

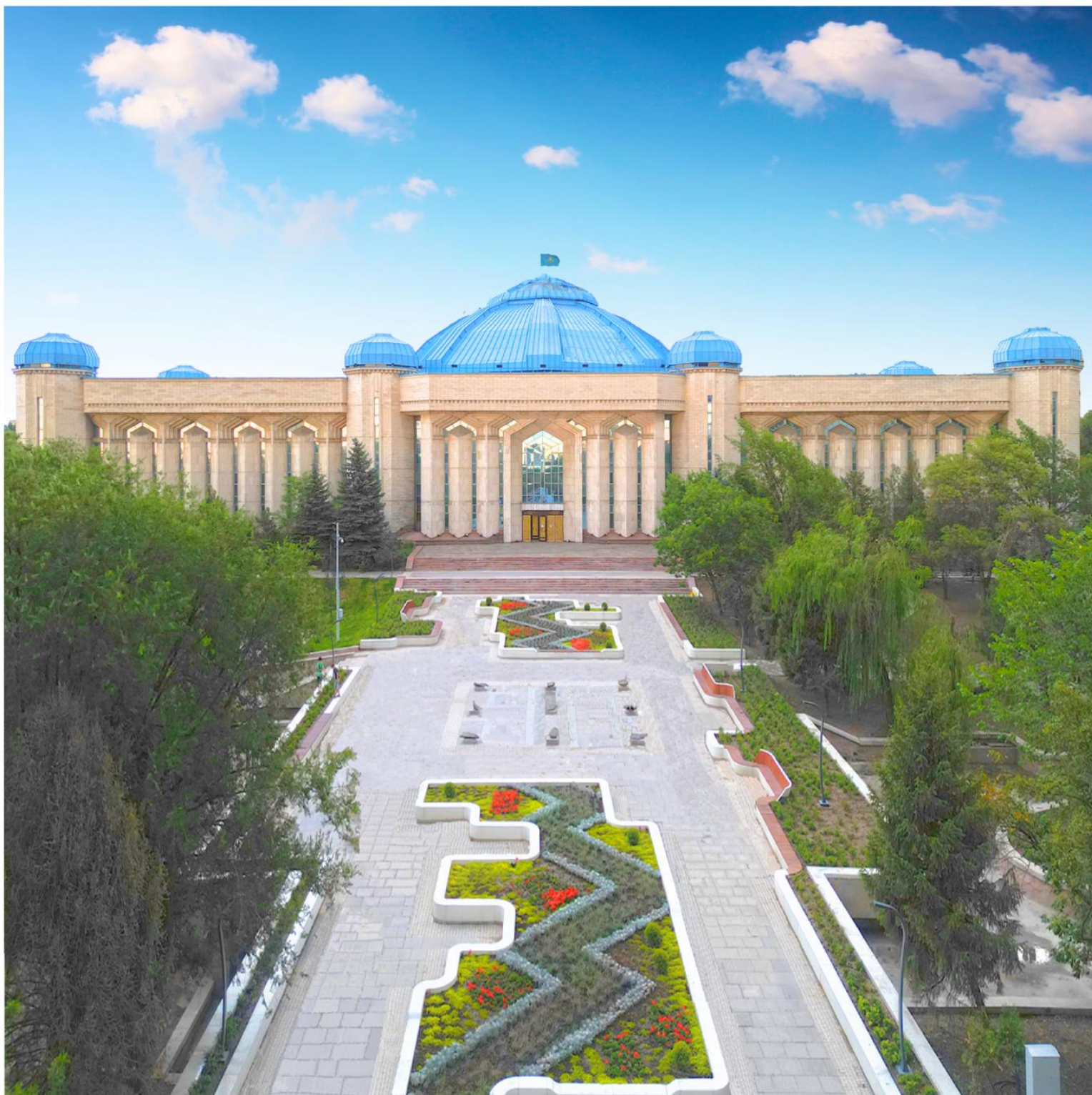
ISSN: 2958-5376
ISSN-L: 2958-5376

MUSEUM.KZ

ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ • НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

1(9)2025

УДК 7.06

ВИЗУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ И ИХ РОЛЬ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ*Ж. Шайгозова¹, Г. Темиртон²*¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Казахстан)²Центральный государственный музей Республики Казахстан (Казахстан)

Аннотация. Музей сегодня – это не просто хранилище артефактов, а целостное динамично развивающееся и постоянно меняющееся культурное пространство. В организации этого культурного пространства значимое место занимают визуальные стратегии (в частности, дизайн музейного пространства), которые на наш взгляд должны играть существенную роль в вопросах репрезентации национальной идентичности.

В настоящей статье авторы стремились раскрыть современные тенденции визуализации музейного пространства на примере ряда известных музеев и обосновать их роль в формировании культурной идентичности у многочисленных музейных посетителей.

Выяснено, что во многих музеях мира применяется ряд принципов проектирования дизайн-пространства, которые направлены на решение разнохарактерных задач. В первую очередь, эти задачи предполагают тщательное планирование музейного пространства с учетом потребностей аудитории, сочетающие захватывающие визуальные эффекты и глубокий, погружающий в атмосферу контент. Значимое место здесь занимает и такое понятие как «психология пространства», предполагающая не только создание комфортной среды, но и стремление организовать инклюзивные визуальные интерпретации контента, в данном случае репрезентирующие и разные стороны национальной идентичности. Кураторы и дизайнеры разных музеев мира стремятся разрабатывать мета- и микронарративы, которые делают контент глубоко содержательным и способствуют укреплению определенной национально-государственной парадигмы той или иной страны.

Материалы и методы исследования: материалами исследования предстают дизайн-пространство некоторых музеев Казахстана, Тувы, Монголии и других стран, а также научные публикации по исследуемой теме. В статье использован междисциплинарный подход, который позволяет рассмотреть современные визуальные стратегии в контексте теорий метанарратива и визуальных исследований. Метанарратив здесь рассматривается в контексте идей Дж. Брунера об элементах, которые позволяют интерпретировать развитие сюжета. В свою очередь, визуальные исследования для нас являются ключевым ресурсом для многих научных дисциплин, связанных с изображениями, обществом и культурой.

Ключевые слова: музей, визуальные стратегии, современные технологии, идентичность, метанарратив, визуальные исследования, национально-государственная парадигма.

Для цитирования: Шайгозова Ж., Темиртон Г. Визуальные стратегии современных музеев и их роль в репрезентации национальной идентичности // MUSEUM.KZ. 2025. №1 (9), с. 50-58. DOI 10.59103/muzkz.2025.09.05

ЗАМАНАУИ МУЗЕЙЛЕРДІҢ ВИЗУАЛДЫ СТРАТЕГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛЕНУДЕГІ РЕПРЕЗЕНТАТИВТІК РӨЛІ

Ж. Шайгозова¹, Ғ. Темиртон²

¹Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан)

²ҚР Мемлекеттік орталық музейі (Қазақстан)

Аңдатпа. Бүгінгі күні музей жәдігерлер қоймасы ғана емес, тұтас, қарқынды дамып, үнемі өзгеріп отыратын мәдени кеңістік. Бұл мәдени кеңістікті ұйымдастыруда көрнекі стратегиялар (музей кеңістігін жобалау) маңызды орын алады, бұл біздің ойымызша, ұлттық бірегейлікті бейнелеу әселелерінде маңызды рөл атқаруы тиіс.

Бұл мақалада автор бірқатар белгілі музейлерді мысалға ала отырып, музей кеңістігін визуализациялаудың заманауи тенденцияларын ашып көрсетуге және олардың көптеген келушілер арасында мәдени бірегейлікті қалыптастырудағы рөлін негіздеуге тырысады.

Дүние жүзіндегі көптеген музейлер әртүрлі мәселелерді шешуге бағытталған кеңістікті жобалаудың бірқатар принциптерін қолданатыны анықталды. Ең алдымен, қызықты көрнекі әсерлер мен терең мазмұнды үйлестіре аудиторияның қажеттіліктерін ескере отырып, музей кеңістігін мұқият жоспарлауды қамтиды. Мұнда маңызды орынды «кеңістік психологиясы» сияқты концепция алады, ол жайлы ортаны құруды ғана емес, сонымен қатар ұлттық бірегейліктің әртүрлі аспектілерін білдіретін мазмұнның инклюзивті визуалды интерпретациясын ұйымдастыруға ұмтылуды білдіреді. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген кураторлар мен дизайнерлер мазмұнды терең мағыналы ететін және белгілі бір елдің белгілі ұлттық-мемлекеттік парадигмасын нығайтуға ықпал ететін мета және микронарративті әзірлеуге ұмтылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері: зерттеу материалдары Қазақстан, Тува, Моңғолия және басқа елдердегі кейбір музейлердің дизайн-кеңістігі, сонымен қатар зерттелетін тақырып бойынша ғылыми басылымдар болып табылады. Мақалада метанарративті теориялар мен визуалды зерттеулер контекстінде заманауи визуалды стратегияларды қарастыруға мүмкіндік беретін пәнаралық тәсіл қолданылады. Метанарратив Дж.Брунердің сюжеттің дамуын түсіндіруге мүмкіндік беретін элементтер туралы ойлары аясында қарастырылады. Өз кезегінде, визуалды зерттеулер біз үшін бейнелерге, қоғамға және мәдениетке қатысты барлық ғылыми пәндер үшін негізгі ресурс болып табылады.

Тірек сөздер: музей, көрнекі стратегиялар, заманауи технологиялар, сәйкестілік, метанарратив, көрнекі зерттеу, ұлттық-мемлекеттік парадигма.

Сілтеме жасау үшін: Шайгозова Ж., Темиртон Ғ. Заманауи музейлердің визуалды стратегиялары және ұлттық бірегейленудегі репрезентативтік рөлі // MUSEUM.KZ. 2025. №1 (9), 50-58 бб. DOI 10.59103/muzkz.2025.09.05

VISUAL STRATEGIES OF MODERN MUSEUMS AND THEIR ROLE IN THE REPRESENTATION OF NATIONAL IDENTITY

Zh. Shaygozova,¹ G. Temirton²

¹Abai Kazakh National Pedagogical University (Kazakhstan)

²Central State Museum of the Republic Kazakhstan (Kazakhstan)

Abstract. Museum today is not just a repository of artefacts, but an integral dynamically developing and constantly changing cultural space. In the organisation of this cultural space visual strategies (museum space design) occupy a significant place, which, in our opinion, should play an essential role in the representation of national identity.

In this article, the author seeks to reveal modern trends in the visualisation of museum space on the example of a number of famous museums and to substantiate their role in the formation of cultural identity among their numerous visitors.

It has been found out that many museums around the world apply a number of principles of design space planning, which are aimed at solving different tasks. First of all, the museum space is supposed to be carefully planned taking into account the needs of the audience, combining exciting visual effects and deep, immersive content. A significant place here is taken by such a concept as “psychology of space”, which implies not only the creation of a comfortable environment, but also the desire to organise inclusive visual interpretations of content, in this case representing different aspects of national identity. Curators and designers of different museums around the world strive to develop meta- and micro-narratives that make the content deeply meaningful and contribute to the strengthening of a certain national-state paradigm of this or that country.

Materials and methods of research: the materials of the study are the design space of some museums in Kazakhstan, Tuva, Mongolia and other countries, as well as scientific publications on the topic under study. The article uses an interdisciplinary approach, which allows us to consider contemporary visual strategies in the context of theories of metanarrative and visual studies. Metanarrative is considered here in the context of J. Bruner’s ideas about the elements that allow interpreting the development of a story. In turn, visual studies for us is a key resource for all scientific disciplines related to images, society and culture.

Keywords: museum, visual strategies, modern technologies, identity, metanarrative, visual studies, nation-state paradigm.

For citation: Shaygozova Zh., Temirton G. Visual strategies of modern museums and their role in the representation of national identity // MUSEUM.KZ. 2025. №1 (9), pp. 50-58. DOI 10.59103/muzkz.2025.09.05

Введение. Музеи многих стран мира уже давно кардинально отличаются от традиционных музеев с артефактами за стеклом. То есть «старая схема коммуникации, когда посетитель музея читает описания «немых» экспонатов, находящихся под стеклом витрин, пребывая во внедиалоговом состоянии с объектом, во многом уже давно устарела» [Гиниятова, Ройз, 2013: 297]. Современный музей должен идти в ногу со временем, быть интерактивным, предоставлять возможность взаимодействовать со всем окружением, отличаться многообразием применяемых технологий и, разумеется, отражать интересный и содержательный контент.

По мнению итальянских специалистов, «музеи все чаще превращаются в гибридные пространства, где виртуальная (цифровая) информация сосуществует с материальными артефактами» [Dal Falco, Federica & Vassos, Stavros, 2017:3975]. То есть музей XXI века – это пространство, гармонично сочетающее материальные артефакты и цифровой формат предоставления информации с опорой на потенциал и силу визуального.

Влияние визуальных факторов на человека неоспоримо. О силе интерпретации визуальных данных написано много научных трудов в области физиологии, психологии и др. наук. В них часто подчеркивается, что визуализация (наглядное представление) способствует мгновенному пониманию информации, облегчает процесс коммуникации и повышает вовлеченность аудитории в тот или иной контекст. Думается, что одной из важных задач дизайнера и современного музейного пространства должна заключаться в «разворачивании» мета- и микронарративов, скрытых внутри артефактов и, связанных с ними явлений, понятий и концепций. Ведь, сам артефакт сегодня уже может восприниматься не только как самостоятельная единица, но может быть включен и в более широкий музейный визуальный контекст, как один из возможных форм репрезентации историко-культурных знаний.

Целью настоящей статьи является стремление раскрыть современные визуальные стратегии музейного пространства на примере ряда известных музеев и обосновать их роль в формировании культурной идентичности всех категорий посетителей.

Результаты и обсуждение. Нарративы, разработанные Дж. Брунером [Брунер, 1991] представлены в Схеме 1. Нарративный дизайн современного музейного пространства по П. Ариеза должен основываться с использованием брунеровских элементов, среди которых важнейшими по его мнению представляются: 1) кривые напряжения; 2) маршрут; 3) множественность перспектив; 4) глубокое погружение; 5) взаимодействие; 6) использование метафор; 7) многослойность и, наконец 8) поиски баланса [Ариез, 2017: 5]. Графически, что понимает П. Ариеза под каждым компонентом нарративного дизайна представлено в Таблице 1.

При разработке нарративного дизайна, разумеется, главной должна выступать «функция объединения духовного опыта, исторического наследия, поиска идентичности, восстановления роли и функции подлинных традиционных национальных ценностей» [Кудайбергенов, Темиртон, Карабаева, Исмагамбетова, 2023: 93].

Схема 1. Нарративы по Дж. Брунеру

Таблица 1. Нарративный дизайн по П. Ариеза

Компоненты дизайна	Содержание
Кривые напряжения	Наращивание напряжения, достижение крещендо (движение по нарастающей, достижение пиковой стадии). Максимально эффективное использование пространственных ограничений выставочного зала.
Маршрут	Маршрут выставочного зала должен быть направлен на стимулирование продвижения посетителей дальше по залу. Наличие «сюрприза» в каждом углу экспозиции, включая оборудование зон, где могут останавливаться посетители.
Множественность перспектив	Принцип множественности перспектив предполагает демонстрацию разных точек зрения, что делает экспозицию интересной и для экспертов, и для новичков.
Глубокое погружение	Максимальное погружение в контент предполагает размывание «границ» между посетителем и экспонатом, послание должно превратиться во взаимодействие.
Взаимодействие	Эффект взаимодействия с экспозицией, а также важно предусмотреть возможность взаимодействия посетителей друг с другом.
Использование метафор	Метафоры позволяют запечатлеть образ в сознании воспринимающего. При этом, необходимо оставлять пространство для работы воображения посетителя. Метафоры должны давать новые смыслы, подталкивать к новым вопросам. Необходимо стремиться учитывать и особенности культурного кода.
Многослойность	Стремление показать больше «слоев» контекста, побуждение в посетителях более активно воспринимать экспозицию.
Поиски баланса	Стремление к производству долгосрочного эффекта, стимулирование мышления и воображение посетителей.

Одним из впечатляющих примеров музея, сочетающего многие компоненты нарративного дизайна является Центр «Битва при Бэннокберне» в Шотландии, который рассказывает об одном из важных исторических сражений в ходе англо-шотландских войн XIII-XVI вв. Битва имеет решающее значение для национального самосознания шотландцев, в которой отстаивалась их независимость. Создатели Центра отмечали, что основной проблемой стало полное отсутствие артефактов, потому как было «только поле, на котором состоялась битва, - и больше ничего, что не помешало им собрать очень интересный виртуальный материал, по-научному убедительный» [Ариез, 2017: 84]. Экспозиция организована с помощью 3D-дисплеев, оживляющих атмосферу битвы. Особо привлекательна 3D-версия «кукольного представления», в которой верный друг короля Роберта, сэр Джеймс Дуглас, рассказывает о событиях, предшествовавших битве, с точки зрения шотландцев, тогда как леди Изабелла, супруга Эдуарда II, английского короля, возглавлявший оппозицию в битве при Бэннокберне, рассказывает о битве с точки зрения английской стороны. В «коридорах» экспозиции создатели поместили людей – участников битвы из разных слоев общества. Каждый персонаж сопровождается краткой биографией

и описанием роли в битве, что предоставляет возможность посетителям узнать о войне с разных точек зрения. Все это, ничто иное как стремление отразить множественность перспектив. Некоторые примеры удачного сочетания представления визуального в контексте нарративного дизайна в разных музеях представлены в Таблице 2.

Грандиозным и впечатляющим выступает проект, реализованный норвежской студией Snøhetta (Снехетта) – Музей Центра мировой культуры короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия). Сама архитектурная форма здания напоминает внутреннюю структуру нефтеносных горных пород, в котором пространство организовано на четырех уровнях и, соответственно в четырех тематических зонах. Это зона современного искусства, наследия наследия Саудовской Аравии, исламской цивилизации, а также естественной истории и экологии. По словам создателей Центра: «мы не просто старались искать новые формы и сочетать интересные материалы, а стремились создать дизайн, который будет выражать новый опыт, который посетители здесь могут получить» [Кочарова, 2019].

Одним из лучших примеров воплощения нарративного дизайна нам представляется Музей Чингизхана (Монголия), который смог представить экспозицию на высоком художественно-техническом уровне: здесь представлены виртуальные, интерактивные и видеотехнологии, живопись, ручная роспись, скульптура, артефакты кузнечного дела, вышивка и многое другое.

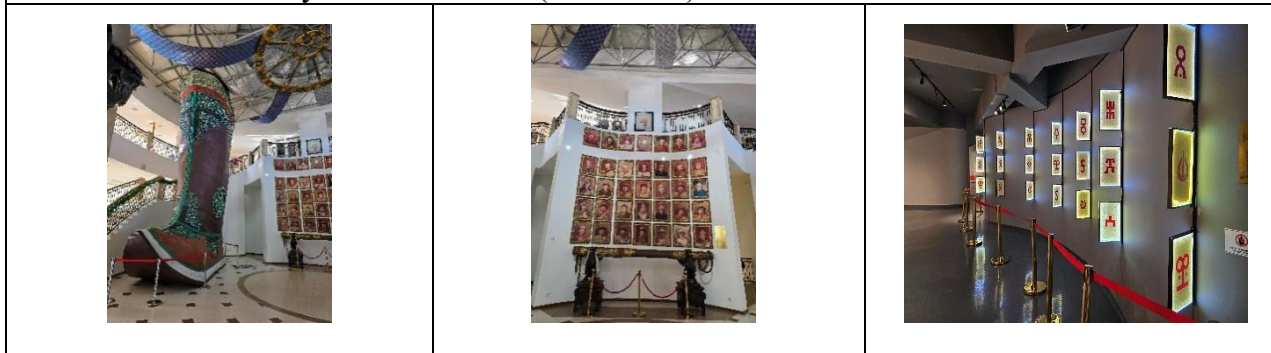
Фонд музея насчитывает более 10 000 оригинальных экспонатов, начиная от экспонатов Модэ-шаньюя, основателя первого кочевого государства и, заканчивая артефактами, связанными с деятельностью правителей и знати монгольских государств до начала XX века. В залах обозначенного музея с целью усиления впечатления текстовый и визуальный нарративы гармонично сочетаются. Не меньшее внимание привлекает и экспозиция, представленная в музее «Статуя Чингизхана».

Таблица 2. Примеры визуализации нарративного дизайна

		
<p>Музейный центр «Битва при Бэннокберне» (Шотландия). Фото из https://www.secret-scotland.com/place/battle-of-bannockburn-visitor-centre.</p>		
		
<p>Музей Центра мировой культуры короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия). Фото из https://www.ithra.com/en</p>		

Музей Чингизхана (Монголия). Фото Ж. Шайгозовой.

Экспозиция. Статуя Чингизхана (Монголия). Фото Ж. Шайгозовой

Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республика Тыва (Россия).
Фото Ж. Шайгозовой

Необходимо отметить, что, для современной Монголии фигура Чингисхана – один из аспектов дискурса национальной идентичности, что проявляется на всех уровнях общественной жизни. Об этом А.С. Шмыт пишет «...традиционная культура уходит из повседневности, преобразаясь в фантом, с помощью которого строится воображаемое сообщество – нация. В центре этого фантома находится фигура Чингисхана – источника власти, закона, государственного суверенитета и жизненной силы монгольского народа» [Шмыт, 2014: 309].

Визуальные стратегии, основанные на нарративе, демонстрирует и экспозиция Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва (Россия). К примеру, зал, посвященный древнетюркской культуре, который оформлен в виде юрты, где по кругу выставлены оригиналы и копии каменных изваяний, найденных на территории Тывы. «Стены» такой своеобразной юрты оформлены в виде живописной степной панорамы.

Заключение. Рассмотренные примеры музейного дизайна, в основном относятся к новым зданиям, где основа всего – специально спроектированные нарративы. Однако, существуют удачные примеры ребрендинга готовых внешних нарративов. Это известный «Музей Невинности» в Стамбуле, основой экспозиционного содержания которого стали

события и предметы, отраженные в одноименном романе писателя Орхан Памука. «По сути, каждая витрина этого музея является иллюстративным рядом к отдельной главе и одновременно самостоятельным визуальным повествованием о повседневности турецкого города середины XX века», пишет И.А. Гринько [Гринько, 2017: 60].

Другими примерами удачного сочетания визуальных стратегий и нарративов в уже «готовых» музейных пространствах являются, к примеру, Музей современного искусства Сан-Диего (MCASD), Бостонский музей изящных искусств (MFA) и многие другие.

Резюмируя отметим, что визуальные стратегии, основанные на мега- и микронарративах активно применяются в разных музеях мира, причем для этого не обязательно строить новые здания. Главное – это достоверное содержание контента, грамотное его конструирование и построение, основанное, в том числе, и на современной эстетике и, демонстрирующее истинное значение того, что представляется. То есть экспонаты в музеях должны быть открыты для воображения посетителей, которые могут обсуждать, (пере)определять, оспаривать или усваивать способы представления своей идентичности.

Источник финансирования: статья подготовлена в рамках проекта Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан ИРН АР23488164 «Традиционное и современное искусство Казахстана в фокусе визуальных исследований: иконография, семиотика и дискурс».

ЛИТЕРАТУРА

Ariez P. Нарративный подход к созданию музейных экспозиций. Музей. 2017. № 5-6. С. 84-88.

Bruner, Jerome. The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry. 199. № 18. pp. 1-21.

Гиниятова Е.В., Ройз Е.Е. Трансформация музейного пространства в условиях новых визуальных стратегий // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. № 6. С. 297-300.

Гринько И.А. Нарративы в музейном пространстве: новые практики // Томский журнал ЛИНГ и АНТР, 2017. № 3. С.58-64.

Dal Falco, Federica & Vassos, Stavros. Museum Experience Design: A Modern Storytelling Methodology. The Design Journal. 2017. 20. S3975-S3983. 10.1080/14606925.2017.1352900.

Кудайбергенов С.Е., Темиртон Г., Карабаева А.Г., Исмагамбетова З.Н. Музей и культурное наследие: Традиционные и инновационные (цифровизация) форматы как важнейшие инструменты музейной деятельности//MUSEUM.KZ. 2023. No 4 (4). С. 93-98. DOI10.59103/muzkz.2023.04.13

Кочарова А. Теперь у нас есть кино: как в Саудовской Аравии учатся развлекаться, 2019: <https://ria.ru/20191122/1560442110.html>. Дата обращения: 07.03.2025.

REFERENCES

Ariez P. Narrativnyj podhod k sozdaniyu muzejnyh ekspozicij. Muzej. 2017. № 5-6. Pp 84-88. (In Russian)

Bruner, Jerome. The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry. 1991. № 18, pp. 1-21. (In English)

Giniyatova E.V., Rojz E.E. Transformaciya muzejnogo prostranstva v usloviyah novyh vizual'nyh strategij // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2013. Vol. 323. № 6. pp. 297-300. (In Russian)

Grin'ko I.A. Narrativy v muzejnom prostranstve: novye praktiki // Tomskij zhurnal LING i ANTR, 2017. № 3. pp. 58-64. (In Russian)

Dal Falco, Federica & Vassos, Stavros. Museum Experience Design: A Modern Storytelling Methodology. *The Design Journal.* 2017. 20. S3975-S3983. 10.1080/14606925.2017.1352900. (In English)

Kudajbergenov S.E., Temirton G., Karabaeva A.G., Ismagambetova Z.N. Muzej i kul'turnoe nasledie: Tradicionnye i innovacionnye (cifrovizaciya) formaty kak vazhnejshie instrumenty muzejnoj deyatel'nosti//MUSEUM.KZ. 2023. No 4 (4). pp. 93-98 DOI10.59103/muzkz.2023.04.13 (In Russian)

Kocharova A. Teper' u nas est' kino: kak v Saudovskoj Aravii uchatsya razvlekat'sya, 2019: <https://ria.ru/20191122/1560442110.html>. Date of access: 07.03.2025. (In Russian)

Авторлар туралы мәлімет: Жанерке Шайгозова – пед.ғ.к., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры (050010, Алматы қ., Достық даңғылы 13, Қазақстан). E-mail: zanna_73@mail.ru

Галия Темиртон – PhD докторы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі директоры м.а. (0580051, Алматы қ., Самал 1- 44, Қазақстан). E-mail: gt_csmrk@mail.ru

Сведения об авторах: Жанерке Шайгозова – к.пед.н., профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая (050010, г. Алматы, проспект Достык 13, Казахстан). E-mail: zanna_73@mail.ru

Галия Темиртон – PhD доктор, и.о. директора Центрального государственного музея Республики Казахстан (0580051, г. Алматы, Самал 1 - 44, Казахстан). E-mail: gt_csmrk@mail.ru

Information about the authors: Zhanerke Shaygozova - PhD, Professor Abai Kazakh National Pedagogical University (050010, Almaty, Dostyk Av. 13, Kazakhstan). E-mail: zanna_73@mail.ru

Galia Temirton – PhD, acting Director of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan (0580051, Almaty, Samal 1 - 44, Kazakhstan). E-mail: gt_csmrk@mail.ru

Редакцияға түсті / Поступила в редакцию / Entered the editorial office: 04.03.2025.

Рецензенттер мақұлдаған / Одобрено рецензентами / Approved by reviewers: 19.03.2025.

Жариялауға қабылданды / Принята к публикации / Accepted for publication: 26.03.2025.