

УДК 7.067

UDC 7.067

17.00.00 Искусствоведение

Art sciences

**МЕТОДЫ АКТУАЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ЭКСКУРСИЯХ НА
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ
(ЭКСКУРСИИ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ)****METHODS OF UPDATING SCIENTIFIC
INFORMATION AT TRIPS ON ART SUBJECTS
(EXCURSIONS AND CULTURAL HERITAGE
IN THE MODERN WORLD)**

Портнова Татьяна Васильевна
доктор искусствоведения, профессор
кафедра теории и истории искусств
*Российский Государственный Гуманитарный
университет, Институт Русского театра,
Москва, Россия*

Portnova Tatiana Vasilievna
Dr. Art Sci., professor of the Department of theory and
history of Arts
*Russian State humanitarian University, Institute of
Russian Theatre, Moscow, Russia*

В статье рассматриваются различные методы и приемы актуализации научной информации в экскурсиях на искусствоведческую тематику. Стремление к информационной насыщенности характерно для современного общества. Поистине безграничен круг культурно-исторического материала, из которого черпают свои темы искусствоведческие экскурсии. Между тем если соизмерить число экскурсий со всей их хорошо продуманной структурой, экскурсии искусствоведческой направленности, несомненно, окажутся в явном меньшинстве. На полях экскурсионного сценария порой остаются вопросительные знаки, оставленные экскурсантами. Художественные объекты имеют свои критерии, свою специфику и особенности. Понять их и осмыслить на научно - теоретическом уровне - актуальная задача самих искусствоведов и критиков

This article discusses various methods and techniques for updating scientific information at trips on art subjects. The pursuit of information consumption is a common characteristic of contemporary society. There is a limitless range of cultural and historical material from which art excursions draw their themes. In the meantime, if you measure the number of excursions with their well-planned structure, the art tours will certainly find themselves in a minority. On the margins of the tour scripts, we can sometimes find question marks left by customers. Art objects have their criteria, the specificity and peculiarities. To understand and to comprehend them on the scientific-theoretical level is an urgent task of art historians and critics themselves

Ключевые слова: ЭКСКУРСОВОД, МЕТОДЫ АКТУАЛИЗАЦИИ, НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ, ЭКСКУРСИОННЫЙ ОБЪЕКТ, ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ, НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

Keywords: GUIDE, UPDATING METHODS, SCIENTIFIC INFORMATION, ART EXCURSION, EXCURSION OBJECT, STAGES OF PREPARATION, SCIENTIFIC KNOWLEDGE

В своем развитии экскурсионное искусствоведение пыталось выработать выразительные возможности, в какой - то мере аналогичные и используемые в исторических экскурсионных программах. Однако живая практика современного искусства постоянно рождает новые нетрадиционные жанры, технические приемы в создании художественных образов, по-новому синтезирующие и интерпретирующие черты уже устоявшихся, привычных зрителю изобразительно-выразительных форм.

Часто разговор о произведениях живописи, скульптуры, архитектуры на теоретическом уровне ограничиваются в основном их повествовательной стороной, что снижает их профессиональный содержательный анализ. Экскурсия, лишённая информационного начала остаётся просто осмотром достопримечательностей, эффективность влияния которого на сознание экскурсантов будет минимальным. Появляется противоречие между потребностью экскурсовода освоить новое содержание, облечь его в новую форму и способностью экскурсантов понять его. Незрелость культуры эстетического восприятия, непонимание специфики новых направлений в искусстве ведёт к потере критериев оценки ко всем художественным произведениям, невзирая на их видовую, жанровую и стилистическую принадлежность, применяются единые стандартные мерки.

Это определяет основную цель содержания статьи, которая заключается в понимании сущности проблем, стоящих перед современной экскурсионной практикой. Задачи состоят в выявлении возможных методов актуализации научной информации в экскурсиях на искусствоведческую тематику, рассматриваются на всех этапах подготовки экскурсий, начиная с определения тематики до ее воплощения. Вероятно, не совсем точен сам термин «научная информация», касаемая произведений искусства. Он обозначает знакомство и изучение объектов, обращённых к актуальному документальному материалу. «Преимущества музейной экскурсии перед другими образовательными формами в том, что объекты восприятия являются подлинниками, а их диапазон очень широк — от природного памятника до произведения искусства. Они обладают большим познавательным потенциалом, являясь отражением процессов развития природы и цивилизации, конкретной эпохи, судьбы автора или целого народа»[6] - заметил Б.А. Столяров. Таким образом, усиливается аналитическая, исследовательская функция экскурсионной деятельности.

Экскурсионная практика показывает, что даже небольшую информацию значительно обогащает научность изложения, организующая внимание слушателей и помогающая ему сделать свои обобщения и выводы всесторонне оценить художественные объекты. Научное мировоззрение, в сущности, мировоззрение, в котором мир истолкован специальным образом. Тесная связь существует между современным искусством и наукой, и как ни парадоксально, что именно среди новаторов в искусстве мы чаще открываем соответствия их художественных тенденций с научными стремлениями современности. Сегодня необходима такая форма передачи научного знания, которое, не искажая самой научной истины, может сделать эту научную истину доступной, объяснимой, наглядной. И тут на помощь должны прийти специалисты – экскурсоводы, обладающие особой силой воображения, способные включить научную модель научное понятие в круг образных ассоциаций, в символическую ткань художественного объекта.

Мы привыкли, имея в виду научные принципы в искусствоведении, к специальной терминологии, научно-справочному аппарату, новым открытиям и исследованиям в области состава музейных и частных коллекций, деятельности по выявлению художественных ценностей в регионах различных стран, по национализации крупных частных коллекций и созданию музейных фондов, экспозиционную и реставрационную работу, глубокий научный анализ творчества мастеров, каталогизацию художественных произведений и т.д., образующих бесконечность сцеплений, целостную картину искусствознания, которая указывает направление её развития ко все большему взаимопроникновению науки и искусства.[3]

В экскурсионной работе теория познания может рассматриваться не только со стороны освоения экскурсантами включенных в экскурсию произведений искусства, но и со стороны самих форм познания,

используемых экскурсоводом, независимо от идейного содержания произведений; такое рассмотрение предполагает определенный порядок между категориями познания как особого рода норму. Познавательная способность слушателей зависит от профессионализма и мастерства изложения материала экскурсоводом. Во-первых, образное впечатление от экскурсии складывается на определенном уровне информации. Её дефицит не дает полного предоставления об объекте, избыток может перегрузить и разрушить образ. Сочетание научности и образности важны здесь не только потому, что каждое произведение искусства несет в себе «серьезный смысл», но и по той причине, что самое «серьезное художественное творение» должно обладать определенной долей «легкости», чтобы оказать максимально широкое воздействие на аудиторию. А. Н. Романов, говоря о миссии экскурсовода при показе и рассказе о художественных объектах, отмечал, что он должен: «вести зрителя в ряд эстетических переживаний и дать серьезный углубленный анализ известного произведения» [4]. Думается, зрительский успех – показатель точности совмещения этих двух начал, органически связанных с личностью экскурсовода. Движение мысли экскурсовода – это и неожиданные ассоциации, и смелые сопоставления, и умение понять внутренние противоречия, присущие информационному материалу об объектах. Кроме того, движение мысли – это способность рассмотреть динамику программного материала в историческом аспекте, во времени. Поразительное сочетание, казалось бы, несовместимых качеств – во всем этом не меньше эстетических достоинств, чем в любом произведении живописи, скульптуры или архитектуры. Тогда в основе контакта экскурсовода и экскурсантов создается ощущение их общности, в которой выражена нравственная, духовная близость.

Методы актуализации научного материала могут начинаться с самого начала подготовки экскурсии. Известно, что общая экскурсионная

методика состоит из двух основных частей – методики подготовки экскурсии и методики её проведения.

Подготовку экскурсии так же можно рассматривать в двух направлениях: разработка новой темы экскурсии и подготовка экскурсовода к новой для него теме. Подготовка экскурсии осуществляется последовательно по этапам. Начинается она с определения темы и цели экскурсии. Правильная формулировка целей и задач имеет важное значение, т.к. им подчиняется все, что будет показано и о чем будет рассказано в ходе экскурсии. Так, в избранной теме «Особняки Москвы» разнообразные по архитектуре здания эпохи модерна представляют одну из неотъемлемых примет исторической застройки старой Москвы. Сформулировав для себя цели и задачи, экскурсовод должен отчетливо осознавать, что сложной проблемой станет принцип отбора материала и его смысловая организация. Происходит отбор объектов для будущего показа. Здесь учитывается их познавательная ценность, его известность, выразительность, месторасположение. Предпочтительная ориентация только на популярность художественного произведения может свести экскурсионный материал в сторону легкости, развлекательности. Существенным критерием является и число отобранных объектов (если их мало, экскурсия будет неполноценной, если слишком много, превратится в дилетантство). Любая экскурсионная программа не должна являться застывшим набором экспонатов и объектов, для нее должна быть характерна переменность состава, т.е. дополнение, изъятие, обновление предполагаемых материалов. Для каждой группы экскурсий существует своя классификация объектов. Так, в экскурсиях по городу принято различать архитектурные памятники и ансамбли, современные сооружения и др. В экскурсиях, предполагающих осмотр садов, парков, усадеб в поле зрения будут попадать павильоны, статуи, гроты, водоемы. Экскурсия.

ограниченная посещением музейной экспозиции, будет посвящена знакомству и анализу художественных произведений.

После отбора экскурсионных объектов следует их внимательное изучение, включающее в себя натурный осмотр и изучение литературы. Работу по отбору и изучению экскурсионных объектов завершает составление маршрута экскурсии, которые могут быть построены по хронологическому, тематическому или комплексному принципу. После разработки маршрута совершается его объезд или обход, при котором уточняется трасса движения, места расположения объектов, подъезды к ним, места стоянок, вырабатываются основные и дополнительные (резервные) точки показа. В процессе объезда или обхода учитывается хронометрирование времени (переезда, перехода) от объекта к объекту для точного расчета времени экскурсии. Только после объезда маршрута начинается работа над составлением текста экскурсии. «Текст экскурсии включает в себя введение и заключение, содержит характеристику объектов и конкретный материал, связанный с данным объектом, выводы и обобщения, логические переходы к очередным подтемам. В контрольном тексте даются все выверенные цитаты, факты, цифры, примеры, причем обязательно со ссылками на источники. Индивидуальный текст экскурсовода строится в соответствии с методической разработкой и точно отражает реальную структуру экскурсии с учетом фактора времени. Он имеет вступление, основную часть и заключение» [5] указывает В.А. Сичимаева в издании «Экскурсионная работа».

Наконец, завершает подготовку к экскурсии на определенную тему, составление методической разработки, где указывается маршрут экскурсии, объекты показа, остановки, продолжительность, методические приемы показа и рассказа. Текст экскурсии и методическая разработка могут рецензироваться. Есть в этом во всем прямая аналогия с методами научной работы. Однако сказанное – это лишь начальная стадия

формирования научных принципов, которые ещё не сложились в законченную систему, которая могла бы служить показателем научности в целом. Сами по себе приемы подготовки к новым темам экскурсии или реконструкция старых (что является вполне естественным, если принять во внимание ту основательность, с которой готовится экскурсия) не является научным открытием, или исследованием.

Не менее существенная проблема, которую в первую очередь приходится решать автору предстоящей экскурсии, - подход к материалу, его трактовка. Метод актуализации научной информации, прежде всего, предполагает полное соответствие содержания экскурсии категориям подлинности. Научное знание характеризуется объективной истинностью, оно базируется на теоретических или экспериментально проверенных фактах и сведениях. Научному знанию свойственна так же обобщенность, когда за хаотичными, внешне случайными фактами и явлениями выступают общие и существенные закономерности объективного мира. Следует заметить, что практика мирового искусства дает многочисленные примеры сближения науки и искусства, которые тянутся через века. У них множество ипостасей. сегодня они воспринимаются отнюдь не на забытом семантическом фоне. Начиная с могучей силы математической абстракции древнеегипетских пирамид, идеально-выверенной конструкции «золотого сечения» греческого храма, прекрасных пропорций «Дорифора» скульптора Поликлета, совершенных форм купола Пантеона, к взлету инженерной мысли в строении Готического собора, Ренессансного постижения анатомии и линейной перспективы, оптических приемов в Западноевропейской живописи XVII в., до рациональных обоснований функционализма в архитектуре Ле Корбюзье мы наблюдаем этапы научно-творческих достижений.

Требование принципа научности распространяется не только на содержание материала. Они должны строго соблюдаться и в процессе его

изложения: научная трактовка экскурсионных фактов, явлений, понятий – неотъемлемое качество каждой экскурсии. Не описывать, а исследовать произведения архитектуры, живописи, скульптуры, базируясь на конкретном художественно-историческом или современном материале. Идеино-художественный потенциал рассказа экскурсовода резко снизится, если аудитория будет воспринимать его только на уровне сюжета произведения, не понимая того, что содержится во втором, третьем, четвертом слоях. Однако в активе экскурсоведения есть ряд ему одному принадлежащих качеств.

Первое и самое простое – наглядность, которая не тождественна иллюстративности, оно может подниматься до некоего полного видения, недоступного без натурного обзора. Зрительной основой любой экскурсии являются экскурсионные объекты, вокруг которых и строится большей частью рассказ экскурсовода. Экскурсионными объектами являются памятники архитектуры и скульптуры, памятные места, природные места, экспозиции музеев, картинных галерей, выставок. Памятными местами могут быть площади, улицы, целые города. Зримый облик демонстрируемых предметов и явлений передают изобразительные и пространственные искусства, которые обладают способностью запечатлеть действительность в особенно наглядной и убедительной форме.

Наиболее актуальной проблемой для экскурсоводов является - достижение звукозрительного образа. В проводимых экскурсиях часто изображение иллюстрирует дикторский текст. В результате возникают иллюстративные лекции. Однако на пути преодоления этого недостатка мы все чаще встречаемся с другой крайностью – обособлением текста от изложения. Текст не только не комментирует, но и не дополняет увиденное. Он имеет лишь косвенное отношение к тому, что проходит

перед глазами слушателей. Здесь важно достижение принципа соединения визуально-наблюдаемого и информационно – слышимого начала.

Научная экскурсия – это не только логика, но так же источник сложных эмоций. В сознании ученого и любого человека, обладающего достаточно высоким уровнем эмоциональной культуры, научные концепции и философские истины окрашены эмоциями, которые трудно описать. Очень часто не только содержащаяся в научной или философской истине информация, но и чувства, переживаемые нами в связи с этой информацией, позволяют нам оценить мысли, понять ее глубину и значительность. Поэтому важна удивительная способность творческого перевоплощения, дающая возможность автору-экскурсоводу не просто «изобразить» и описывать объект, а образно мыслить в нем. Двигатель чувственного процесса способен подвести зрителя – экскурсанта к собственному открытию фундаментальных философских понятий.

Другое качество научности экскурсий – соборность. Любая экскурсия объединяет аудиторию, вызывает потребность в общении, обсуждении услышанного и увиденного. Подготовка любой новой экскурсии требует в современных условиях комплексного и системного подходов к изучению аудитории, проведения конкретных социологических исследований. Чем глубже осмысляется материал, тем острее потребность в их обсуждении. Экскурсовод, обращаясь в своем анализе к истории, воскрешает прошлое, в котором интересен не только и не столько сам исторический факт, а его соотнесенность с настоящим, что позволяет достигнуть большей степени обобщения.

Произведения искусства воспринимаются не просто как свидание с прошлым, но как диалог с настоящим и будущим, будь то это будет касаться освоения новых конструкций и технологий в архитектуре, новых живописных приемов или скульптурных форм. Думается, такая схема не имеет ничего общего с множеством традиционно построенных бледных

рассказов, растворяющихся в общей массе привычных экскурсий. Научному мышлению вообще свойственна уникальная способность опосредовать время с огромной степенью достоверности, так как наука, как правило, обгоняет реальную действительность на несколько лет вперед. И если наша экскурсионная практика будет внимательна к духовному освещению научного мира, ей, возможно, раньше других сфер деятельности удастся предвидеть интеллектуально-нравственный облик будущего человечества. Проникновение в научно-творческую мысль архитектурных и других художественных шедевров может играть в этом смысле важную роль.

Категория целостности в структуре экскурсии является не менее важным фактом и по своей природе тяготеет к отражению и познанию мира во всей её полноте. Даже если экскурсия узко нацелена на определенную тематику, она все же не может обойтись без того, чтобы не затронуть вопросы взаимоотношения художественного произведения и человека, памятника искусства и природы. Экскурсовод, говорящий и показывающий памятники искусства должен озарить слушателей соприкосновением с философской непрерывностью мира, ощущением его растворенности во всем сущем. Тогда экскурсанты сами перевоплотятся в мыслителей, в первооткрывателей, осознают свою включенность в динамическое единство мира, в органику природы, в поток истории. Экскурсии способны помочь утвердиться современному типу мышления, который заключается в умении одновременно видеть и учитывать духовные, психологические, моральные, экологические, экономические аспекты.

Наконец, эвристичность, качество присущее лучшим научно построенным серьезным экскурсиям. Они настраивают на творческое восприятие заключенной в них научной информации, развивают

воображение, предполагают не только готовые выводы, но и вопросы, стимулирующие собственные поиски.

Сделать хорошую экскурсию не просто. Она требует безупречного владения искусствоведческой речью, широкого ассоциативного мышления, тонкого и умелого сочетания трезвого разума с яркой эмоциональностью, т.е. требует высокого профессионализма. Очевидно то, что «Выводы экскурсантов строятся на основе не только увиденного, но и услышанного».[3] Детальный анализ идейной и художественной сущности демонстрируемого объекта неизмеримо поднимает научный уровень экскурсии. Как считает Б.Емельянов: «Профессиональное мастерство экскурсовода – это особый вид искусства, который построен на активном истолковании и умелого сочетания показа и рассказа, участия в процессе восприятия взаимодействия таких компонентов, как экскурсовод, экскурсант и экскурсионные объекты...».[2] Необходимо умение привнести собственную роль экскурсовода в гармоническое соответствие с системой возникающего целого. Экскурсовод есть одновременно актер и режиссер своего сценария и своей роли - он должен быть равноправным анализирующим, констатирующим организатором всего замысла и программы в целом.

Итак, правильное решение проблем, связанных с методами актуализации научной информации в искусствоведческих экскурсиях имеет не только большое познавательное, но и большое методологическое значение. Здесь как в фокусе собираются и пересекаются такие ключевые для экскурсоведения и искусствоведения вопросы и категории, как объективное и субъективное, эмоциональное и интеллектуальное, действительность и воображение.

Таким образом, методы актуализации научного материала в структуре экскурсионных искусствоведческих программ, их ключевых компонентов и механизмов взаимодействия с эстетическим,

социокультурным и идеологическим контекстом – необходимое условие не только изучения истории культурных памятников и художественных произведений, но и решения практических задач эффективного использования в экскурсионном процессе в целом. Интеграция науки и искусства вызвана настоятельной жизненной потребностью создания единой и целостной научной картины мира, соответствующей современному уровню накопленных знаний.

Литература:

1. Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода. М. ЦРИБ «Турист», 1986. С. 53.
2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 2004. Советский спорт, 2007. - С. 19.
3. Портнова Т.В. Научные аспекты в искусствоведческих экскурсиях. Фундаментальная наука и технологии - перспективные разработки.// Международная научно-практическая конференция. Апрель 2013. Fundamental science and technology-promising developments. Vol. 2. Spc. Academic. С.33
4. Романов Н.И. О задачах и методах экскурсий по искусству // Экскурсионный вестник. – 1916. № 1.– 530 с
5. Сичинаева В.А. Экскурсионная работа. М., 1981. С. 31.
6. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – С. 127..

References

1. Emel'janov B.V. Professional'noe masterstvo jekskursovoda. M. CRIB «Turist», 1986. S. 53.
2. Emel'janov B.V. Jekskursovedenie. M., 2004. Sovetskij sport, 2007. - S. 19.
3. Portnova T.V. Nauchnye aspekty v iskusstvovedcheskih jekskursijah. Fundamental'naja nauka i tehnologii - perspektivnye razrabotki.// Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija. Aprel' 2013. Fundamental science and technology-promising developments. Vol. 2. Spc. Academic. С.33
4. Romanov N.I. O zadachah i metodah jekskursij po iskusstvu // Jekskursionnyj vestnik. – 1916. № 1.– 530 s
5. Sichinaeva V.A. Jekskursionnaja rabota. M., 1981. S. 31.
6. Stoljarov B.A. Muzejnaja pedagogika. Istorija, teorija, praktika: Ucheb. posobie. – M.: Vysshaja shkola, 2004. – S. 127..