
МУЗЕЙ

Баранова А.А.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МУЗЕЙ-ТЕАТР КАК НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСЕТИТЕЛЕМ: НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ Ф.И. ШАЛЯПИНА

Баранова, Анастасия Анатольевна — старший научный сотрудник, Музей музыки имени Ф.И. Шаляпина, Москва, baranovapost@mail.ru.

Статья посвящена анализу практики создания современной музейной экспозиции, основанной на синтезе театральных и мультимедийных технологий. На примере Музея музыки имени Ф.И. Шаляпина в Уфе рассматривается концепция «музея-театра» как эффективного инструмента интерпретации культурного наследия и привлечения широкой аудитории. Автор анализирует научные, художественные и технические аспекты проекта, раскрывает принципы построения иммерсивного пространства, где посетитель становится участником спектакля-повествования о пути великого артиста «от дебюта к триумфу». Особое внимание уделяется роли мультимедийных решений (интерактивные зеркала, технология «смарт-стекла», сенсорные витрины, голограмические и проекционные инсталляции), которые усиливают и дополняют впечатление посетителя от подлинных артефактов. Доказывается, что успех современного музея определяется не технологической оснащенностью, а сочетанием глубокой идеи, продуманного сценария и гармоничного внедрения цифровых инструментов. При разработке концепции и создании экспозиции автор опиралась на собственное художественное образование и опыт работы в кинематографии, что отразилось на уникальной дизайнерской и театрализованной подаче музеиного контента. Материал основан на практическом опыте автора как разработчика научной и художественной концепции музея и куратора создания экспозиции.

Ключевые слова: музей-театр, мультимедийные технологии, иммерсивность, строителлинг, интерпретация наследия, Ф.И. Шаляпин, музейная экспозиция, музейная коммуникация.

MULTIMEDIA MUSEUM-THEATER AS A NEW FORM OF INTERACTION WITH VISITORS: CASE STUDY OF THE F.I. SHALYAPIN MUSEUM OF MUSIC

Baranova, Anastasia Anatolyevna — Senior Researcher, Museum of Music named after F.I. Shalyapin, Moscow, Russian Federation, baranovapost@mail.ru.

The article is devoted to the analysis of the practice of creating a modern museum exposition based on the synthesis of theatrical and multimedia technologies. Using the example of the Museum of Music named after F.I. Shalyapin in Ufa, the concept of a “museum-theater” is considered as an effective tool for interpreting cultural heritage and attracting a wide audience. The author analyzes in detail the scientific, artistic and technical aspects of the project, reveals the principles of building an immersive space where the visitor becomes a participant in a narrative

performance about the great artist's path "from debut to triumph". Special attention is paid to the role of multimedia solutions (interactive mirrors, smart glass technology, sensory showcases, holographic and projection installations) that enhance and complement the visitor's experience of genuine artifacts. It is proved that the success of a modern museum is determined not by technological equipment, but by a combination of a profound idea, a well-thought-out script and harmonious integration of digital tools. A distinctive feature of the research is the author's approach based on interdisciplinary synthesis. Anastasia Baranova—Vice-President of the Interregional Shalyapin Center, screenwriter of three documentary films about F.I. Shalyapin—in developing the concept and creating the exposition used her art education and experience in cinematography, which was reflected in the unique design and theatrical presentation of museum content. The material is based on the author's practical experience as the developer of the museum's scientific and artistic concept and the curator of the exposition creation.

Key words: museum-theater, multimedia technologies, immersiveness, storytelling, heritage interpretation, F.I. Shalyapin, museum exposition, museum communication.

Современный музейный ландшафт характеризуется активным поиском новых форм диалога с аудиторией, особенно с поколением, сформированным цифровой средой. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленным в июне 2024 г., наблюдается значительный рост интереса к музеинм институциям. Доля россиян, посещавших музеи за последние два года, достигла 48 %, что практически вдвое превышает показатели предыдущих лет¹. Также данные опроса показали, что чаще всего музеи сейчас посещают молодые горожане—образованные и активные в цифровом пространстве. Этот социальный запрос обуславливает необходимость разработки инновационных экспозиций, органично сочетающих аутентичные предметы с современными технологиями.

Практическим воплощением ответа на эти вызовы явилось создание Музея музыки имени Ф.И. Шаляпина в Уфе—первого театрально-музыкального музея в Республике Башкортостан, открытого в мае 2024 г. Научная концепция музея была выстроена вокруг исторического факта—дебюта великого русского баса Ф.И. Шаляпина на сцене уфимского театра в 1890 г. Главной сложностью при создании экспозиции было почти полное отсутствие подлинных предметов, связанных с пребыванием артиста в Уфе—сохранилось лишь несколько копий документов, фотографий и афиш. Это стало настоящим вызовом: не просто наполнить музейные пространства историческими артефактами, но, в большей степени, создать образ эпохи и помочь посетителям «погрузиться» в него, вступив в диалог с экспозицией. Родилась концепция «музея-театра», в котором посетители оказываются участниками увлекательного музейного спектакля, посвященного Ф.И. Шаляпину.

Для решения этой задачи было решено привлечь светозвуковое сопровождение, видеоЭффекты, художественное оформление, объемные декоративные формы и мультимедийные технологии. Визуальное и мультимедийное наполнение музея осуществила компания ООО «Дисплей-Арт» (г. Казань) согласно авторской концепции.

Научная концепция и принципы построения экспозиции

Миссией музея был определен следующий посыл: «Вдохновляя примером великого артиста, вселять веру в себя на пути к мечте». Специфика этой формулировки

¹ ВЦИОМ. Новости. Пошли в музей? Аналитический обзор от 20 июня 2024 г. См. по адресу: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/poshli-v-muzei> (ссылка последний раз проверялась 04.11.2025).

позволила выстроить экспозицию как нарратив личностного и творческого роста. Исходя из этой центральной идеи, для построения экспозиции был избран символический путь «от дебюта к триумфу», который позволил представить фигуру Федора Шаляпина не в качестве недосягаемого идеала, а как живого человека, проходящего через ошибки и трудности, но сохраняющего целеустремленность — и в итоге достигающего вершин мастерства.

Пространственная организация музея реализована по принципу многоактного драматического спектакля с четкой драматургической структурой, включающей традиционные элементы: пролог, завязку, развитие, кульминацию и развязку. Экспозиционное повествование начинается с пролога («Уфа музыкальная»), предназначенного для погружения посетителя в культурно-исторический контекст эпохи конца XIX в. Завязка нарратива представлена в зале «Приезд Шаляпина в Уфу», который знакомит с 17-летним героем в момент его прибытия в город. Развитие действия происходит в пространствах залов «Дебют и бенефис» и «Гримерная артиста», раскрывающих темы первых творческих испытаний и художественных поисков молодого певца. Кульминационной точкой становится «Галерея друзей и наставников» (Д.А. Усатов, М.В. Дальский, С.И. Мамонтов, К.А. Коровин, А.М. Горький, С.В. Рахманинов), демонстрирующая влияние творческого окружения на становление артиста. Завершает драматургическую линию развязка в зале «Мировая слава», посвященная триумфу и мировому признанию творческого наследия Ф.И. Шаляпина.

Такой концептуальный подход позволяет трансформировать традиционное линейное движение по музейным залам в эмоциональное путешествие, где каждое пространство представляет собой законченную сцену с уникальной декорацией, тщательно продуманным световым решением, многослойным звуковым сопровождением и определенным эмоциональным настроением.

Коммуникационная стратегия: диалог через погружение

Как отмечают современные специалисты: «Музей — это публика. <...> Чтобы эта публика пришла — с ней нужно научиться разговаривать, развивая коммуникативную функцию музея»². Для создания прямого взаимодействия посетителя с экспонатами и пространством в Музее музыки им. Ф.И. Шаляпина был выбран формат погружения, комплексно задействующий разные каналы восприятия: визуальный, аудиальный и кинестетический. Для этого был привлечен целый комплекс художественных и технических приемов.

Сценография каждого зала тщательно продумана для создания целостных образов-декораций: улица старой Уфы с ее аутентичной архитектурой; реконструкция съемной комнаты молодого певца; закулисное пространство театра; гримерная, стилизованная под интерьеры Мариинского театра; и наконец — торжественный театральный зал эпохи модерн как символ мирового признания артиста в начале XX в.

Особую роль играет световое решение. Динамическое освещение не только акцентирует ключевые экспонаты, но и формирует необходимое эмоциональное настроение, направляя внимание посетителя и создавая драматические эффекты.

Звуковое сопровождение выполняет функцию нарративного проводника: гудок парохода предваряет вход в зал, посвященный приезду Шаляпина в Уфу; воспроизведенный диалог за дверью гримерной создает эффект присутствия и живого пространства;

² Вахрамцева К. Зачем театру идти в музей. Электронный журнал «Театръ». 23 июня 2017 г. См.: <https://oteatre.info/zachem-teatru-idti-v-muzej> (ссылка последний раз проверялась 04.11.2025).

гул настройки оркестра и традиционный театральный звонок в финальном зале сигнализируют о начале кульмиационного «спектакля славы». В каждом зале звучит специально подобранная фоновая музыка из произведений А.Г. Рубинштейна, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского. Кроме того, в экспозицию включены монофоны, в которых посетители могут прослушать произведения из репертуара Ф.И. Шаляпина, а также фрагменты его мемуаров в исполнении современного оперного артиста. Это создает многомерный аудиальный ряд, усиливающий эффект погружения в эпоху и творческую атмосферу.

Среди визуальных приемов: оригинальная художественная графика в виде серии шаржей по историям уфимского периода жизни Шаляпина, стилизованные портреты его друзей и наставников, исторические фотоколлажи и детализированные архитектурные макеты (здания Дворянского собрания, где выступал молодой артист, парохода, его дома в Уфе). Все эти приемы работают на создание уникальных образов эпохи — на стыке историчности и ее современного переосмысливания. Так музей становится живым пространством, где каждый экспонат говорит со зрителем на понятном ему языке.

Как известно, «для человека оценка воспринимаемой информации без эмоциональной окраски невозможна»³. Мы видим, как люди действительно включаются в диалог: замирают у «оживающих» зеркал, улыбаются, услышав голос Шаляпина из гримерной, идут на звук пароходного гудка — и сами становятся частью истории. А значит, коммуникация состоялась.

Мультимедийные технологии как инструмент режиссуры

По верному замечанию Е.Я. Кальницкой, построение современной музейной экспозиции характеризуется «сложностью концептуальных решений и разнообразным пластическим выражением, что сближает этот жанр с театральным действием, а построение музейной среды происходит по принципам сценографии»⁴.

В Музее музыки имени Ф.И. Шаляпина технологические решения применяются не в качестве самостоятельных «спецэффектов», а как органичная часть художественной сценографии, усиливающая эмоциональную вовлеченность посетителя. Они привлекают внимание к музейным экспонатам и помогают «оживить» связанные с ними истории. Для создания целостного впечатления о музейной экспозиции был создан общий сценарий работы всех мультимедийных систем по залам, а затем отдельно проработан контент каждой станции.

К технологиям глубокого погружения относится мультимедийная инсталляция «Уголок мещанского дома» с использованием электрохромного стекла переменной прозрачности («смарт-стекло»). Данный прием последовательно проводит зрителя через визуальную метафору: от наблюдения за домом извне, через изображение фасада дома на стекле, к мгновенному «перемещению» в исторический интерьер конца XIX в. — в тот самый момент, когда стекло обретает прозрачность. Таким образом создается эффект перемещения через «портал» в другое пространство и время.

Технологии дополненной реальности включают проекционный маппинг для «оживления» исторических документов, рукописей и афиш, создания динамических эффектов

³ Лобанова В.С. О роли архитектурно-художественного решения в повышении выставочной экспозиции // Музейное дело в СССР. М., 1990. Вып. 20. С. 97.

⁴ Кальницкая Е.Я. Театральная режиссура как метод дизайнерского проектирования музейного пространства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 3. С. 480.

(набегающих волн и проплывающего парохода). А голограмический куб, встроенный в афишную тумбу, демонстрирует объемное изображение дебюта Ф.И. Шаляпина на уфимской сцене.

Технологии оживления пространства реализованы через систему интерактивного «зазеркалья». В запрограммированные моменты в музейных зеркалах возникает видеобраз артиста в роли Ф.И. Шаляпина, который в холле лично приветствует гостей, а в гримерной демонстрирует поэтапный процесс гримирования для образа Мефистофеля. Технической основой этого решения стали современные зеркальные ТВ-панели, обеспечивающие высокое качество изображения и реалистичность эффекта. Еще одна ТВ-панель размещена на сцене зала «Мировая слава»: на ней демонстрируются фотографии Ф.И. Шаляпина на фоне его исполнения «Куплетов Мефистофеля» из оперы Ш. Гуно «Фауст». Это торжественное завершение каждой музейной экскурсии.

Централизованное управление всеми системами (свет, звук, видео) осуществляется экскурсоводом с помощью планшета со специальным программным обеспечением. Это позволяет точно синхронизировать мультимедийное воздействие, создавать сложные сценарные переходы и обеспечивать целостность восприятия для каждой экскурсионной группы.

Технологии интерактивного диалога представлены, в первую очередь, сенсорными панелями в зале «Мировая слава». В стилизованную центральную витрину интегрированы прозрачные сенсорные экраны. При прикосновении к специальным меткам на стекле напротив каждого экспоната посетитель активирует всплывающие окна с подробной информацией о нем. Так технология подталкивает посетителя перейти от пассивного созерцания предмета к активному взаимодействию и изучению.

«Магический кристалл, через который я Россию видел — был театр», писал Федор Иванович Шаляпин⁵. Поэтому создавая музей, посвященный творческому пути великого артиста, мы руководствовались именно театральными принципами и приемами.

Ключом к реализации этого решения стал отказ от механического насыщения пространства технологиями, а их безусловное подчинение единому режиссерскому и сценарному замыслу. Формулу проекта можно выразить как триаду: «Идея (история)+Режиссура (сценарий)+Технологии (инструмент)». Мультимедийные решения выступили не в роли самоцели, а как инструмент для раскрытия смыслов. А посетитель является не пассивным зрителем, а активным соучастником музейного спектакля, со-творцом своего впечатления и интерпретатором наследия.

Практический опыт Музея музыки имени Ф.И. Шаляпина наглядно доказал эффективность модели «музея-театра» для решения актуальных музейных задач: привлечения широкой аудитории и глубокой интерпретации культурного наследия в условиях дефицита подлинных артефактов. Только за первый год работы музей принял более 17 000 посетителей, было проведено свыше 600 экскурсий. Важным показателем успеха является то, что наибольший интерес учреждение стablyно вызывает у целевой аудитории проекта — молодежи и подростков, что подтверждает правильность выбранной коммуникационной стратегии.

Данный успешный опыт обладает значительным потенциалом для тиражирования и адаптации в музеях биографического, мемориального и исторического профиля, которые стремятся выстроить продуктивный диалог с современной аудиторией.

⁵ Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. Маска и душа. М., 1990. С. 225.

Рис. 1 А.А. Баранова, автор научной концепции музея, демонстрирует работу аудиостанции с монофоном

Рис. 2 Сценографическое решение зала «Дебют и бенефис»

Рис. 3 Центральная интерактивная витрина в зале «Мировая слава»

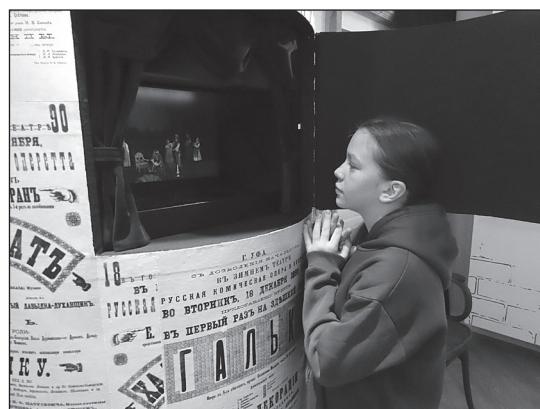

Рис. 4 Голографическая инсталляция «Дебют Шаляпина» в афишной тумбе

Рис. 5 Инсталляция «Мещанский уголок» с использованием технологии «смарт-стекла»: режим мультимедийной заставки (а) и режим просмотра интерьера (б)

Рис. 6 Посетители изучают экспонаты через сенсорные интерфейсы в зале «Мировая слава»

Список литературы

Кальницкая Е.Я. Театральная режиссура как метод дизайнерского проектирования музеиного пространства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2019. Т. 8. Вып. 3. С. 480–507.

Лобанова В.С. О роли архитектурно-художественного решения в повышении эффективности выставочной экспозиции // Музейное дело в СССР. М.: Центральный музей революции СССР, 1990. Вып. 20. С. 97.

Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. Мaska и душа. М.: Книжная палата, 1990. 462 с.

References

Kalnitskaya, E.Ya. Teatral'naya rezhissura kak metod dizainereskogo proektirovaniya muzeinogo prostranstva [Theatre Directing as a Method for Design Projection of Museum Space], in *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskusstvovedenie*. 2019. Vol. 8. Is. 3. P. 480–507. (In Rus.).

Lobanova, V.S. O roli arkhitekturno-khudozhestvennogo resheniya v povyshenii effektivnosti vystavochnoi ekspozitsii [On the Role of Architectural and Artistic Design in Enhancing of Exhibition], in *Muzeynoe delo v SSSR*. Moscow: Central'nyj muzej revolyucii SSSR Press, 1990. Vol. 20. P. 97. (In Rus.).

Shalyapin, F.I. *Stranitsy iz moei zhizni. Maska i dusha* [Pages from My Life. Mask and Soul]. Moscow: Knizhnaya palata Publ., 1990. 462 p. (In Rus.).