

Итоги научно-методического семинара «Музеи музыкального и театрального искусства, музыкальных и звуковых инструментов»

Со 2 по 9 марта 2014 года впервые состоялся Научно-методический семинар «Музеи музыкального и театрального искусства, музыкальных и звуковых инструментов». Он проходил на территории Австрии (г. Вена - Театральный музей Австрии, Технический музей, Дом музыки, г. Зальцбург - Музей В.А.Моцарта) и Германии (г. Нюрнберг - Немецкий национальный музей; г. Байройт - Музей Ференца Листа, Музей Жан-Поля, Музей Рихарда Вагнера; г. Лейпциг - Музей И.С.Баха; г. Халле - Музей группы Битлз, Музей Георга Генделя; г. Берлин - Берлинский музей музыкальных инструментов, Кинематека (музей фильма и телевидения), компания Archimedes Exhibition, Немецкий собор).

Семинар был организован и проведен по инициативе Ассоциации музыкальных музеев и коллекций и вызвал интерес не только у представителей музейного сообщества, но и у преподавателей музыки.

Музеи Германии и Австрии становятся все более открытыми широкому зрителю. В ряде музеев, вошедших в программу семинара, недавно прошла комплексная реконструкция. Общая тенденция реконструкций музыкальных музеев, поддержанная государством, - более доступная посетителю информация и более комфортная среда. Современные технологии позволяют одинаково эффективно донести необходимую информацию, как до юных посетителей, так и до специалистов.

Для того, чтобы музей стал ближе к своему посетителю, а информация – более доступной, многие музеи проводили специальные социологические исследования и выявляли свою нишу на рынке музейных услуг, определяли свою целевую аудиторию и ее потребности. И только после этого начиналась реконструкция постоянной экспозиции при поддержке, как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов.

Общим итогом проведенных в ряде музеев реконструкций стало:

1. Создание «многослойной» экспозиции, где внимание зрителя концентрируется на небольшом количестве наиболее важных сведений, предлагая в то же время более детально изучить отдельные направления какой-либо темы, воспользовавшись дополнительной информацией (выдвижные панели с тематическими подборками, touch-screen, видеозал, «уголки» для слушанья музыки). Таким образом, экспозиция не перегружена информацией, доступна и понятна для широкого круга посетителей, но и более взыскательный и подготовленный посетитель сможет в ней найти много интересного.

2. Введение в экспозицию интерактивных компонентов. Широко распространены модели музыкальных инструментов или частей инструментов, показывающие процесс звукоизвлечения.

3. Создана комфортная среда пребывания: практически все залы оборудованы скамьями, пуфами для отдыха посетителей; в каждом музее есть аудиогиды на нескольких языках, с помощью которых можно как получить информацию об экспонатах, так и послушать связанную с ними музыку; в каждом музее есть музейный магазин и музейное кафе.

Все музеи, входящие в программу семинара, по-своему интересны и самобытны. Ниже приведены описания музеев, наиболее ярко характеризующих основные тенденции развития музейного дела на современном этапе.

Технический музей (Австрия, Вена)

Площадь - 22 000 кв.м.

Количество сотрудников – 200 чел. Половина сотрудников работает в режиме частичной занятости.

Бюджет – 80% - государственное финансирование, 15% – заработанные средства, 5% - спонсоры (профильные промышленные предприятия).

Посетители – 40-50% - школьники.

Количество выставок – 2-3 в год.

Здание было специально построено для музея в конце 19 века, а в начале 21 века проведена полная реконструкция с вывозом экспонатов. Сейчас ведется планомерная реэкспозиция, финансируемая из государственных средств при спонсорской поддержке профильных промышленных предприятий.

В музее представлена богатейшая коллекция музыкальных инструментов, преимущественно клавишных. Механические музыкальные инструменты, представленные в экспозиции, большей частью находятся в прекрасном состоянии, их звучание демонстрируется широкой публике.

Особый упор в экспозиции музыкальных инструментов сделан на устройство музыкальных инструментов: с одной стороны, представлен процесс их создания, а с другой – процесс звукоизвлечения.

В витринах и объемно-пространственных конструкциях, представляющих процесс создания музыкального инструмента можно увидеть составные части струнных, духовых, клавишных и др. инструментов. Для тех, кому необходима более детальная информация, в витринах предусмотрены выдвижные застекленные ящики, где размещены дополнительные экспонаты: подборки инструментов, использующихся при изготовлении, расходных материалов и т.д.

С процессом звукоизвлечения можно ознакомиться с помощью размещенных в экспозиции моделей (в этом музее, в основном, для органа), на которых посетитель может играть. Прозрачный корпус модели позволяет видеть, что происходит в нутрии инструмента во время игры.

Музей ведет активную работу с детской аудиторией и, видя большой интерес юного зрителя именно к этому аспекту музыкальных инструментов, сотрудники музея создали несколько коротких музыкальных учебных фильмов – клипов, где отражается невидимый снаружи процесс звукоизвлечения в музыкальных инструментах. Эти клипы можно посмотреть в специально оборудованном в экспозиции зале.

Экспозиция не ограничивается только старинными инструментами. В ней представлены и современные электронные музыкальные установки.

Дом музыки (Австрия, Вена)

Площадь – 5000 кв. м (2 500 кв.м – интерактивная экспозиция)

Финансирование – полностью частное (фирма «Siemens», страховые компании)

Количество сотрудников – 45 (15 – администрация). Многие сотрудники работают в режиме частичной занятости.

Количество посетителей – 22 000 (1/3 – дети, 60% взрослых посетителей – туристы)

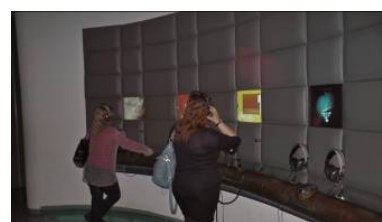
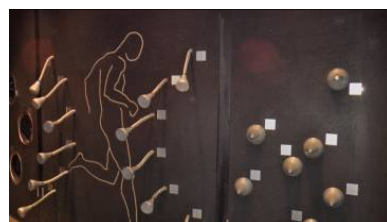
Дом музыки – это экспозиция о звуке, о великих композиторах (Гайдне, Моцарте, Бахе, Бетховене, Малере) и об одном из великолепных коллективов, исполняющем их произведения, – Венском филармоническом оркестре.

Дом музыки создан в начале 2000 годов. С 2014 г. введена новая интерактивная экспозиция на 2 500 кв.м. Поскольку среди посетителей велика доля туристов, в Доме музыки есть аудиогиды на многих языках мира.

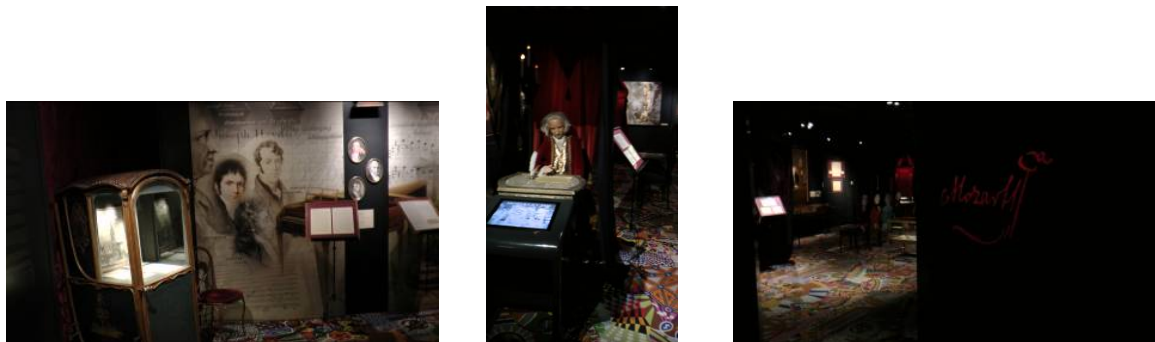
В настоящее время ведется работа над проектом создания Дома музыки в Мехико и Абу-Даби. Это будет точная копия той экспозиции, что представлена в Вене, дополненная залом национальной культуры. Финансирование этого проекта – полностью из частных средств.

Вообще, надо отметить, что в Доме музыки звук сопровождает посетителя в течение всего пребывания в стенах музея.

Один из разделов экспозиции посвящен собственно звуку: от того набора звуков, который ребенок слышит в утробе матери до музыкального произведения. Наглядно представлена физика звука (распространение звуковых волн и другие звуковые эффекты). Например, с помощью специальных компьютерных игровых программ посетителю предлагается определить, в какой момент часто повторяющиеся отдельные звуки начинают сливаться в один постоянный звук; определить чувствительность человеческого уха к звукам различной высоты и т.д. Кроме того, один из залов отведен под коллекцию специально записанных звуков, окружающих человека в повседневной жизни: звуки разных городов, звуки, которые производит человек (чихание, кашель и т.д.), звуки природы (капли воды, падающие семена и т.д.). Причем, для того, чтобы посетитель смог четко услышать звуки и сравнить одни с другими, применяются весьма несложные и забавные на вид технические средства. Этот раздел экспозиции выполнен в темных тонах, чтобы посетитель смог полностью сконцентрироваться на звуке.

В следующем разделе на фоне темных стен появляются яркие сюжеты, посвященные Гайдну, Моцарту, Баху, Бетховену, Штраусу и другим великим композиторам. Благодаря умелому сочетанию экспонатов, выставочного оборудования, декораций, направленного света, цифровых технологий, интерактивной составляющей и музыке, авторам экспозиции удалось передать не только характерные особенности творчества того или иного композитора, но и ту среду и атмосферу, в которой творил автор, его настроение и основные черты его творчества.

Завершает этот раздел экспозиции, так называемый, виртуальный дирижер. С помощью специального оборудования посетитель имеет возможность попробовать себя в роли дирижера симфонического оркестра.

Музей В.А.Моцарта (Австрия, г. Зальцбург)

Количество сотрудников – 25 чел.

Бюджет фонда – 33% - сбор от деятельности, 25% - билеты, 16% - аренда помещений для концертов, 1% - господдержка, остальное – спонсорские.

Посетители – 400-500 тыс. чел. в год (2006 г. (год Моцарта) – 600 тыс.чел.)

Музей существует с 19 века. В 1841 году вдова великого композитора передала права на использование произведений Моцарта фонду Моцартеум, обеспечив, таким образом, себя и детей средствами к существованию.

Музей расположен в доме, история которого восходит к 12 веку. В этом доме В.А.Моцарт появился на свет. Поначалу музей занимал в доме лишь некоторые помещения, но постепенно площадь музея увеличивалась за счет выкупа фондом других помещений в том же доме. В основе коллекции - подлинные рукописи и инструменты Моцарта, семейная корреспонденция, портреты.

Экспозиция построена на контрасте: старинное здание, историческая городская среда и выставочное оборудование современного дизайна, подчеркивающее исключительность хранящихся в нем экспонатов.

Однако именно в тех помещениях, где жила семья Моцартов, ярких контрастов нет, краски более приглушенные. И только в одной комнате – в той, где он родился, - звучит музыка. Экспозиция состоит из нескольких разделов: родители В.А. Моцарта, дети В.А. Моцарта и творчество В.А.Моцарта. В разделе экспозиции, посвященном творчеству великого композитора, акцент сделан на его оперы,

поскольку они более понятны для музейного восприятия (макеты декораций, костюмы), чем симфонические произведения.

В доме есть также специальные помещения для прослушивания музыки, но они не включены в экспозицию, а расположены особняком. В самом доме Моцарта используется аутентичная музыка.

У музея есть второе здание. Оно включает в себя детский центр, концертный зал, депозитарий. Здесь – место для творчества и экспериментов. Ежегодно в декабре на родине великого композитора проводится фестиваль, где представляются, в том числе, и обработки произведений Моцарта в различных стилях.

Работа **детского центра** ведется по следующим направлениям:

Для детской аудитории:

- игры эпохи детства Моцарта, где показывается и быт того времени;
- диалог о предметах из экспозиции (очень популярны среди эмигрантов, это очень полезно с точки зрения изучения немецкого языка)
- интерактивные программы (маскарады, спектакли, роли)
- концерты на инструментах из подручных средств (кастрюли, бутылки и т.д.)

Для подростков:

- все обычные программы и экскурсии;
- беседы о жизни и смерти под музыку Моцарта;
- детский пресс-центр (ведут репортажи с мероприятий музея);
- проекты о Моцарте (где встречается упоминание о Моцарте: в рекламе и т.д.).

Хранение – построено специальное помещение, в основании которого - «бетонная ванна», чтобы исключить подтопление бесценных экспонатов. Поддерживается температурно-влажностный режим. Основная часть экспонатов передана в дар, многое приобретается за счет средств фонда. Музей не стремится скупить все экспонаты, но собирает информацию, в каком музее, архиве, частной коллекции находится материалы, связанные с именем великого композитора.

Международное сотрудничество: Ведется работа по открытию аналогичных музеев о Моцарте в Японии и на Кубе. Музеи и музыкальные коллективы стран Евросоюза и США принимают активное участие в фестивалях и других мероприятиях музея. Проводятся выездные концерты с оригинальными инструментами. Музей активно сотрудничает с властями города, входит в «Карту гостя Зальцбурга».

Музей И.С.Баха (Германия г. Лейпциг)

Площадь – 450 кв.м.

Бюджет – государство, регион, город.

Посетители – 50% немцы, 50% иностранцы (Японцы 12%, англоязычные 12%, русские 2%, Китайцы 2%). До реэкспозиции 20 000 чел. в год, после – 50 000 чел., т.к. информация стала ближе и доступнее.

Музей и архив И.С. Баха существуют с 1985 г. Музей расположен в старинном здании, соседним с тем, где жил И.С.Бах. К этому зданию достраивали депозитарий.

Среди основных направлений музейной работы большое внимание уделяется исследованиям творчества И.С.Баха и публикации его произведений.

В 2008-2010 годы – в музее проведена комплексная реконструкция. Работа над ее концепцией проводилась музеем в сотрудничестве со многими разнопрофильными организациями.

В концепции обновленного музея необходимо было учесть следующее:

- что музей хочет сказать посетителю;
- оригиналы можно экспонировать только там, где есть климатические условия;
- невозможно полностью и достоверно передать жизнь И.С.Баха;
- в экспозиции необходима музыка;
- необходимы интерактивные приемы;
- нет большого разнообразия объектов для экспонирования (в основном, письменные источники; есть предметы той эпохи, но не принадлежавшие Баху).

После составления проекта нашли спонсора на часть затрат, привлекли государственные и муниципальные средства. Также получили финансовую поддержку по программе сохранения памятников, от частных спонсорских организаций.

В итоге:

Помещений мало, они небольшие, но в каждом есть изюминка – так информация лучше запоминается.

Музей наполнен музыкой (тихий фон, аудиогид, наушники, интерактивные компоненты).

В музее есть детский центр с программами для всех возрастных категорий и для детей с ограниченными возможностями, в экспозиции предусмотрен специально оборудованный уголок для юных исследователей; концертный зал с поднимающимся потолком.

Экспозиция. В зале, где выставлены подлинные экспонаты (письменные источники и несколько портретов), приглушенный свет, строго соблюдается ТВР, запрещено фотографировать. Экспонаты в витринах (рукописи И.С.Баха) меняются 2-3 раза в год.

Музыка в экспозиции появляется не сразу, а только в экспозиции 2-го этажа. Звучит тихим фоном везде. Дверные проемы закрыты войлоком для лучшей звукоизоляции.

генеалогическое древо семейства Бахов; звучит произведение того предка И.С.Баха, чье имя подсвечено

динамики вмонтированы в имитации труб органа, звук включается только когда человек подошел к трубе

Один из залов экспозиции посвящен оркестру времен И.С.Баха. Нажав кнопку рядом с одним из инструментов, изображение которого представлено в зале, можно прослушать более громко партию одного или нескольких инструментов произведения Баха для оркестра. Произведение в исполнении оркестра продолжает звучать более тихо.

Экспозиция одного из залов, посвящена городской среде. Здесь на полу нанесена карта Лейпцига и размещены экраны, на которых можно увидеть изображение того или иного места времен И.С.Баха и сравнить их с изображением того, как выглядит это место сегодня, а также узнать его историю.

В специальной комнате транслируются фильмы о Бахе (художественные и документальные, проекты детского центра). Повсеместно в экспозиции встречаются места, где можно, с комфортом устроившись, послушать музыку великого композитора.

Музей Георга Генделя (Германия, г. Халле)

Площадь - 2000 кв.м (экспозиционная)

Количество сотрудников – 17 чел.

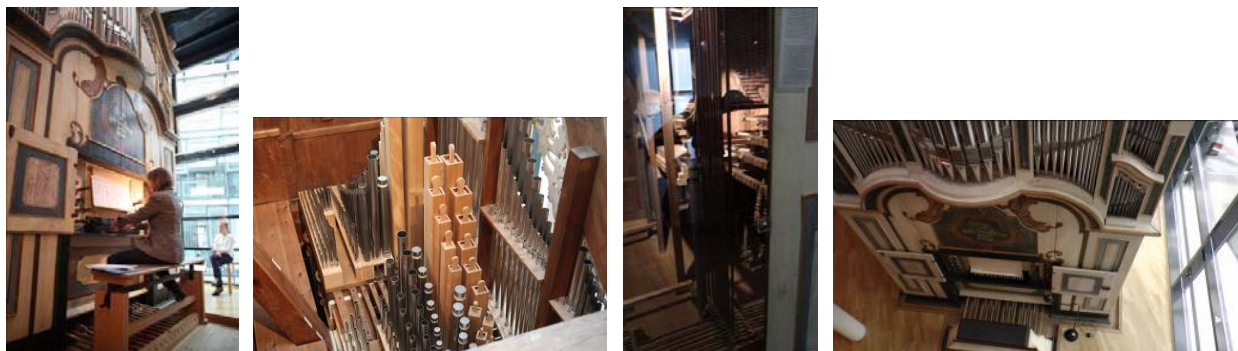
Бюджет – город (поддержка деятельности музея), регион (частичная поддержка некоторых проектов: детализация звуков инструментов), фонд «Дом Генделя», доходы от деятельности (50%), друзья музея.

Посетители – 30 000 в год

В 1937 г. – город выкупил для музея дом, к тому времени собралась и коллекция. Открылся музей в 1948 году.

Концепция музея включает в себя разделы, посвященные биографии и творчеству Генделя, историческим музыкальным инструментам, музыкальной истории г. Халле. Основной архив Генделя хранится в Библиотеке Британского совета, поэтому музей вынужден приобретать преимущественно другие предметы той эпохи, в т.ч. музыкальные инструменты.

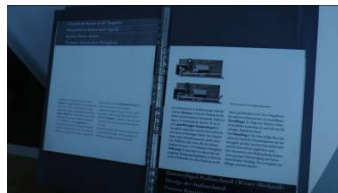
По соседству с музеем находится музыкальный институт, поэтому музей особенно востребован не только среди детской, но и среди юношеской аудитории (научная библиотека, музыкальные инструменты). В музее хранится и используется для обучения детей и студентов орган 18 века, вывезенный из затопленной ныне деревни. Органисты вообще очень востребованы в Германии, поскольку они играют в соборах. Вокруг органа экспозиция организована таким образом, чтобы можно было наблюдать снизу, сверху и сбоку через стеклянную дверь, что происходит внутри инструмента во время исполнения произведений.

В экспозиции сохранены окна, двери и пол 18 века. Вообще для стиля барокко характерна, прежде всего, игра света и тени. В экспозиции дух той эпохи во многом передается именно через свет и цвет: направленный и приглушенный, черно-белая гамма. Музейное оборудование выполнено из смеси пластика и мрамора белого цвета для того, чтобы письменные источники и гравюры на белом фоне выглядели ярче. Информация (фильмы), представленная на экранах, также оформлена в черно-белой гамме.

В экспозиции представлены результаты научной работы: рентген крышки клавиатура позволил проследить эволюцию конкретного инструмента (достройка, надписи).

В экспозиции представлены играющие инструменты. Реставраторы постоянно контролируют их состояние. Есть специально изготовленные копии инструментов для игры.

Отдел музейной педагогики музея проводит занятия о театре, занятия и опыты по физике звука, рисованию. По итогам работы проводятся концерты, конкурсы, выставки.

Город Халле не является туристическим центром, но в нем происходит много культурных событий; есть музей шоколада, соли, древней истории. Чтобы повысить посещаемость музей охотно идет на эксперименты. Ежегодно проводится фестиваль Г. Генделя (спонсор – фирма «Ауди») для популяризации творчества композитора. На фестивале очень приветствуется исполнение произведений Г.Генделя в различных стилях: джаз, рок. Приветствуются разнообразные современные трактовки произведений Г. Генделя. Устраиваются представления кукольного театра и т.д.

В среднем музеем проводится две выставки в год, концерты, две конференции (доклады), детские программы.