

Уляшева С.А.

ПУТИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ)

Уляшева, Софья Андреевна—магистрант кафедры музейного дела и охраны памятников, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, Санкт-Петербург, kaqqadu@gmail.com.

Статья посвящена способам экспонирования популярной музыки в музейном пространстве. Основной фокус исследования направлен на один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются кураторы и музейные работники, создающие экспозиции в музеях популярной музыки: нужно ли показывать звук, песню в музейном пространстве? Некоторые исследователи говорят о неразрешимом конфликте между музеем и музыкой: опыт слуховой встречи, по их мнению, невозможно представить в рамках музейной экспозиции. Однако музей, выбирающий в качестве объекта экспозиции популярную музыку, не может проигнорировать саму музыку. Как правило, музейные работники выбирают один из трех способов включить звук в музейное пространство: наушники, колонки или отдельные небольшие пространства для прослушивания музыки. Однако чтобы представить музыку в музее интересно и многогранно, необходимо включить в экспозицию звук, но не менее важной оказывается и визуальная сторона: костюмы и одежда, фотографии, видео и фильмы. Популярная музыка как объект музейной экспозиции является очень привлекательной для массового посетителя. Поэтому вопрос о том, как создать экспозицию, посвященную популярной музыке, представляется весьма актуальным.

Ключевые слова: музеи популярной музыки, экспозиция, музей, нематериальное культурное наследие.

THE MAIN APPROACHES TO EXHIBITING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN MUSEUM: A CASE OF POPULAR MUSIC

Ulyasheva, Sofia Andreevna—student of Master's programme in Museum Studies, Department of museum work and preservation of monuments, Saint-Petersburg State University, Russia, Saint-Petersburg, kaqqadu@gmail.com.

The article considers the methods to exhibit popular music in museum space. The main focus of the research is aimed at one of crucial question. Organizing exhibitions in popular music museum curators and museum specialists are faced with this question: is it appropriateto display sound, song in museum space? Some scholars write on irrepressible conflict between museum and music: it is impossible to create the experience of aural encounter in the museum space. However popular music museum can't ignore music itself. As a rule, museum specialists choose one of the three methods to include music in the museum space: headphones, directional speakers or Sound booths. For presentation music in the museum it is necessary to include in the exhibit sound, but visual stuff is also important. Popular music as an object of museum exhibition is very attractive for a mass visitor. Therefore, the question of methods of exhibiting popular music in the museum space is very relevant.

Key words: museum of popular music, exposition, museum, intangible cultural heritage.

В последние годы проблема музеефикации нематериального культурного наследия стала одной из самых актуальных для современного музея. В российском музееведении эта проблема, как правило, обсуждается в связи с сохранением традиционной культуры. Само появление понятия «нематериальное культурное наследие» в научной мысли тесно связано с осознанием необходимости музеефикации культуры традиционного общества, его традиций и обычаев, языков, культурных практик и проч.¹ Музыка, песня, танец и различные связанные с ними культурные практики — все это можно отнести к нематериальной культуре XX–XXI вв.

Музейный бум 1960–1970 гг. способствовал появлению огромного количества музеев, выбирающих в качестве объекта экспонирования различные феномены массовой культуры, в том числе и популярную музыку. И, несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкиваются музеи популярной музыки, их число растет². В США появляется Музей джаза в Новом Орлеане (1961), Зал славы кантри в Нашвилле (1967), Зал и музей славы рок-н-ролла (1983), Музей Поп-культуры в Вашингтоне (2000); в Великобритании — Музей История Битлз (1990), Национальный центр популярной музыки в Шеффилде (1999); Попмузей в Праге (1998), музей Джаза в Стокгольме (1999) и многие другие.

Аргументируя целесообразность появления музеев популярной музыки, большинство исследователей заостряет внимание именно на привлекательности этой темы для широкого посетителя³. Общество на данном этапе своего развития требует постоянного обновления, совершенствования музея. Это обусловлено как развитием научно-технического прогресса, так и изменением социально-экономических условий жизни общества⁴. Музей меняет приоритеты: если раньше основное внимание уделялось музейному предмету, то теперь во главу угла ставится музейный посетитель и его интересы⁵. Музею необходимо научиться объяснять посетителю сложные вещи на простом, понятном посетителю языке, поэтому из центров хранения и изучения музейных предметов они превращаются в культурные и образовательные центры. В связи с этим тема популярной музыки как способ привлечения более широкого посетителя в музей, а также как призма, через которую можно было бы представить историю и культуру второй половины XX в. представляется вполне удачной.

Многие исследователи отреагировали на появление популярной музыки в музее весьма скептически. Причем, как правило, камнем преткновения для них становился конфликт между музыкой и статичным музейным предметом. Сам феномен музыки, для которой огромное значение имеет хронометраж, вступает в конфликт с «замороженным», статичным музейным предметом⁶.

¹ Подробнее об осмыслении проблемы традиционной культуры в российской научной мысли см.: *Каргин А.С., Костина А.В.* Сохранение нематериального культурного наследия народов РФ как приоритет культурной политики России в XXI веке // *Знание. Понимание. Умение.* 2008. № 3. С. 59–79.

² *Baker S., Istvandity L., Nowak R.* Curating popular music heritage: storytelling and narrative engagement in popular music museums and exhibitions // *Museum Management and Curatorship.* 2016. Vol. 31. Is. 4. P. 369.

³ *Leonard M.* Exhibiting popular music: museum audiences, inclusion and social history // *Journal of New Music Research.* 2010. Vol. 39. Is. 2. P. 172.

⁴ *Хрустова Е.В.* Музыкальная коммуникация в рекреационно-образовательной деятельности музея (на примере музея «Разночинный Петербург») // *Человек и образование.* 2014. № 1. С. 163.

⁵ *Мастеница Е.Н.* Новые тенденции в развитии музея и музейной деятельности // *Триумф музея?* СПб., 2005. С. 139.

⁶ *Leonard M.* Constructing histories through material culture: Popular music, museums and collect-ing // *Popular music history.* 2007. Vol. 2. № 2. P. 148.

Например, культуролог, один из крупнейших современных исследователей феномена популярной музыки, Саймон Рейнольдс выражает сомнения в способности музея показывать популярную музыку, отмечая, что ключевой аспект музыки — опыт слуховой встречи — крайне сложно, если вообще возможно, воссоздать в музейном пространстве. Для него музей — это место «тишины и приличия» и в нем уместны, в первую очередь, визуальные образы, предназначенные для созерцания⁷. Однако, музыку необходимо услышать, пережить, и только после этого ее можно понять.

Какие методы используют современные музеи для того, чтобы внедрить звук в экспозицию?

Сара Бэкер провела исследование, опросив кураторов и экспозиционеров, создававших экспозиции и выставки в музеях популярной музыки⁸. В результате исследования она пришла к выводу, что, как правило, музеи выбирают один из трех вариантов представления музыки в экспозиции.

1. Наушники. Он используется и во многих российских музеях, не связанных с музыкой. Например, Музей хлеба в Санкт-Петербурге. Американский музей джаза в Канзасе на экспозиции, посвященной истории этого жанра, тоже использует именно этот способ. Использование наушников позволяет включить несколько звуковых эффектов в пространство одной галереи⁹.

2. Отделенные от экспозиции небольшие комнаты со звукоизоляцией¹⁰, где установлены компьютеры и стереосистемы, и посетитель может по своему вкусу прослушать любую звукозапись из архива музея. Этим способом пользуется, например, Зал славы Кантри в Теннесси. Экспозиция «Dylan, Cash, and the Nashville Cats: A New Music City» включает 16 таких небольших комнаток, где посетитель может прослушать ту или иную композицию, а также прочесть о выставке, экспонатах и музыкантах.

Однако при использовании этого метода музыка как бы отделяется от экспозиции, что не позволяет посетителю сформировать целостную картину. Кроме того, что такой способ оказывается очень дорогим для музея, некоторые музеи просто не могут позволить себе разместить такие комнатки из-за ограниченного пространства.

3. Динамики. С их помощью включить звук в экспозицию планирует, например, Музей афро-Американской музыки, который должен открыться в 2019 г. в Нашвилле. Музейные работники, создающие экспозицию этого музея, отмечают, что этот способ позволяет посетителю не чувствовать себя отделенным от экспозиции, как это происходит при использовании предыдущего варианта¹¹. Кроме того, этот способ гораздо дешевле предыдущего. Однако неизбежным для него будет «перемешивание» музыки из смежных комнат.

Многие ученые, в том числе С. Рейнольдс, говорят именно о «перемешивании» музыки, как об одной из ключевых проблем экспозиций, посвященных популярной музыке¹². Однако, хотя эта проблема, безусловно, является важной, ошибочно будет утверждать, что она оказывается ключевой для музейных сотрудников. С. Бэкер, например,

⁷ Reynolds S. *Retromania: Pop Culture's addiction to its own past*. New York, 2011. P. 3.

⁸ Baker S., Istvandity L., Nowak R. The sound of music heritage: curating popular music in music museums and exhibitions // *International Journal of Heritage Studies*. 2016. Vol. 22. Is. 1. P. 74.

⁹ Ibid. P. 75.

¹⁰ Ibid. P. 74.

¹¹ Ibid.

¹² Reynolds S. *Retromania: Pop Culture's addiction to its own past*. P. 3.

отмечает, что музыка вообще никогда не звучит изолированно, она постоянно опосредуется другими звуками, которые всегда находятся где-то рядом. Современный музейный посетитель привык к тому, что одна звуковая дорожка накладывается на другую, ведь он постоянно сталкивается с этим в повседневной жизни¹³.

Некоторые исследователи отмечают, что разнообразие музейных предметов уводит посетителя от основной темы экспозиции. Об этом говорит и С. Рейнольдс. По его мнению, центральное место в музее музыки должен занимать именно звук, но на практике музеи вместо этого представляют «вспомогательный материал»: инструменты, одежду, плакаты и т.д., но не саму музыку¹⁴.

Однако популярная музыка—это не только звук. Трудно объяснить или представить популярное музыкальное наследие в музее без ссылки на другие аспекты культуры—литературу, историю, моду, язык и т.д.,—которые влияют или находятся под влиянием популярной музыки. Многие музейные работники считают, что музыка должна присутствовать в музыкальных музеях, но она не рассматривается как фундаментальная составляющая экспозиции. Для экспозиционера главное—визуальная сторона: костюмы и одежда, фотографии, видео и фильмы, а затем, конечно, сама музыка. Посетители приходят в музей, в первую очередь, чтобы получать визуальный опыт, а музыку они могут слушать не только в музее¹⁵.

Таким образом, на практике, как для посетителей, так и для кураторов гораздо более важным оказывается визуальная сторона экспозиции, а не звук, ведь одна только звуковая дорожка не позволит комплексно представить феномен популярной музыки.

Список литературы

Каргин А.С., Костина А.В. Сохранение нематериального культурного наследия народов РФ как приоритет культурной политики России в XXI веке // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 59–79.

Мастеница Е.Н. Новые тенденции в развитии музея и музейной деятельности // Триумф музея? СПб.: [Б. и.], 2005. С. 138–145.

Хрустова Е.В. Музыкальная коммуникация в рекреационно-образовательной деятельности музея (на примере музея «Разночинный Петербург») // Человек и образование. 2014. № 1 (38). С. 163–166.

Baker S., Istvandy L., Nowak R. Curating popular music heritage: storytelling and narrative engagement in popular music museums and exhibitions // Museum Management and Curatorship. 2016. Vol. 31. Is. 4. P. 369–385.

Baker S., Istvandy L., Nowak R. The sound of music heritage: curating popular music in music museums and exhibitions // International Journal of Heritage Studies. 2016. Vol. 22. Is. 1. P. 70–81.

Leonard M. Constructing histories through material culture: Popular music, museums and collecting // Popular music history. 2007. Vol. 2. № 2. P. 147–167.

Leonard M. Exhibiting popular music: museum audiences, inclusion and social history // Journal of New Music Research. 2010. Vol. 39. Is. 2. P. 171–181.

¹³ *Baker S., Istvandy L., Nowak R.* The sound of music heritage: curating popular music in music museums and exhibitions. P. 77.

¹⁴ *Reynolds S.* Retromania: Pop Culture's addiction to its own past. P. 3.

¹⁵ *Baker S., Istvandy L., Nowak R.* The sound of music heritage: curating popular music in music museums and exhibitions. P. 77.

Reynolds S. *Retromania: pop culture's addiction to its own past*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 496 p.

References

Baker S., Istvandy L., Nowak R. The sound of music heritage: curating popular music in music museums and exhibitions, in *International Journal of Heritage Studies*. 2016. Vol. 22. Is. 1. P. 70–81.

Baker S., Istvandy L., Nowak R. Curating popular music heritage: storytelling and narrative engagement in popular music museums and exhibitions, in *Museum Management and Curatorship*. 2016. Vol. 22. Is. 4. P. 369–385.

Hrustova E.V. Muzykalnaja komunikatsia v rekreatsionno-obrazovatelnoj dejatel'nosti muzeja (na primere muzeja «Raznochinyj Peterburg») [The musical communication in recreational and educational activities of the museum (on the example of «Raznochinny Petersburg» museum)], in *Chelovek i obrazovanie*. 2014. № 1 (38). P. 163–166. (in Rus.).

Kargin A.S., Kostina A.V. Sohranenie nematerial'nogo kulturnogo nasledia narodov RF kak prioritet kulturnoi politiki Rossii v XXI veke [The preservation of intangible cultural heritage of the nations of the Russian Federation as a priority of cultural policy of Russia in the XXI century], in *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2008. № 3. P. 59–79. (in Rus.).

Leonard M. Constructing histories through material culture: Popular music, museums and collecting, in *Popular music history*. 2007. Vol. 2. № 2. P. 147–167.

Leonard M. Exhibiting popular music: museum audiences, inclusion and social history, in *Journal of New Music Research*. 2010. Vol. 39. Is. 2. P. 171–181.

Mastenitsa E.N. Novie tendentsii v razvitii muzeja i muzejnoj dejatel'nosti [A new trends in the development of the museum and museum activities], in *Triumf muzeja?* Saint-Petersburg: [without name of publisher], 2005. P. 138–145. (in Rus.).

Reynolds S. *Retromania: pop culture's addiction to its own past*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 496 p.