.* Development of the concept of the electronic library of artistic images using the method of mythopoethics
- 496** *Ivanova-Veen L.I.* Towards the 270-th anniversary of the Moscow architectural school and 30-th anniversary of the MARCHI Museum
- 501** **Conclusion**

ПЕРВИНА Любовь Ивановна
Доцент кафедры дизайна. Удмуртский государственный университет, Институт искусств и дизайна
e-mail: l_pervina@mail.ru

ПЕРВИНА Ирина Андреевна
Аспирант кафедры дизайна. Удмуртский государственный университет, Институт искусств и дизайна
e-mail: irinapervina@gmail.com

PERVINA Lyubov Ivanovna
Associate professor of design. Udmurt State University, Institute of art and design
e-mail: l_pervina@mail.ru

PERVINA Irina Andreevna
Post-graduate student of the department of design. Udmurt State University, Institute of art and design
e-mail: irinapervina@gmail.com

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА С МУЗЕЕМ-УСАДЬБОЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В Г. ВОТКИНСК

PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS IN COOPERATION OF THE UDMURT STATE UNIVERSITY WITH THE MUSEUM-ESTATE OF P.I. TCHAIKOVSKY IN VOTKINSK

Музей-усадьба П.И.Чайковского в г. Воткинск, помимо основной экспозиции, сохраняет и представляет своим посетителям множество фондов, составляющих культурное наследие XIX века: живопись и графику, редкую книгу, мебель, музыкальные инструменты, мемориальные документы П.И.Чайковского и пр. Представлен материал по проектированию комплексов графического сопровождения имиджевой деятельности музея.

Ключевые слова: коллекции фондов музея-усадьбы П.И.Чайковского в г. Воткинск, культурное наследие XIX века, имиджевое направление деятельности музея

The Museum-estate of P.I.Tchaikovsky in Votkinsk city has not only a main exposure, but also saves and presents to its visitors a multitude funds of cultural heritage of the XIX century: paintings and graphics, rare books, furniture, musical instruments, memorial documents of P.I.Tchaikovsky and others. The article presents design material of complexes graphic support for the museum image activities.

Keywords: fund's collections of the museum-estate of P.I.Tchaikovsky in Votkinsk city, cultural heritage of the XIX century, image direction museum activities

В контексте осмысления роли художественно-промышленных музеев, музеев прикладного искусства и дизайна в современной культуре, художественном и дизайн-образовании, определении перспектив развития музейных коллекций, связанных с предметно-художественным творчеством, этнографическим материалом, декоративно-прикладным искусством, живописью, графикой и скульптурой, развитие концепции Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И.Чайковского» в г. Воткинск первоначально покажется материалом иного направления. Сотрудничество кафедры дизайна Института искусств и дизайна (ИИИД) Удмуртского государственного университета (УдГУ) с музеем-усадьбой П.И.Чайковского осуществляется давно и носит творческий характер. Маленький город в Удмуртской Республике обозначен на всех картах мира памятью рождения здесь русского гения. Тема музея — сохранение и развитие памяти и культурного наследия великого композитора — всегда актуальна: музыкальные произведения П.И.Чайковского — на первом месте в мире в рейтинге самых исполняемых произведений; количество мероприятий, связанных с именем Чайковского, проходящих в Удмуртской Республике, стране и за рубежом, велико и масштабно. Неоднократно проектные разработки студентов ИИИД УдГУ были связаны с тематикой музея и творчества П.И.Чайковского. В 2018 году в рамках договора о сотрудничестве между Музеем-усадьбой П.И.Чайковского и УдГУ администрация музея обратилась с предложением о создании серии проектов, посвященных развитию рекламно-графического сопровождения деятельности.

Более 200 лет дом Чайковских является главной достопримечательностью Воткинска. Илья Петрович Чайковский — отец будущего композитора — в 1837 году был назначен новым начальником Камско-Воткинского округа. По приезде из Петербурга в Воткинск он вместе со своей супругой Александрой Андреевной расположился в просторном, уютном доме № 1 на улице Господской — казенной квартире горных начальников железодельного завода. В семье Чайковских царил редкостная атмосфера любви, исключительной гармонии, взаимного уважения. В Воткинске они провели 11 лет, с 1837 по 1848 гг., здесь появились на свет четверо их детей. 7 мая 1840 года родился Петр Чайковский — будущий гений русской музыки. В маленьком заводском поселке, вдали от суеты столичной жизни, прошли первые годы детства композитора, которые сам Петр Ильич называл самыми счастливыми. «Музей счастливых воспоминаний» — именно с таким слоганом современная экспозиция музея встречает своих посетителей.

История дома знаменательна разного рода историческими событиями. Дом был построен в 1806 году в стиле «классицизм»

по проекту архитектора Н.А.Андреевского. В 1918–1919 гг. дом служил белогвардейцам штабом. Здесь помещалась канцелярия и контрразведка. Затем город заняли красногвардейцы, из дома на Господской они руководили ликвидацией знаменитого Ижевско-Воткинского восстания. После революции дом занимали различные общественные организации: Клуб металлистов, Союз молодежи, семилетняя школа. В 1938 году Советом Народных Комиссаров была одобрена инициатива Воткинского городского совета открыть в доме, где родился П.И.Чайковский, музей и восстановить тем самым значимость исторического места [3].

Сегодня «Музей-усадьба П.И.Чайковского» в г. Воткинск занимает достойное место в музейном комплексе, который связан с именем П.И.Чайковского и находится на территории России. «Золотое кольцо Чайковского» — Музей «П.И.Чайковский и Москва» в г. Москва, «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И.Чайковского» в г. Клин, «Дом-музей П.И.Чайковского» в г. Алапаевск, Дом-музей Чайковских в г. Таганрог.

В системе, используемой музейными организациями, по типу хранимого историко-культурного и природного наследия и в зависимости от состава коллекций, дом, в котором родился П.И.Чайковский, относится к профильной группе ансамблевых музеев. Ансамблевые музеи — музеи, деятельность которых базируется на ансамблях недвижимых памятников архитектуры, истории, природы. Внутри группы выделяются виды музеев: дом-музей, дворец-музей, музей-квартира и пр. Наш музей является музеем-усадьбой. Музей-усадьбы — группа ансамблевых или средовых музеев, созданных на основе музеефикации архитектурного, ландшафтного и хозяйственного комплекса усадеб. В усадебном доме, как правило, сохраняется или воссоздается обстановка жилого дома и создаются историко-биографические экспозиции, аналогично домам-музеям (Тарханы, Ясная поляна, Мелихово).

Сложность и многогранность мира усадьбы как комплекса архитектурных, ландшафтных, хозяйственных объектов обуславливает сложность и комплексный характер ее музеефикации. По отношению к каждой составляющей усадебного комплекса дома П.И.Чайковского применены свои методы музеефикации. В доме воссоздана и сохраняется обстановка жилого дома, созданы историко-биографические экспозиции. В экспозиции зафиксированы и отражены все основные этапы развития усадьбы, судьбы и образы всех наиболее примечательных ее обитателей. Стремление представить усадьбу в ее целостности привело к восстановлению парка, надворных построек, малых архитектурных форм. Территория, охваченная музеефикацией, расширилась за счет восстановления улицы, протянувшейся по

набережной Воткинского пруда, — ландшафта, исторически связанного с усадьбой.

В последнее десятилетие 20 в. обозначилась тенденция возрождать в музее-усадьбе различные виды хозяйственной деятельности (конный двор, пасеки, сады и огороды, покосы и т.п.). Эта тенденция позволяет относить многие современные музеи к средовым музеям и присваивать наиболее ценным из них статус музея-заповедника. Для музея-усадьбы П.И.Чайковского возможны и такие перспективы [5].

Проектировщики на этапе предпроектного анализа исследовали формы сохранения и трансляции культурного наследия музея. Нужно было познакомиться с концепцией и материалами музея, выделить или сформировать (сформулировать), как мы начали называть ее, «памятную информацию», и разработать рекомендации по ассортиментному перечню сувенирной продукции.

Для создания проекта изучен лучший мировой опыт в сфере организации сувенирных магазинов мировых (Британский музей Лондона, Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме, Национальный музей Прадо в Мадриде, Лувр в Париже, Берлинская картинная галерея, Нью-Йоркский музей современного искусства) и крупнейших российских музеев (Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный Русский музей, Государственный музей им. А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея в Москве).

Предложения по группам сувенирной продукции сейчас очень модны и актуальны.

За счет дополнительных услуг — кафе и магазинов — формируется основной доход учреждений культуры. Это общемировая тенденция. Продукция ориентирована на все категории людей. Очень интересны специальные серии сувениров для детей. С символикой музея можно купить соску для ребенка, сумки, книги, игрушки, сувениры, бижутерию, украшения, подарки для людей любых возрастов и уровней дохода, мебель, одежду, аксессуары, удивительные письменные принадлежности — тетради, открытки, красивую бумагу, скрепки. Посетитель может приобрести что-то на память о музее или просто купить красивую вещь, опосредованно связанную с музеем. Высокопрофессиональные дизайнерские усилия приводят к созданию совсем уж неповторимых предметов, которые не купишь больше нигде. Сувенирная продукция является продолжением музея с широким ассортиментом продукции высокого качества. Доход от сувенирных магазинов стабильно занимает второе место после распространения билетов.

Сувенирные магазины — это очень важное имиджевое направление для музея. Музеи распространяют там научную и рекламную продукцию. Справочная литература или репродукции берут на себя часть образовательной функции [6].

Последовательное изучение содержания музейных экспозиций и фондов музея-усадьбы П.И.Чайковского привело к необходимости разработки системы этой информации для формирования групп памятной продукции. В результате стало понятно, что музейная экспозиция ориентирует зрителя к информации из фондов хранилищ, которая дополняет содержание основной экспозиции, а фонды накапливают и сохраняют большое количество необходимой или сопутствующей информации. Кроме истории детства нашего главного героя, музей-усадьба хранит и транслирует информацию различного содержания. Жизнь усадьбы — это архитектурный комплекс со сложным планом благоустройства территории, парковая зона, зимний сад, надворные хозяйственные постройки, людская изба, игровая площадка, интерьеры жилого дома насыщены предметностью, связанной с организацией быта, а, значит, и с отношениями и внутренним миром обитателей и пр.

Содержание фондов музея-усадьбы впечатляет.

1. Вещественные источники.

Коллекция мебели конца XVIII — начала XX века.

Коллекция музыкальных инструментов.

Коллекция фарфора XVIII–XX вв.

Коллекция дымковской игрушки В.П. Племянниковой, 1980-е гг.

2. Изобразительные источники.

Коллекция икон первой половины XIX — начала XX в.

Коллекция сценографии произведений.

Коллекция живописи и графики.

Историческая картография.

3. Документальные источники (архивные фонды).

Мемориальные документы П.И.Чайковского.

Документы Камско-Воткинского горного округа.

Материалы Клинского Дома-музея П.И.Чайковского.

Архивный фонд № 1 «Борис Яковлевич Аншаков».

4. Редкие книги.

Книги композитора.

Библиотека Камско-Воткинского завода.

Музейные сборники.

Книги о композиторе.

5. Коллекция фотографий и негативов.

Фотопортреты композитора.

Фотопортреты родственников композитора.

6. Нумизматика и фалеристика.

Значки нагрудные, посвященные П.И.Чайковскому и другим известным русским композиторам, музыкальным конкурсам и фестивалям из собрания коллекционера Абрека Исаевича Дудельзака 1962–1990-е годы СССР [2].

Таким образом, исторический музей с течением развития стал хранилищем и транслятором художественного и культурного

наследия. Как некогда усадьбы России являлись культурными гнездами, так и современные музеи-усадьбы — музей-усадьба П.И.Чайковского в их числе — выполняют роль культурных центров для своего региона и в масштабе всей страны.

По количеству проектировщиков в группе на основе тематического содержания фондов музея были выбраны и сформированы 5 тематических направлений для разработки сувенирной продукции: «Визуальная среда детства 19 века», «Архитектурный комплекс и быт усадьбы 19 века», «Портретная графика П.И.Чайковского в изобразительном искусстве», «Музыкальное наследие П.И.Чайковского», «Развитие типологии книги, книжной графики и письменной атрибутики 19 века». Каждая из тем — интереснейшее направление разработки для дизайнера-графика.

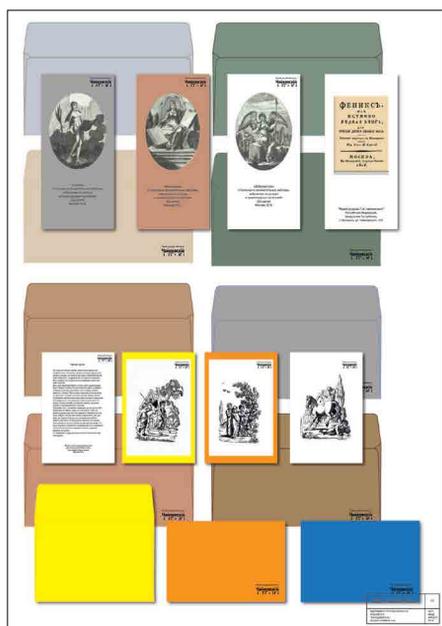
«Визуальная среда детства XIX века». В каждом направлении была создана матрица преобразования параметров памятной информации в сувенирную продукцию. Эта матрица может быть использована с разным количеством и содержанием верхней горизонтали в отношении левого вертикального столбика с видами сувенирной продукции.

Самая примечательная комната музея — игровая, где провел свое детство Петр Ильич. С изучением содержания интерьера и истории жизни семьи Чайковских складывается понимание всех сторон, затрагивающих развитие детей разных слоев общества в Российской Империи. Именно в XIX веке детей перестали считать просто маленькими взрослыми. Педагоги и активно стали создавать ориентированные на ребенка определенного возраста костюмы, игрушки, игры, книги, зрелища. С XVIII в. дети стали предметом особого общественного внимания. Забота о воспитании, комфорте ребенка являлась показателем развития общества, его высокого сознания и дворянской культуры, определявшей духовное развитие России. Детство становится одной из важнейших тем искусства и литературы. Ранний возраст постепенно стали рассматривать как важный период жизни человека с особой психологией, мировоззрением и чувствами. В России, как и в других странах, во все времена любили и заботились о детях. По мере развития общества развивалось также и качество ухода за ребенком. XIX век называют «веком ребенка». В каждом сословии детей воспитывали соответственно той роли, которую они будут играть в обществе: дворянам с ранних лет прививали хорошие манеры, крестьян приучали к труду. Ребенок, наблюдая за повседневной жизнью и работой родителей, неосознанно подражал им, примеряя их роль на себя [1]. Образцы вышивки XIX века, используемые для оформления серии обложек для документов, — рассказ о том, что занятия вышивкой в традиции XIX века воспитывали терпение, дисциплину и хороший вкус (ил. 1).

Музыка всегда звучала в доме Чайковских: клавесин и рояль, музыкальные семейные вечера, пение матушки в воспоминаниях композитора. Сегодня всему миру известно имя Петра Ильича Чайковского, который считается одним из величайших композиторов в истории музыки.



Ил. 1. Визуальная среда детства XIX века



Ил. 2. Письменные принадлежности «Развитие типологии книги, книжной графики и письменной атрибутики XIX века»

По данным статистики, каждые 5 минут в разных уголках земного шара звучат его произведения. П.И.Чайковский оставил после себя огромное наследие — в общей сложности сочинения композитора занимают 62 тома. Чайковский был первым русским композитором, который получил профессиональное музыкальное образование, он был первым русским композитором, который удостоился мировой славы еще при жизни. В качестве дирижера при исполнении своих произведений Петр Ильич побывал во многих странах Европы и в Америке. В XIX в. жизнь музыканта в России была незавидной, несмотря на это, Чайковский по велению сердца посвятил свою жизнь музыке и добился огромных успехов: 10 опер, 3 балета, 6 симфоний, множество симфонических и отдельных оркестровых произведений. Чайковский создал произведения почти во всех музыкальных жанрах. Эта информация отражена в разработке комплекса упаковочных материалов. XIX век считается золотым веком русской литературы. Благодаря трудам российских ученых и инженеров, техника книгопечатания значительно продвинулась. Возникали частные типографии, развивалась шрифтовая база. Созданы новые направления в книгопечатании: издание фундаментальных научных трудов, издание словарей и энциклопедической литературы, развитие периодических изданий — газет и журналов, издание учебно-научной литературы по всем отраслям (наука, техника, культура) и целевому назначению (массовое, научное, профессиональное), возникновение научно-технической журналистики, издание

иллюстрированной книги, издание доступной литературы «для народа», возникновение музыкальных издательств. Эти события способствовали формированию массового читателя и расширению круга чтения в XIX веке. Развивалось книгопечатание исторической и религиозной книги, детской литературы (нравоучительные рассказы, детская проза, литературная сказка, поэзия для детей, периодика для детей) [4]. При Илье Петровиче Чайковском на Воткинском заводе была создана библиотека технической литературы. Дома была библиотека художественной литературы. В доме собирались вечера с просмотром периодики, пребывавшей из Петербурга. Дети получали детские журналы. Дом Чайковских воистину был культурным центром маленького города. Иллюстрации из книг детства Петра Ильича стали основой для создания письменных наборов с открытками, блокнотов и других письменных принадлежностей (ил. 2).

Дом был наполнен и произведениями искусства: пейзажи, портреты, жанровые сцены, иконография, вышивка, фотография. Фонды музея хранят большое количество живописи с сюжетами из жизни композитора, его портреты кисти разных художников. Они представляют живой интерес для посетителей музея. Портретная графика П.И.Чайковского разнообразна. Серия портретов, выполненных в разных техниках и оформлении, — от открытки, настольного портрета до альбома, стали отдельным направлением разработки.

Дом Чайковских в Воткинске является не только местом, где прошло детство великого композитора. Это пространство, все детали которого, все атрибуты эпохи, отразившиеся в жизненном укладе семьи, создали те особые условия, в которых сформировался тонкий мир будущего великого художника. Память об этом времени, событиях, семействе, отражена в нашем проекте в серии памятных календарей.

В заключение хотелось бы поблагодарить сотрудников музея и государство, деятельность которых направлена сегодня на еще восстановление, сохранение, систематизацию, преумножение культурных ценностей и трансляцию многогранного наследия этого дома до современного посетителя.

Библиография:

1. Игрушка. Ее история и значение // Сборник статей под ред. Н.Д.Бартрам / В.Боруцкий, Сергей Глаголь, В.Харузина, В.Малахиева-Мирович и Н.Бартрам. Москва: Издание Т-ва И.Д.Сытина, 1912.
2. URL: <http://tchaikovskyyhome.ru/> (дата обращения: 10.09.2018).
3. URL: <https://24smi.org/celebrity/gallery/3940-petr-chaikovskii/> (дата обращения: 14.09.2018). URL: https://vuzlit.ru/464260/izdatelskoe_delo_rossii_nachale (дата обращения: 20.09.2018).
4. URL: https://vuzlit.ru/503911/muzei_kulturno_istoricheskaya_tsennost (дата обращения: 20.09.2018).
5. URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/shopping/sobstvennaya-liniya-suvениrov-v-pushkinskom-muzee-zachem-eto-nuzhno/> (дата обращения: 1.09.2018).

MUSEUM-STROGANOV-2018

**Материалы международной научной
конференции «МУЗЕИ ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДИЗАЙНА:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»**

**к 150-летию Музея декоративно-
прикладного и промышленного
искусства МГХПА им. С.Г.Строганова**

**Опыт коллективного монографического
исследования**

**Составители: А.Н.Лаврентьев,
Н.Н.Ганцева, А.В.Сазиков**

Редакторы: А.В.Сазиков, Ю.Б.Иванова, Е.Д.Иванова

Дизайн и верстка: А.Н.Лаврентьев, А.В.Сазиков

Подписано в печать 19.11.2018

Формат 70x100/16

Печать офсетная

Гарнитуры SWIFT, AKZIDENZ GROTESK

Печ. л. 15. Тираж 500 экз.

Отпечатано в МГХПА им. С.Г. Строганова