

АННОТАЦИЯ
к тексту диссертации
Мусабековой Лауры Дильмуратовны
«Современная художественная выставка в Казахстане:
типология и развитие», представленной на соискание степени
доктора философии (PhD) по специальности 6D041600 – Искусствоведение

Общая характеристика работы

Выставочное пространство всегда являлось некоторым сакральным местом, в котором каждый посетитель мог переживать особые эмоциональные состояния. Современная художественная выставка в Казахстане продолжает культурно-эстетические и социальные функции, транслируя и определяя не только черты художественного состояния своего времени, но и предвосхищая развитие и перспективы общекультурных процессов в обществе. В таком качестве она уже давно утвердилась в статусе самостоятельного и независимого направления жанра творческой деятельности, постольку именно выставочный формат является наиболее эффективной площадкой для продвижения новых идей и концептуальных технологий не только в художественном творчестве, но и в других областях человеческой деятельности. Изучению этого явления посвящено данное исследование.

Актуальность темы исследования

В современном искусствоведении выставка рассматривается как «способность средствами различных экспозиционных форм заострять общественный интерес на непреходящих ценностях человеческого бытия, обращаясь к наиболее волнующим явлениям искусства».

В культурной парадигме Казахстана сама природа явления «художественная выставка» представляет собой целый комплекс идейных, смысловых эстетических и материальных компонентов, концентрируя в своем пространстве актуальные процессы изобразительного искусства. Репрезентативность является наиболее эффективным методом передачи информации через среду, окружающую человека. В таком контексте выставка является симбиозом деятельности художника, куратора, дизайнера, архитектора, музейных работников, историков и многих других. Можно сказать, что выставка – это сложный процесс, некий синтез искусств, требующий последовательного и тщательного анализа. Общеизвестный факт, что личность человека формируют три места: место проживания, место работы и место культурного досуга. Таким образом, создание выставочного пространства из сугубо культурологического явления постепенно превращается в феномен социальный. Помимо формы международного культурного обмена, трансляции базовых гуманитарных ценностей, художественная выставка становится важным элементом в направлении создания так называемой «цивилизации досуга».

В связи с этим, изучение истории, принципов возникновения, типологических характеристик и различных аспектов этого сложного и

многомерного процесса представляет чрезвычайный интерес для искусствоведческого анализа и, таким образом, определяет актуальность данного исследования.

Объектом исследования является феномен художественной выставки в контексте современной культуры Казахстана.

Предмет исследования составляют вопросы типологии и особенности развития современной художественной выставки в условиях формирования культурного процесса.

Цель исследования заключается в теоретическом осмыслении основных тенденций в процессе развития современной художественной выставки и выявлении ее основных типов.

Задачи исследования:

- теоретическое осмысление выставочного пространства как разновидности пространства художественного;
- изучение и выявление основных типов современной художественной выставки на примере наиболее крупных мировых и казахстанских художественных музеев и выставочных залов;
- исследование историзма в выставочной практике;
- изучение трансформаций смысловых категорий выставочной деятельности;
- изучение принципов создания выставочных пространств в городской среде РК;
- выявление роли социального заказа в реализации выставочной деятельности;
- определение основных характеристик новых форм коммуникативной среды в формировании культурного процесса в Казахстане.

Степень изученности проблемы. Феномен художественной выставки в искусствоведении рассматривается в различных аспектах. Художественная выставка является уникальным явлением в культуре, поскольку включает в себя различные сферы деятельности. В связи с этим, необходимо комплексно подходить к самому процессу изучения этого явления. Для этого целесообразным можно считать использование методик таких наук, как искусствоведение, культурология, музееведение, дизайн, масс-медиа и другие.

Таким образом, вопросы, затрагивающие те или иные аспекты изучения феномена художественной выставки, относятся к одному из наиболее активно развивающихся и потому актуальных направлений современного искусствоведения. Тема художественной выставки и проблемы, связанные с ее развитием, активно привлекают внимание исследователей со второй половины XX века, когда были проведены серьезные исследования.

В научной литературе *феномен художественной выставочной деятельности* рассматривается в контексте деятельности музея как социального института художественной культуры (Е.А. Богатырев, О.В.

Беззубова, Ф.Г. Кротов, Н.В. Нагорский, С.В. Пшеничная, К. Хадсон, К.Г. Левыкина, Т. Ю. Юренева, Т. П. Калугина и др.).

Другие аспекты рассмотрения выставочной деятельности:

- *исторический* (К.Г. Левыкина, А.Б. Закс, Д.А. Равикович, А.С. Мигунов, Е.Н. Мастеница, А.М. Разгон, К.Е. Рыбак, А.Е. Коропов, Л.М. Шляхтина, Т. Ю. Юренева и др.), предметом которого является исследование историческое развитие форм выставочной и экспозиционной деятельности в контексте истории культуры и искусства;

- *теоретико-методологический* (О.Б. Архипова, М.Т. Майстровская, В.М. Ахунов, С.В. Богородский, Ф.А. Костриц, В.В. Литвинов, А.В. Ляшко, Н.В. Мазный, Е.А. Розенблюм, О.С. Сапанжа и др.);

- *практический* (Я. Лоренц, Л. Сколник, К. Бергер, Т.П. Поляков, Т. М. Пчелянская, В. Ф. Рунге, Е.О. Торопова и др.);

- *выставка как форма коммуникации, как знаковая и семантическая система* (К. Бергер, Л. Витгенштейн, Е. Добробабенко, Н. Добробабенко, Г. Захаренко, З.А. Бонами, Е.В. Волкова, В.В.Литвинов, В. М. Аллахвердов, Р.Р. Кликс, Т.П. Поляков, И.А. Щепеткова и др.), что предполагает анализ способов организации выставочно-экспозиционного пространства в аспекте взаимодействия архитектуры, мультимедийных презентаций, театра, перформанса и коммуникационной среды.

В Казахстане проблемой создания и развития художественных пространств занимались искусствоведы, рассматривая их в контексте развития изобразительного искусства вообще (Р. Ергалиева, О. Батурина, Е. Малиновская, Б. Барманкулова, Н. Еженова, Е. Михайлова, Д. Шарипова, С. Кобжанова, М.Мусин и другие).

Однако, несмотря на достаточное количество научных исследований в области музейной и выставочно-экспозиционной деятельности, внимание исследователей, главным образом, было обращено на социальный, исторический или практический аспекты выставочной деятельности. В данном исследовании акцент смещен в сторону рассмотрения выставки как целостной художественно-образной системы, в единстве духовной и структурно-семантической целостности, которое включает в себя онтологический, семантический и функционально-эстетический аспекты.

Теоретико-методологическим обоснованием данного диссертационного исследования являются научные труды по философии, теории и истории искусства. Исходным методологическим положением настоящего диссертационного исследования является принцип материального и образно-смыслового единства выразительного языка феномена художественной выставки. Ключевыми идеями для данной диссертационной работы послужили:

- понимание художественной выставки как семантико-семиотической структуры (В.П. Арзамасцев, Н. Никишин),

- принципы анализа типологии современной экспозиции, представленные в работах М.Т. Майстровской, Н.В. Мазного, Т.П. Полякова, Э.А. Шулеповой –

осмысление феномена художественной выставки как составной части современного арт-рынка (А.В. Карпов, Т.М. Милюкова, Т.Е. Шехтер).

Методология исследования.

В работе над диссертацией автор использовал комплекс методов современного искусствознания, направленных на теоретическое и историко-художественное осмысление пространственно-смысловых тенденций актуализации современной художественной выставки, в том числе:

- сравнительно-исторический метод для выявления общего и частного в историческом развитии выставочной деятельности;
- метод художественно-стилистического анализа наиболее актуальных примеров экспозиционного творчества с целью выявления и теоретического обоснования основных тенденций выставочной деятельности;
- типологический метод с целью выявления и анализа основных экспозиционных форм современной выставочной деятельности, выявления основных принципов организации экспозиции;
- сравнительно-описательный метод для сопоставления и анализа образно-выразительного облика выставки для решения различных экспозиционных задач;
- социологическое исследование при помощи анкетирования среди жителей Казахстана для выявления социального запроса на организацию выставочной деятельности;
- сравнительно-сопоставительный метод для реализации комплексного искусствоведческого анализа.

Научная новизна диссертационного исследования заключается:

во-первых, в теоретическом обосновании наиболее принципиального, по мнению автора, фактора визуально-смыслового восприятия современной художественной выставки – экспозиционности;

во-вторых, в выявлении и рассмотрении типологии наиболее характерных экспозиционных форм;

в-третьих, в осуществлении комплексного анализа различных аспектов современной художественной выставки;

в-четвертых, в анализе инновационных методов создания коммуникационных пространств;

в-пятых, в аналитическом подходе к развитию выставочной деятельности в Казахстане;

в-шестых, в поведении широкого социологического исследования по заданной теме;

в-седьмых, в изучении социального аспекта выставочной деятельности.

Новизна исследования также определена слабой разработанностью темы в отечественном искусствознании.

Положения, выносимые на защиту

1. Современная художественная выставка в РК – уникальный и целостный феномен и самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на формирование культурных ценностей конкретного общества;
2. Особый интерес к выставочной деятельности с точки зрения искусствоведческой науки обусловлен изучением основных тенденций ее развития в русле базовых смысловых категорий;
3. Музейные пространства – особая семантическая среда со сложным наполнением;
4. Выставочная деятельность в РК на современном этапе развития является важнейшим инструментом международного культурного обмена, и характеризуется широким диапазоном художественных и технологических средств;
5. Современная художественная выставка в Казахстане становится центром социального взаимодействия, передающую информацию через среду;
6. Городские пространства в РК являются потенциальными площадками культурно-образовательного обмена;
7. Современная выставочная среда в Казахстане из статичной превращается в интерпретирующую и дидактическую, представляя по сути новый интегративный процесс.

Научно-теоретическое значение работы заключается в структуризации всех типов художественных выставок, анализе выставочной деятельности в Казахстане в современных условиях.

Практическая значимость работы. Данное исследование может служить:

- 1) как научно-методическое пособие для организации художественных и выставочных проектов, посвященных наиболее актуальным явлениям современного культурного процесса;
- 2) как учебно-методический материал для семинарских занятий и практических дисциплин, связанных с преподаванием в области организации художественных выставок.

Апробация и внедрение результатов исследования:

Основные положения диссертационного исследования изложены в 7 опубликованных научных трудах, в том числе в статье с импакт-фактором. Кроме того, материалы исследования выносились на обсуждение научно-практических международных конференций, были опубликованы в научных журналах, рекомендованных ККСОН РК, и в научном журнале, входящем в базу данных Scopus. В рамках исследования были сделаны статистические выкладки по выставочной деятельности ГМИ РК им. А. Кастеева за 18 лет, что позволит использовать эти данные в перспективном планировании.

Структура работы

Диссертация включает введение, три раздела, заключение, список использованной литературы и приложения.

В первом разделе «**Теоретико-методологические основы изучения феномена художественной выставки**» рассматриваются вопросы

методологии, проводится анализ типов художественных выставок. Автором разработана собственная схема типологии выставок. Проведен глубокий анализ предыстории вопроса, и зарубежного опыта формирования художественных музеев и их выставочных коллекций. Кратко представлено развитие выставочной деятельности в Казахстане. Выставочная деятельность в Казахстане имеет не такую длительную историю, как европейская, она начинается в 1920-х годах XX века. Но за это время, был пройден плодотворный путь, который сопровождался находками и открытиями. Поэтому проблема презентации искусства республики посредством экспозиции имеет существенное значение для понимания особенностей казахской культуры в целом. В этой связи необходимо проследить предисторию появления характерных экспозиционных форм художественной выставки в мировом пространстве.

Во втором разделе **«Современные аспекты содержания выставочной деятельности»** детально рассматриваются вопросы историзма и синтетизма в современной выставочной деятельности в Казахстане. Современная выставочная деятельность сочетает в себе как исторические аспекты, так и синтетические художественные концепции. Синтетизм наиболее широко представлен в современном искусстве Казахстана. Выставочные проекты последних лет очень ярко и образно раскрывают художественные течения нашей страны мировой публике. Поиски новых форм взаимодействия художника со зрителем рождает новый синтез искусств, когда искусство выходит из музеев и выставочных залов на улицы и в парки. На стыке архитектуры, дизайна, медиа-технологий появляются новые жанры современного искусства, которые требуют новых форм коммуникации со зрителем.

В третьем разделе **«Художественная выставка – важнейший фактор формирования культурного процесса в Казахстане»** рассматривается динамика развития различных видов искусств. Вместо доминирующей до этого времени архитектуры, на первый план в социально-культурных проектах выходит изобразительное искусство. С момента обретения Независимости в Казахстане основополагающей проблемой является отсутствие Центра современного искусства, призванного представить более полную картину и дать возможность анализа специалистами происходящих в культуре закономерных изменений. В работе автор старается проанализировать подобные институции в мировом пространстве, с тем, что бы определить вектор направленности для Казахстана. В рамках исследования автором была разработана программа социологического исследования для жителей Казахстана. Анкета составлена по оригинальной методике на русском языке.

В Заключении диссертации автором приводятся краткие выводы по научным результатам исследования.

В приложении представлены статистические выкладки по выставочной деятельности ГМИ РК им. А. Кастеева за 18 лет.