

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Філософський факультет

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра культурології

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «**Организация выставочного пространства в современных
социокультурных условиях**»

«Організація виставкового простору в сучасних соціокультурних умовах»

«Organization of exhibition space in modern socio-cultural conditions»

Виконала: студентка заочної форми навчання
напряму підготовки 6.020101 Культурологія
Ангелова Марія Олегівна

Керівник к. філос. н., доцент Левченко В. Л.

Рецензент к. філос. н., доцент Ушакова К. В.

Рекомендовано до захисту:
Протокол засідання кафедри
№ 7 від 18.05.2017р.
Завідувач кафедри

(підпис)

Соболевська О. К.

Захищено на засіданні ДЕК № 2
протокол № 9 від 13.06.17р.

Оцінка Вігм. 1 А 195
(за національною шкалою, шкалою ECTS, бали)

Голова ДЕК

(підпис)

Ушакова К. В.

Одеса – 2017

ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Раздел 1. Античные истоки художественного оформления пространства...8	
Раздел 2. Музейная и коллекционная деятельность: причины возникновения и особенности развития.....12	
Раздел 3. Особенности современного выставочного пространства.....19	
3.1 Галерея как форма выставочного пространства и ее отличительные особенности	19
3.2 Восприятие современного искусства как проблема.....	23
3.3 Субъективный опыт галериста: организация художественного пространства галереи klosbach45.	27
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.....	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	34

Введение

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что пространственная организация и художественная выставка музеев и галерей является одним из самых интересных феноменов современной культуры. Сфера ее применения активно расширяется. Представляя собой рационально организованный комплекс идейных, смысловых, эстетических и материальных компонентов, художественная выставка концентрирует на своей территории многие актуальные явления искусства и культуры, участвуя в становлении и развитии общечеловеческих ценностей.

Художественная организация пространства является важным элементом современного культурного процесса, выполняя разнообразные культурно-эстетические (актуализация современного искусства, актуализация художественного наследия прошлого) и социальные (организация культурного досуга) функции, определяя черты художественного сознания эпохи и эстетические предпочтения. Выставка, как выражение современных эстетических и общекультурных факторов, утвердилась в статусе самостоятельного и самоценного жанра творчества. Типология и направленность выставочной деятельности во многом зависят от общекультурной ситуации, изменений социального заказа общества, а также от общих художественных и архитектурных концепций эпохи.

Прообразы выставочной деятельности в современном понимании появляются еще в глубокой древности, когда для достижения необходимого результата та или иная форма организации наглядной демонстрации основных ценностей общества – государственных и религиозных идей и, кроме того, торговых отношений. С этой целью привлекаются объекты искусства, для чего вырабатываются принципы их актуализации.

В условиях современной культуры отмечается неослабевающий общественный интерес к художественной выставке как к форме международного культурного обмена, приобщения к непреходящим

гуманитарным ценностям, встрече с признанными шедеврами мирового искусства или творческими экспериментами начинающих мастеров.

Художественная пространственная организация является одним из наиболее важных элементов становящегося все более актуальным в жизни современного общества гуманитарного направления как «цивилизация досуга». Таким образом, являясь заметным явлением культурной жизни современного общества, организация художественного пространства, имея давнюю историю своего существования, представляет собой чрезвычайно интересный феномен искусствоведческого интереса, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Степень разработанности проблемы.

Интерес к теме феномена «художественного пространства» восходит в своем происхождении к живописи, скульптуре, театру и другим видам искусства, в которых художественное повествование разворачивается в физическом пространстве. В дальнейшем содержание данного понятия расширилось, и оно стало охватывать и такие виды искусства, которые не разворачиваются непосредственно в таком пространстве, как литература и музыка.

Художественное пространство является интегральной характеристикой художественного произведения. Конкретное решение проблемы пространства налагает отпечаток на все используемые художником изобразительные средства и представляет собой один из ключевых признаков художественного стиля. Особенно выразительно это проявляется в живописи, применительно к которой понятие проанализировано наиболее полно. Проблема включает в себя не только цвет, свет, линию живописного изображения, его глубину и дробность, но и динамику, символизм, отношение к канону и т.д.

Существенный вклад в осмысление проблемы художественного пространства внесли О. Шпенглер [27], П.А. Флоренский [25], Х. Ортега-и-Гассет [20, 21], М. Хайдеггер [26], М. Мерло-Понти [17].

Вопросы, затрагивающие те или иные аспекты феномена художественной выставки в контексте проблем музееведения, относятся к одному из наиболее активно развивающихся и потому остро актуальных направлений современного искусствознания. Тема художественной выставки и проблемы, связанные с ее развитием, активно привлекают внимание исследователей со второй половины XX века. Ее разработке посвящены серьезные исследования. Среди них наибольший интерес представляют работы М.Т. Майстровской [14, 15], посвященные осмыслению широкого круга вопросов, касающихся феномена художественной выставки.

Кроме того, тема художественной выставки нашла свое отражение в ряде статей и публикаций в периодических изданиях. Прежде всего следует отметить труды Т.П. Калугиной [8], отразившиеся в ее диссертациях на соискание ученых степеней кандидата и доктора искусствоведения и ряде публикаций.

В.В. Литвинов [12] издал практическое руководство по вопросам формирования экспозиционного пространства с помощью разнообразных элементов выставочной инфраструктуры и оборудования, особенности применения которых обусловлены теоретическим осмыслением методов упорядочения этого пространства.

В книге Т.Ю. Юреновой «Музей в мировой культуре» впервые комплексно исследуется музей как феномен мировой цивилизации. Автор анализирует причины и обстоятельства возникновения музеев в странах и показывает роль и место музея в каждой конкретной исторической эпохе, прослеживает эволюцию музейных учреждений от кабинетов редкостей до современных специализированных собраний. Книга содержит много ярких, интересных, малоизвестных фактов и сюжетов из истории музейного дела и

крупнейших музеев мира, о знаменитых коллекционерах и выдающихся коллекциях [28, с. 12].

Очень содержательно раскрываются некоторые аспекты темы нашего дипломного исследования в монографии одесского искусствоведа Л.Л. Сауленко «Ее Сиятельство Коллекция, Его Величество Музей» [23].

Объектом исследования является организация выставочного пространства в современных социокультурных условиях.

Предмет исследования – произведения искусства, живопись, скульптура, архитектура.

Цель исследования дипломной работы бакалавра заключается в выявлении и анализе пространственной организации художественного и культурного наследия, а также в теоретическом осмыслении основных аспектов формирования и функционирования художественного пространства в современных социокультурных условиях).

Исходя из поставленной цели в исследовании планируется решить ряд **следующих задач:**

1. Проследить, как выражалось культурное художественное пространство в разные эпохи;
2. Рассмотреть историю возникновения музейной деятельности;
3. Выделить основные формы организации музейной деятельности;
4. Выявить особенности современного выставочного пространства;
5. На основе анализа практического опыта галерейного работника рассмотреть галерею как форму выставочного пространства и ее отличительные особенности;
6. Представить восприятие современного искусства как проблему.

Методы исследования

В работе были исследованы следующие методы:

- **Историко-генетический метод.** Этот метод использовался для представления генезиса организации художественного пространства и его оформления в разные социокультурные эпохи.
- **Компаративистский.** Метод, который был использован для сравнения разных форм организации выставочного пространства таких как музей, галерея, выставка и т.п.
- **Дескриптивный метод.** Был использован для описания принципов экспозиционной деятельности

Структура работы

Настоящая работа содержит три раздела и основные выводы. В первом разделе обосновывается актуальность художественного наследия для культурной деятельности. Второй раздел посвящен исследованию феномену музея и музейной деятельности, в частности рассматривается их генезис и формы их организации. В третьем разделе рассматриваются особенности галереи как актуального выставочного пространства. В основных выводах дано обобщение промежуточных итогов нашего исследования.

Основные выводы

В заключении дипломной работы можно подвести основные итоги исследования и определить значение организации выставочного пространства в современных социокультурных условиях.

1. Во-первых, на примере анализа античной культуры можно утверждать, что античная культура – уникальное явление. Всего три поколения деятелей культуры Древней Греции создали искусство высокой классики, заложили основы европейской цивилизации и образы для подражания на многие тысячелетия. Греческая культура воспринималась и продолжает восприниматься в последующие века как неповторимый феномен, историческое чудо. В ее рамках было создано много понятий и терминов (в политике, науке, искусстве), что дало основания выдающемуся искусствоведу Якобу Бурхардту сказать: «Мы видим глазами греков и разговариваем оборотами их языка».

Греческое искусство и культура - памятники архитектуры, скульптуры, живописи, литература, философия, театр, музыка, художественные ремесла - стали неотъемлемой частью мироощущения и жизнедеятельности мирового социума. Вот почему античное искусство является для нас классикой. Оно вечно, не подвластно времени, потому что воплощает общечеловеческие ценности.

Античность, ее культура и искусство – вечны и есть неисчерпаемый источник для современных идей, мыслей, художественных открытий. Из него человечество во все времена вдохновляется к творению прекрасного.

2. Во-вторых, коллекция – это результат культурной деятельности, а коллекционирование есть продукт длительной культурной эволюции. Коллекция и коллекционирование являются прообразом музейного отношения к действительности.

Музей не только возникает из коллекционирования, но и является одной из форм функционирования коллекции, что и утвердилось в европейской

культуре на рубеже XVIII-XIX веков. Эпоха Просвещения сделала музей одним из самых важных форм культуры в обществе.

3. Настоящее исследование показало, что галерея как явление, возникшее в последней четверти XX века, оказалось феноменом ярко выраженным и целостным в своей направленности, несмотря на наметившееся многообразие типов художественных галерей современного искусства и направления их деятельности. Можно констатировать, что галереи современного искусства органично вошли в современную культурную жизнь нашего общества. Таким образом, появление многообразия художественных галерей современного искусства процесс закономерный.

Выставочное пространство – это сфера взаимодействия культур, сфера воссоединения знания и чувства, «территория» трансляции духовного опыта, накопленного человечеством.

4. Наиболее важным фактором организации выставочной среды является принцип экспозиционности, определяющий ее визуальное и смысловое восприятие. Экспозиционность позволяет также решать задачи формирования культурного ландшафта путем адаптации «непрофильных» городских построек для функционирования в качестве выставочной среды.

К тому же выставка становится одним из этапов формирования художественного рынка, обеспечивающим условия для его полноценного функционирования как современного культурного института.

5. Восприятие искусства – это сложный субъективный процесс, требующий от зрителя интеллектуальных и эмоциональных усилий, открытости к новым знаниям и переживаниям. Определенная степень непонимания является обязательным условием для восприятия искусства, своего рода интригой, – вне зависимости от того, современное оно или нет. Для понимания произведений современных художников и современного искусства необходима предварительная подготовленность индивида, знание истории искусства, историю культуры, художественную культуру и

различных наук, изучающих искусство, таких как литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение.

Чтобы понять произведение современного искусства, нужно знать контекст, ознакомиться с предметом художественного исследования. Как правило, этого достаточно для того, чтобы и без эксперта разобраться, заключен ли какой-то особый смысл в созданной вещи.

6. В результате проведенного исследования, можно заключить, что художественное пространство организуется, благодаря характерным особенностям определенной эпохи.

Художественное развитие всегда неравномерно, одни виды искусства на определенных этапах выдвигаются вперед, другие отстают, творчество складывается из блистательных взлетов и неизбежных падений, из потерь и находок; оно знает эпохи бурного развития и временного затишья.

История искусства – это постоянное взаимодействие, столкновение, иногда острая борьба различных школ, стилей и направлений. Творящий эту сложную ткань искусства художник исходит не только из своих собственных наблюдений, он опирается на богатые национальные традиции, на многовековой опыт культуры всего человечества – даже тогда, когда как будто противопоставляет ему свое миропонимание. Но на всех этапах развития подлинное искусство отражает время, выражает идеалы эпохи, являя – в лучших своих произведениях – красоту и истину. Формы изображения могут быть разными, от иносказательных до жизнеподобных, но в своих высоких художественных достижениях искусство так или иначе выражает проблемы и идеи своего времени, помогает познать человеку самого себя и свое место в системе мироздания.

Список использованной литературы:

1. Богородский С.В. Художественная выставка в условиях современной культуры. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб., 2007. 165 с.
2. Бурганов И. А. Музей в XXI веке. Теория, опыт, практика. — М.: Музей «Дом Бурганова», 2007. — 330 с.
3. Бурдьё П. Поле литературы / <http://bourdieu.name/content/burde-pole-literatury>
4. Волкова Паола. Портреты: Книга вторая. — М.: Мелихово, 2015. — 272 с.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. — М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт. — 624 с.
6. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. — М.: Высшая школа, 1993. — 358 с.
7. Искусство Западной Европы и Византии// Сборник статей. — В.Н. Грашенков, А. И. Комеч, М. Я. Либман — 1978. — 277 с.
8. Калугина Т.П. Художественная экспозиция как феномен культуры.// М.: Советский художник, 1988. — 184 с.
9. Ковалева Н., Левченко В. «Иммерсивность как механизм создания новой художественной реальности // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології.— Вип. 2 (26).— Одеса: Акваторія, 2016.— С. 173–183.
10. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, — 2007. — 600 с.
11. Леванова Е.Ф. //Современное искусство и его многомерность. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 2014. — 174 с.
12. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. М., RUdesign, 2005. — 325 с.

13. Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы/ Рос. ин-т культурологии. М., 1997.
14. Майстровская М.Т. Композиционно-художественные тенденции формообразования музейной экспозиции (в контексте искусства, архитектуры, дизайна), Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. М., 2002. – 253 с.
15. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. — «Прогресс-Традиция», 2016. - 672 с.
16. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция: тенденции развития. Музейная экспозиция: тенденции развития // Музееведение. На пути к музею XXI века. М., 1997.
17. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия (1945) / Пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. – СПб.: Ювента; Наука, 1999. – 603 с.
18. Никитина И. Н. Пространство мира и пространство искусства. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 210 с.
19. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / пер. с нем. Г.А. Рачинского. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 208 с.
20. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. пер. С.Л. Воробьева, – М.: 1991, С. 500-518
21. Ортега-и-Гассет Хосе. Эстетика. Философия культуры / Вступ. ст. Г. М. Фридлендера; Сост. В. Е. Багно. – М.: Искусство, 1991. – 588 с.
22. Панченко А. С. кандидат искусствоведения, диссертация на тему «Основные тенденции современной выставочной деятельности художественного музея», 2012.
23. Сауленко Л.Л. Ее Сиятельство Коллекция, Его Величество Музей: очерк. – Одесса: Астропринт, 2012. – 120 с.
24. Тэн И. П. Философия искусства. М.: Искусство, 1996. – 350 с.
25. Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств//Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996. С.199-215

26. Хайдеггер, М. Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина – М.: Ad Marginem, 1997. Переизд.: СПб.: Наука, 2002; М.: Академический проект, 2010. – 503 с.
27. Шпенглер О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы/Пер. с нем. И.И. Манькова. – М.: Академический Проект, 2009. – 764 с.
28. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М: Русское слово - РС, 2003. - 536 с.
29. Ямпольский М. «Никакого искусства не существует, есть разные антропологические практики постижения мира». Интервью о границах искусства, формах его легитимации и конце большого стиля // Постнаука.– 19 июня 2015 / <https://postnauka.ru/talks/48454>
30. <http://www.wikipedia.com>