

На правах рукописи

Шатилов Дмитрий Анатольевич

**ДИЗАЙН ЭКСПОЗИЦИОННОЙ СРЕДЫ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ:
ОПЫТ, КОНЦЕПЦИИ, ПОДХОДЫ**

Специальность 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн
(искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург – 2022

Работа выполнена на кафедре истории и теории искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Научный руководитель:

Глинтерник Элеонора Михайловна,

доктор искусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», профессор кафедры истории и теории искусства, академик Национальной академии дизайна

Официальные оппоненты:

Штиглиц Маргарита Сергеевна,

доктор архитектуры, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», профессор Центра инновационных образовательных проектов

Михайлова Александрина Сергеевна,

кандидат искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», доцент кафедры дизайна «Института архитектуры и дизайна», академик Национальной академии дизайна

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова», г. Москва

Защита диссертации состоится «29» марта 2022 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 212.236.04, созданного на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18, ауд. 437.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 46, <http://www.sutd.ru>

Автореферат разослан «___» _____ 2022 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 212.236.04

кандидат филологических наук

Лезунова Наталья Борисовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

В условиях повышенного интереса к объектам культурного наследия, способам их охраны и экспонирования, приоритетное развитие получает формирование историко-архитектурных комплексов (далее ИАК), под которыми понимается полифункциональный объект, включающий памятники археологии, архитектуры, садово-паркового и декоративно-прикладного искусства, объединенные проектной концепцией, обеспечивающей их сохранность и экспонирование, комфорт и безопасность посетителей на основе современных технологий. Исследование процесса функционирования памятников архитектуры, ансамблей, фрагментов исторической среды (со входящими в нее движимыми и недвижимыми объектами, животным и растительным миром, существующими на этой территории традициями и населяющими ее людьми) в исторической динамике и многообразии проявлений ставит вопросы происхождения, типологии, основных тенденций и прогнозов развития дизайн-среды таких комплексов.

Актуальность проблемы обусловлена перспективным расширением возможностей экспонирования историко-культурных объектов России со сложной строительной историей, ограниченных до недавнего времени экономическими, технологическими, климатическими и пр. условиями. Таких памятников в России множество. Отправной точкой в совершенствовании современных подходов при формировании дизайн-среды ИАК может стать изучение накопленного европейского опыта. Безусловное и давнее признание ценности античных памятников и развитость туристической инфраструктуры объективно обусловило опережающее развитие теории и практики их экспонирования.

Снижение сенсорной доступности при повышении информационной и транспортной доступности, возрастание требований охраны историко-культурных объектов, комфорта и безопасности посетителей, негативное воздействие коммерческой культуры — в совокупности представляют комплекс проблем проектирования и эксплуатации ИАК. Эскалация проблемы, отмеченная уже в 1980-х гг., вызвала обращение к теоретическому и практическому опыту организации и функционирования ИАК начиная с конца

XVIII в. Пересечение эстетических, технологических и функциональных требований и учёт многообразных запросов современного человека подводит к необходимости формирования дизайн-концепции экспонирования объектов историко-архитектурного наследия.

Состояние изученности вопроса и теоретическая база исследования

Корпус фундаментальных исследований по теме достаточно широк, в контексте задач настоящей работы можно выделить несколько групп. Прежде всего, это философские труды, работы в области эстетики и культурологии, служащие методологической базой формирования концепции (У. Эко, О. Е. Иванов, В. И. Смирнов), а также исследования общественной значимости культурного наследия А. Ригля, Д. С. Лихачева, В. М. Розина, Н. А. Хренова, Э. А. Шулеповой.

История и теория дизайна представлена работами Т. Мальдонадо, Дж. Нельсона, Х. Ратцка, Р. Розенталя. Культурологический и искусствоведческий подходы в изучении дизайна нашли выражение в исследованиях Н. И. Барсуковой, С. М. Михайлова, В. В. Чижикова и др. авторов.

Теория и история архитектурной реставрации раскрыта в работах отечественных исследователей Е. В. Михайловского, А. А. Кедринского и зарубежных — Ч. Бранди, Дж. Карбонара.

Проблемам охраны, реставрации и приспособления к новым условиям функционирования памятников архитектуры посвящены исследования теоретиков и практиков А. Г. Джованнони, К. В. Рыцарева, С. Перогалли, Н. Пираццоли и др. Ценностный подход в этой группе источников представляют работы А. С. Щенкова, А. Г. Булаха, В. М. Маругина. Вопросы экосистемной реставрации памятников рассмотрены Е. В. Косыгиным. Вопросы архитектурной археологии, имеющие принципиальное значение для экспонирования памятников, раскрыты в работах Л. С. Клейна и др.

Изучению организации и функционирования музеефицированных архитектурно-археологических памятников посвятили свои работы Н. И. Греков, О. А. Антюфеева. Организация музейной экспозиции на базе памятников истории и культуры затронута в работах С. Д. Крыжицкого, П. Цандера, М. Т. Майстровской, В. И. Ревякина и др. Вопросы музейного строительства и культурной идентификации освещались в работах Н. Ф.

Федорова, М. Дворжака, Э. Эрла и др., проблемы экспозиционного показа архитектуры рассматривались М. Е. Каулен и Б. Холтцманн и др.

Актуальность исследования поддерживается научными работами последнего десятилетия: П. Д. Буш (2017), О. С. Драничкиной (2015), Е. В. Ефремовой (2016) и др.

Исследование принципов и стратегии формирования дизайн-среды ИАК оставалось за пределами научных интересов названных авторов, что подтверждает актуальность диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является обоснование дизайн-концепции экспозиционной среды ИАК, отвечающей современным научным представлениям освоения художественных ценностей.

Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач:

- систематизацию исторического опыта и концептуальных подходов формирования экспозиционной среды памятников на протяжении XIX – XXI вв.;
- исследование эстетических и функциональных требований проектирования предметно-пространственной и коммуникативной среды историко-культурных комплексов;
- систематизацию и определение области применения композиционных приёмов проектирования предметно-пространственной и коммуникативной среды на основе исследования эстетических и функциональных требований;
- раскрытие динамики экспозиционного пространства и особенностей сценарного восприятия;
- выявление закономерностей и принципов организации эстетически целостной предметно-пространственной среды ИАК.

Объектом исследования является предметно-пространственная и коммуникативная среда комплексов, предназначенных для охраны, экспонирования и адаптации памятников архитектуры со сложной строительной историей к современным условиям функционирования.

Предметом исследования являются принципы, композиционные приемы и эволюция организации предметно-пространственной среды памятников архитектуры.

Географические и хронологические границы исследования включают ИАК, созданные на базе памятников архитектуры античного и раннесредневекового периодов, сохранившихся на своём первоначальном месте либо перемещённых.

Территориальные границы охватывают ареал распространения античной греко-римской культуры, что позволяет рассмотреть опыт регионов, различающихся по культуре и составу посетителей.

Исследованием охватывается период, начиная с XIX века и по настоящее время, характерный столкновением как общественных, так и частных интересов в освоении культурного наследия и выработкой новых подходов в проектировании среды историко-архитектурных комплексов.

Методика исследования основана на использовании комплексного подхода к объекту, единства исторических и эмпирических методов, сравнительного изучения искусствоведческой и культурологической литературы по проблемам изучения семантических, ритмических, тектонических, колористических, стилистических и др. композиционных связей. В диссертации использованы признанные положения, апробированные методы и средства искусствоведческого анализа, разработанные в российском искусствоведении и культурологии (М. С. Каган, В. И. Смирнов, А. И. Золотарёв и др.). В качестве ведущего метода избран системный подход в изучении организации экспозиционного пространства ИАК с использованием историко-культурологического аппарата исследования и диалектики.

В основу исследования положен комплексный подход к изучению накопленного практического и теоретического опыта организации экспозиционного пространства, практики проектирования, строительства и функционирования ИАК с привлечением приёмов иконографического и натурного исследования, отдельных методов психологии, драматургии, эстетики и теории ценности.

Новизна работы заключается в том, что впервые в российском искусствоведении и теории дизайна предметом специального научного исследования стало формирование подходов в проектировании среды ИАК на протяжении XIX – нач. XXI вв.

Опыт зарубежного дизайна требует переосмысления на отечественном материале. Новые подходы требуют учёта российской специфики.

Впервые предложена дизайн-концепция экспонирования ИАК на основе дифференцированного композиционного анализа, раскрытия и оптимизации ценности объектов на расчётный период. Впервые исследована динамика экспозиционного пространства комплексов во взаимосвязи с диалектикой сценарного восприятия, эстетическими и функциональными требованиями. Комплексный подход позволил впервые выработать принципы экспонирования и систематизировать композиционные приёмы дизайна для достижения целостного восприятия ИАК.

Практическая значимость работы связана с введением в широкий научный оборот корпуса зарубежных исследований, отзывов художественной критики, документальных источников, неизвестных в России, а также эмпирического иллюстративного материала, собранного автором на протяжении нескольких десятилетий, по проблемам композиционного анализа экспозиционной дизайн-среды памятников зодчества.

Предложенные автором модели и методы могут быть применены для сравнения эффективности проектных решений и выбора оптимального варианта, а также в учебном процессе в междисциплинарных спецкурсах по истории экспозиционного дизайна, реконструкции и реставрации историко-культурных памятников.

Положения, выносимые на защиту:

- Проникновение дизайна в сферу реставрации и приспособления памятников архитектуры на основе предложенной дизайн-концепции и стратегии развития ИАК, определение приоритетов и принципов комплексного проектирования, включающего формирование среды, инженерную и архитектурную реставрацию памятников, служат поддержанию культурно-ценностных параметров среды и создания целостного экспозиционного пространства.
- Выявление социально-психологических, функционально-планировочных и конструктивных предпосылок пространственной модуляции комплексов позволяет определить отдельные параметры их коммуникативной среды, наметить их ритмическое и сценарное построение.
- Предлагаемая в исследовании систематизация композиционных приёмов формирования среды, раскрытая во взаимодействии семантического,

функционального, ритмического, тектонического, колористического строя комплекса, обеспечивает взаимосвязь сенсорного, эмоционального и интеллектуального восприятия ценности памятника.

- Художественную целостность и достоверность экспозиции обеспечивают приёмы формирования среды, способствующие критическому анализу цепи исторических трансформаций, которые претерпевает памятник, а также непрерывность аксиологической функции предметно-пространственной среды комплекса, погружённого в глобальный сценарий.

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в ходе научно-исследовательской работы. По теме диссертации были сделаны доклады на V Межд. философско-культурологическом конгрессе «Творение, творчество, репродукция: мудрость творца, разум Дедала» (СПб., 2002); межд. конф. «La Russia di oggi: nuove prospettive e antichi pericoli» (Рим, Accademia Nazionale dei Lincei e British Academy, 2004); науч. конф. «Санкт-Петербург как эстетический феномен: теоретические и практические аспекты» (СПбГУ, 2008); на VIII Межд. Биеннале дизайна «Модульор-2011», конф. «Время дизайна» (СПб., 2011); на III Всероссийской науч.-практ. конф. молодых учёных «Искусствоведение и дизайн в современном мире: традиции и перспективы» (Тамбов, 2011); XI Межд. науч.-практ. конф. «Визуальная культура: дизайн, реклама, IT-технологии» (Омск, 2012); науч. конф. памяти М. В. Доброклонского «Проблемы развития зарубежного искусства. Германия – Россия» (СПб., ГАИЖСА им. И. Е. Репина, 2012), на международной научно-практической конференции «Дизайн-коммуникации и реклама в пространстве образования и культуры: международный опыт Италии и России» (VII Санкт-Петербургский международный культурный форум, 2018.), на ежегодных конференциях «Дни Пионтека» (СПбСУ, 2006 – 2021) и др.

Отдельные положения диссертации были реализованы автором во время участия в коллективных проектах: «Проект охранных зон посёлка Старая Ладога» (рук. О. Г. Гусева, 1985); разработка концепции экспонирования подлинной резьбы фасадов павильона «Грот» в ГМЗ «Царское Село» (Спецпроектреставрация, мастерская В. С. Торбика, 1986); проекте охранных зон и эскизных предложений по реставрации и приспособлению дворцово-паркового ансамбля «Гостилицы» (рук. проф. Ю. Б. Хромов, 1990), разработка

концепции приспособления ансамбля «Белая башня и ворота-руины» в ГМЗ «Царское Село» (мастерская И. Е. Павловой, 1991).

Автором самостоятельно разрабатывался проект реставрации памятника «Незабвенным Моим Родителям» (дворцово-парковый ансамбль Знаменка, 1993) и проект восстановления католического храма Св. Девы Марии (Санкт-Петербург, 1994). Отдельные композиционные приемы и теоретические положения работы были внедрены в авторском конкурсном проекте приспособления дворцово-паркового ансамбля в Гостилицах (Лен. обл., поощрительная премия газеты «Советская культура», 1987); проекте реставрации и приспособления церкви Св. Троицы в Гостилицах (рук. М. И. Адамов, отмечен премией Союза архитекторов России, 1990).

Предложенные автором методы и критерии оценки применялись при рецензировании проектов на экспертном совете ВООПИК (Лен. область, 1995 – 1999. С.-Петербург, 2010 — 2011).

Положения диссертации нашли применение при разработке учебных программ и чтении лекционных курсов: «Охрана и реставрация памятников архитектуры» (Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, с 1992 г. по настоящее время), «Реставрация интерьера, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства» (СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2003 — 2004, Институт декоративно-прикладного искусства, 1999 — 2002), задании на разработку дипломного проекта по теме «Туристический комплекс в Гостилицах» (факультет архитектуры ГАИЖСА им. И. Е. Репина, 2011).

Структура и объем исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников, приложения в количестве 109 иллюстраций. Объем работы — 156 страниц основного текста, список источников и литературы — 190 наименований (на русском, английском, итальянском и немецком языках).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее разработанности, определяются объект и предмет исследования, понятие историко-архитектурного комплекса (ИАК),

указываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются научные положения, выносимые на защиту и обеспечивающие новизну предлагаемой дизайн-концепции.

В первой главе — «Формирование экспозиционной среды историко-архитектурных комплексов в XIX – XXI веках» — систематизирован и обобщён опыт проектирования и эксплуатации, выявлены особенности функциональной и объемно-пространственной структуры ИАК, определены эстетические и технологические требования при проектировании их коммуникативной среды.

В первом разделе «Зарождение теории и приемов экспонирования античных памятников» раскрыт исторический процесс выявления их сакральной, утилитарной, мемориальной, градостроительной и др. ценностей в XIX – XXI вв. Обособление «исторической ценности» памятника, отмеченное А. Риглем, отвечало пониманию человечества как субъекта истории. Во 2-й половине XIX в. возникли первые экспозиционные комплексы, периодически включающие зрелищную функцию, объединяющие черты археологического, исторического и художественного музеев (Помпеи и Пестум в Италии, афинский Акрополь и Олимпия в Греции, Херсонесский музей в России и др.).

Увлечение экспозиционными раскрытиями (раскопы, зондажи, приямки, расчистки) и сохранение исторических напластований обострили художественные и технические проблемы организации экспозиционной среды. Превалирование рациональных подходов при отсутствии сложившегося реставрационного языка привело к эрозии образного строя памятника, расщеплённого на экспонируемые фрагменты.

В XX в. условия эксплуатации ИАК обозначили проблему дефицита экспозиционного пространства и времени восприятия историко-культурных ценностей. Для разработки маршрута и сценария посещения комплексов потребовался более взвешенный учёт разнообразия потребностей посетителей, местных социально-экономических условий, культурных традиций и специфики самого памятника. В 1960-х гг. получила теоретическое обоснование многофункциональность комплексов, сообщающая памятнику живость и даже историческую достоверность (Р. Бонелли). Разрешению противоречий при пространственной изоляции, смежности и пересечении функций способствовала

реализация многообразных способов поведения посетителя, выбирающего индивидуальный график движения, маршрут и сценарий посещения комплекса.

Особое развитие в последние десятилетия получило создание экспозиции как результат спасательной археологии (концертный комплекс «Auditorium Parco della Musica», арх. Р. Пиано, 1994 — 2002 г.; Новый музей Акрополя в Афинах, арх. Б. Шуми, М. Фотиадис, 2003 — 2009 г.), благодаря чему определилась роль дизайнера на стадии составления программы археологических исследований (экспозиционный комплекс «Дом хирурга» в г. Римини, 2007 г.).

Во *втором разделе «Композиционные приёмы вертикальной планировки и организации экспозиционных раскрытий»* исследуются значение и способы выявления взаимосвязи сооружений, культурного слоя и зелёных насаждений. Подчёркивается усиление активности эмоционально-зрительных связей перцептивного пространства комплекса формированием средовых систем.

В основу типологии приёмов формирования экспозиционной среды комплекса положено пространственное разграничение и взаимодействие выделенных Г. Джованнони (1945 г.) категорий действий по отношению к памятнику. Утверждается, что минимизация потерь историко-культурной ценности, вызываемых последствиями идейных коллизий, изменениями вкусов и эстетических представлений, достигается сохранением и экспонированием исторических напластований, ландшафтного и археологического контекста памятника.

Отмечается, что признание исчерпаемости массивов археологических источников ужесточает требования минимизации раскрытий и вскрывает необходимость преодоления жёсткой геометрии исследовательских и экспозиционных раскрытий. Выявляются приёмы повышения информационной ёмкости экспозиции «Домов на террасах» археологического заповедника в г. Эфесе (Турция, 2006 г.) и древних построек б. галло-римского г. Вессуна (г. Периге, 2002 г., Франция, арх. Ж. Нувель).

В *третьем разделе «Выявление тектоники памятника архитектуры в проектировании экспозиционной среды»* определены задачи раскрытия взаимосвязи идейного содержания, назначения и конструкции сооружения в природном и археологическом контексте. Приёмы контрастного

противопоставления проектируемых и экспонируемых элементов, восстановления былого, либо сохранения сложившегося облика, как правило, не охватывают весь ИАК и не локализируются в пределах отдельных его частей, а вступают в сложные пространственные отношения, подчиняясь стремлению раскрыть историю памятника, современным требованиями его охраны и функционирования. Многомерность классификации тектонических приёмов отвечает потребности артикулированного раскрытия ценности объекта и его элементов с учётом изменения их эстетической и конструктивной роли.

В *четвертом разделе «Эволюция формирования предметно-пространственной среды в XIX – XXI веках»* прослеживается изменение требований, проектных подходов и композиционных приёмов организации комплексов в зависимости от появления их новых типов, развития принципов и технологий экспонирования.

Появление архитектурно-археологических заповедников послужило толчком для развития дизайна экспозиционной среды и применения ансамблевого метода (включения подлинных элементов исторической среды и воссозданий). На протяжении двух веков складывалась типология ИАК, в которой связь памятника архитектуры со средой различалась по степени приближения к аутентичному восприятию памятника в его историческом окружении. (И. Бенеш, 1982; М. Е. Каулен; 2005, Т. П. Поляков, 1999; О. С. Хижняк, 1997).

О потребности эстетического раскрепощения процесса проектирования ради актуализации ценности памятника (М. Е. Каулен) и усиления ощущения событийности свидетельствует ревитализация зала «Октогон» терм Диоклетиана (Рим, III – IV вв., проект арх. Дж. Булиана, 1983 - 1990).

Применение стилизации (Ф. П. Пурини, А. А. Гликин) и связующих элементов (движимые и недвижимые объекты, в том числе живые существа, а также объекты нематериальной культуры) снижает контраст внедряемых в историческую среду элементов, усложняя оценку её достоверности. В то же время стилизация способствует масштабной координации архитектурно-археологических комплексов, примером чему служат экспозиции скульптур И. Митора 2006-2019 годов (Агригент, Рим, Помпеи, Флоренция). Раскрываются возможности полистилистического метода, анализ основных приёмов которого приводит Н. И. Барсукова.

Отмечаются процессы унификации, охватившие в последние десятилетия весь состав предметной среды ИАК, и появление предметных комплексов основных функциональных зон. Существенные изменения претерпевает предметно-пространственная структура комплекса благодаря применению нано-, био-, инфо- и когнитивной технологий. Обновление предметного наполнения среды, сочетание элементов разного срока эксплуатации, позволяет обострить восприятие историко-культурных ценностей ИАК.

Во второй главе — «Функциональный и художественный строй экспозиционной среды историко-архитектурных комплексов» — исследуются функционально-планировочные, ритмические, свето-пространственные требования и приёмы формирования сценария восприятия экспозиции, проектные возможности пробуждения творческой и познавательной активности реципиента.

В первом разделе «Сценарное построение и ритмическая организация экспозиционного пространства» определена роль и сформулированы задачи драматургии посещения комплекса в сенсорном, эмоциональном и интеллектуальном восприятии. В частности, дана оценка кинестезического воздействия предметной среды комплекса в архитектурном сценарии, основанная на анализе соотношений подъёма и шага ступеней лестниц, отвечающих их первоначальному назначению. Определены возможности масштабной и ритмической координации среды чередованием стабильных и подвижных элементов, сочетанием фактурно-пластических свойств поверхностей и колористических.

Исследование типичных факторов, определяющих маршруты и графики движения, векторы и ракурсы восприятия, положение зрителя по отношению к солнцу и акватории моря выявило противоречие аутентичному сценарию (предполагающих подъём, а затем спуск) в экспозиции архитектурно-археологического заповедника «Агригент» (Италия). Череда памятников предстаёт в порядке, соответствующем завершающей части былых паломничеств и путешествий (только спуск).

Разработка графика эмоционального напряжения «идеального сценария» и выявление типичных проблем ритмической организации ИАК позволило сформулировать цели и определить возможности приближения к аутентичному переживанию объекта варьированием маршрутов восприятия, графиков

движения и режиссуры экспонирования, а также способствовать снижению разрушающего воздействия привнесённого ритма светового оборудования, ограждений и др. элементов комплекса.

Во *втором разделе «Средства свето-пространственной организации экспозиции»* раскрыты приёмы, основанные на использовании стереотипов восприятия, эффектов, определяемых последовательностью впечатлений, иллюзий, вызываемых световой адаптацией, иррадиацией, хроматической абберацией и др. факторами. Утверждаются цели и методы гармонизации экспозиционной среды масштабной координацией, отражающей размерно-пространственную структуру древнего монумента и особенности сценарного восприятия его композиции. Выявлена роль историко-культурных, конструктивных и социально-психологических предпосылок пространственной модуляции ИАК.

Вскрыты возможности интерпретации объёма, пространства, тектоники и цвета объекта в зависимости от стадии и длительности световой адаптации, переживаемой зрителем. Систематизированы приёмы поддержания аутентичной корректировки размерно-пространственных отношений, иллюзий парения купола и мерцания мозаик, использования искусственного света для имитации ночного (некрополь Св. Петра, Рим, 2000) и дневного состояния при 50 % облачности (экспозиция фресок виллы Ливии в Римском Национальном музее, 2007), доставки (экспозиция Геркуланума, виллы Адриана и др.) и регулирования естественного света.

Преодоление усредненного подхода в определении характера поведения посетителей, приводящего к однозначности, жесткости маршрута и графика движения, связывается с учётом разнообразия их потребностей и эстетических предпочтений, мультипрограммностью экспозиции и гибкостью функционально-планировочных решений.

В *третьем разделе «Проектирование визуальных коммуникаций отзывчивой среды»* раскрыта проблема оптимизации обмена чувствами, впечатлениями, информацией и интерпретациями благодаря использованию навигации, технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности, созданию интерактивных средств массовой коммуникации и межличностного общения, а также роботизации с использованием нейроинтерфейса.

Выделение в интерактивных формах предметного дизайна основных контактных уровней (С. М. Михайлов): биомеханического диффузного, непрерывного тактильного контакта с человеком, сенсорного контакта моторики в ближайшем окружении посетителя и аудиовизуального-способствует формированию «отзывчивой» среды, что (наряду с применением технологии виртуальной реальности) диверсифицирует композиционные ценности и снижает эксплуатационную нагрузку на памятник.

Активизирует восприятие возможность воссоздать недостающие звенья аутентичного сценария и маскировать объекты, его нарушающие, выбора исторического момента, проблемы и ракурса, в котором предстаёт экспонируемый объект, использование роботов и их комплексов, непрерывное управление искусственным климатом, системой освещения и пр. Повышение ёмкости и интерактивности экспозиционной среды и достигается благодаря мобильности и трансформируемости её элементов, применению интеллектуальной составляющей отдельных конструкционных и отделочных материалов (пластик, стекло и т. п.).

Выявление структурно-семантических особенностей экспозиционной среды комплекса позволяет определить роль визуальных коммуникаций в формировании маршрута и векторов восприятия, графика движения и ориентирования посетителей, в привнесении декоративных качеств среды, способствующих членению экспозиции на соответствующие тематической структуре чётко очерченные и обладающие устойчивостью предметы.

Соответствие композиционных приёмов иерархии задач охраны и экспонирования при проектировании носителей текстов, планов и навигационных указателей служит оптимизации археологической ценности и условий восприятия комплекса.

В третьей главе — «Проектные критерии формирования художественного единства предметно-пространственной среды» — определены принципы и методы оптимизации проектирования и дизайн-продукта на основе системного подхода, охватывающего различные сферы науки и искусства; намечена стратегия развития дизайн-среды ИАК.

В первом разделе «Критерии эстетической целостности экспозиционного пространства» во взаимодействии экологического,

средового и аксиологического подходов раскрывается роль дизайна на всех этапах и уровнях формирования ИАК.

Рассматривается опыт преодоления деградации сенсорного восприятия (Х. У. Гумбрехт и др.) при реконструкции библиотеки Гертциана (арх. Х. Н. Балдвиг, Рим, 1995 – 2015). Утверждается, что смягчить контрастность новых элементов позволяет создание «*фактурного единства среды*» (А. В. Сазиков), использование 3D- и аддитивных технологий, иных способов преодоления скованности в создании и реализации проекта, а также в процессе функционирования комплекса. Гибкие технологии дают возможности привлечения образов изобразительного искусства XVII – XXI веков, поэтизирующих руины.

Значительна роль экспозиционной дизайн-среды в формировании условий самоидентификации посетителей и идентификации объекта. Мыслительная реконструкция объекта базируется на архетипах сознания, стереотипах восприятия, знания типологии сооружений и ордерных систем (Е. К. Блинова, В. Г. Власов, А. С. Щенков). Освоению его ценностей способствует соответствие базовых трактовок идейного содержания объёмно-пространственному, функционально-планировочному и стилевому решению ИАК, привлечение мотивов дизайн-среды, воспринимаемых как тропы: метафоры, метонимии, эллипсисы и др. Следуя классификации А. С. Щенкова и Ч. Пирса выделены процедуры раскрытия потребителем культурной ценности объекта: символизация, отождествление, уподобление (прочтение смыслов с помощью ассоциаций).

Имитация типологических особенностей объекта, стиля, следов времени повышает уровень эмоционально-чувственного освоения объекта в ущерб рациональному, однако взаимодействие эффектов отстранения и присутствия позволяет сохранять достоверность восприятия памятника при усилении зрелищности. Социальной идентификации посетителей в целях освоения историко-культурных ценностей ИАК способствует соответствие направленности и интенсивности визуально-информационных стимулов масштабу пространств.

Координация архитектурного, промышленного, средового, ландшафтного, графического и др. форм дизайна и расширение функционального предметного ряда комплекса усиливают преемственность и

повышают надежность понимания (А. И. Золотарёв) экспозиционного языка. Его формирование приобретает особое значение с признанием полисемичности интерпретации культурного наследия и необходимости поиска эстетической целостности поливалентной среды (Н. И. Барсукова, 2008).

Во *втором разделе «Стандартизация как основа проектирования среды памятника архитектуры»* изучается роль и область применения унификации, агрегатирования и типизации. Присущая агрегатированным изделиям гибкость инструментальной и адаптивной функции отвечает задаче создания отзывчивой к потребностям людей среды с учётом динамики и пространственного распределения ценности объектов комплекса.

Развитие стандартизации является предпосылкой и признаком формирования языка, связывающего тектонику, масштаб и ритм с функциональным и смысловым содержанием ИАК (экспозиция форума Траяна в Риме нач. 1990-х гг.). Благодаря комбинаторике элементов структуры (синонимическими сочетаниями, омонимическими перестановками, полисемическими размещениями) и применению средств художественной выразительности складывается метаязык унификации (А. А. Грашин) экспозиционной среды.

Выявлению объёмно-пространственного, ритмического и пластического строя памятников служит определение границ использования «метода проективной геометрии» (А. А. Грашин) и прототипов на основе античного ордера (Е. К. Блинова, 2001, 2010).

В *третьем разделе «Принципы формирования целостной предметно-пространственной среды комплекса»* систематизированы основные требования дизайна, архитектурной реставрации и археологии в их взаимосвязи. Раскрыта обусловленность функционально-планировочной гибкости, трансформируемости и способности к модернизации предметно-пространственной среды динамикой изменения потребностей, культурных запросов и эстетических предпочтений посетителей.

Целостность обеспечивается охраной взаимосвязей объекта с ландшафтом и культурным слоем, гармонизацией сенсорного восприятия его предметно-пространственной среды, раскрытием его композиции в тектоническом, масштабном, ритмическом и колористическом строе, непрерывностью ретроспективы и оптимизацией историко-культурной

ценности при включении памятника в культурный оборот, а также комплексностью проектирования, отвечающей идее экосистемной ревитализации памятников (Д. С. Лихачёв, Е. В. Косыгин).

Достоверность экспонирования осуществляется коммуникативными системами (архитектурно-художественными, аудиовизуальными, вербальными и т. д.) благодаря критическому анализу цепи исторических трансформаций, которые претерпевает памятник (Клейн, 2004). Проектируемая среда способствует оценке размаха и последствий разрушений, критике границ пространства, на котором производились архитектурно-археологические исследования, границ комплекса и отдельных экспозиционных раскрытий, критике подлинности, типологической идентификации архитектурных сооружений и их элементов, внутренней и внешней критике архивных, библиографических и иконографических источников, представленных в экспозиции.

Анализ экспонирования Алтаря Мира в Риме (арх. В. Марпурго, 1938, арх. Р. Майер, 2006) выявил снижение историко-культурной ценности ансамбля в результате нарушений принципа сохранения объекта на историческом месте («in situ»).

Оптимизация проектного решения включает ретроспективно-футурологический анализ графиков изменения градостроительной, археологической, мемориальной, художественно-исторической, сакральной и др. ценностей объекта, контроль результатов и критику предлагаемого метода. Графики, составленные на основе экспертных оценок, позволяют определить «оптимальные даты» для памятника в целом и дифференцированно, совершенствовать эскизный проект. Интегрирование оценок за расчётный период позволяет сравнить решения и выбрать лучшее.

В *четвёртом разделе «Стратегия развития историко-архитектурных комплексов»* выработаны основные направления и этапы эволюции комплексов (вехами приняты 2050, 2100 и 2180 гг.). Согласно футурологическому прогнозу, внедрение и совершенствование технологий и приёмов дизайна расширит типологию и раскроет, на фоне обострения проблемы сенсорной доступности, резервы планировочной гибкости, мобильности элементов и трансформируемости среды ИАК.

Включению жизни памятника в глобальный сценарий будут служить композиционные приёмы, направленные на развёртывание геологического прошлого и исторической ретроспективы объекта, соотнесения режима функционирования и интерактивного сценария посещения, формирующих пространственно-временной континуум ИАК; мониторинг и планирование развития исторических территорий охватит всё архитектурно-археологическое наследие человечества.

В **заключении** обобщённо раскрыты основы дизайн-концепции ИАК (сохранения субстрата и композиционных связей памятника, его доступности, непрерывности экспонирования и др.), выработанные благодаря преодолению противоречивости и синтезу принципов реставрации, археологии, архитектуры и дизайна.

На основании проведённого исследования в соответствии с его целью и задачами формулируются следующие выводы:

- Приоритетной идеей проектирования экспозиционного пространства ИАК становится охрана и выявление композиционных связей, соответствующих истории формирования объекта, с учётом его сложившихся объёмно-пространственных характеристик, современного состояния ландшафта и стратегического видения;
- Формирование на основе современных технологий «отзывчивой среды» делает посетителя субъектом экспозиционного дизайна, что противодействует экспансии массовой культуры, коммерциализации и унификации историко-культурных ценностей в условиях глобализации.
- Расширение арсенала приемов организации и достижение функционально-планировочной гибкости среды ИАК происходит благодаря углублению стандартизации, иерархии сменяемых элементов, интерактивности, использованию 3D-технологий, влиянию виртуальной среды на сценарий посещения комплекса, а также возрождению способов показа древних монументов, существовавших в прошлом, но по различным причинам отвергнутых.
- Интерпретация культурного наследия в дизайне среды комплекса динамична и полисемична: все участники (археолог, архитектор-реставратор, дизайнер, экспозиционер, зритель и проч.) по-своему непрерывно формируют его образ в процессе исследования,

проектирования, строительства и функционирования комплекса. Учёт баланса и пересечений интересов людей видоизменяет предмет проектирования, смещая акцент на взаимосвязь, динамику элементов и эволюционные изменения среды памятников.

- Достоверность экспозиции является основой эстетической целостности ИАК, её поддерживают непрерывность эстетической и аксиологической функций, а также погружение объекта проектирования в глобальный сценарий.

Материалы исследования нашли отражение в следующих публикациях автора:

Монография:

Шатилов Д. А. Дизайн экспозиционной среды историко-архитектурных комплексов: опыт, концепции, подходы [Электронный ресурс]: / Шатилов Д. А. — СПб.: СПГУПТД, 2021.— 234 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202194, по паролю. Объём 14.6 печатных листов.

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Шатилов, Д. А. Аксиологический подход в оптимизации экспонирования памятника архитектуры / Д. А. Шатилов // Научные труды. – Вопросы теории культуры. / Российская Академия Художеств, СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина. – 2012. – Вып. 23. – С. 174 – 182.
2. Шатилов, Д. А. Особенности проектирования экспозиции перемещённого памятника (археологический комплекс на Марсовом поле в Риме) / Д. А. Шатилов // Научные труды. – Вопросы теории культуры. / Российская Академия Художеств, СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина. – 2013. – Вып. 25. – С. 51 – 64.
3. Шатилов, Д. А. Проектирование кинестезических характеристик среды в экспозиции историко-культурных комплексов / Д. А. Шатилов // Архитектон: известия вузов [Электронный ресурс] / Уральская государственная архитектурно-художественная академия, – режим доступа : http://www.http://archvuz.ru/2013_4/ ISSN: 1990-4126. – Екатеринбург – 2013. - № 44. – С. 53 – 60.
4. Шатилов, Д. А. Экспозиционные приёмы вертикальной планировки и благоустройства историко-культурного комплекса в г. Трире / Д. А. Шатилов // Научная конференция памяти М. В. Доброклонского, часть II. – «Проблемы развития зарубежного искусства. Германия - Россия» : сб. ст. / Российская Академия Художеств, СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина. – СПб., 2015. – С. 3 –

11.

5. Шатилов, Д. А. Композиционные подходы в организации экспозиционных раскрытий памятников архитектуры / Д. А. Шатилов, Э. М. Глинтерник // Архитектон: известия вузов [Электронный ресурс] / Уральская государственная архитектурно-художественная академия – режим доступа: http://archvuz.ru/2015_1/ ISSN: 1990-4126.– Екатеринбург, – 2015. – № 49. – С. 208 – 220.

6. Шатилов, Д. А. Стратегия развития экспозиционной среды памятников архитектуры (2020-2180 гг.) / Д. А. Шатилов, Э. М. Глинтерник // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. – 2020. – № 1. С. 46 – 49.

7. Шатилов, Д. А. Современный кризис и футуропроект формирования дизайн-среды историко-архитектурных памятников / Д. А. Шатилов, Э. М. Глинтерник // Международная научно-практическая конференция «Архитектура и дизайн в цифровую эпоху» – Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, МАРХИ, РАХ, 2021. – 536 с.- С. 87 – 93.

Другие научные статьи:

8. Shatilov, D. A. Features of exposure of displaced monument (archaeological complex in the Campus Martius in Rome) / D. A. Shatilov // Italian Science Review [Electronic resource ISSN: 2308-832X.] / Access mode : <http://www.ias-journal.org/archives/may-2014>, PP. 60 – 67.

9. Shatilov, D. A. L'alopecia Scenario della percezione e dell'organizzazione ritmica dell'esposizione del complesso storico-culturale di Agrigento / D. A. Shatilov /// Italian Science Review [Electronic resource ISSN: 2308-832X.] / Italia, – 2014. – Access mode : <http://www.ias-journal.org/archives/may-2014>, – PP. 68 – 73.

10. Shatilov, D. A. Approccio assiologico da ottimizzare l'esposizione monumento architettonico / D. A. Shatilov // Italian Science Review [Electronic resource ISSN: 2308-832X.] / Access mode : <http://www.ias-journal.org/archives/july-2014>, PP. 156 – 160.

11. Shatilov, D. A. Development strategy of architectural monuments exposition environment (2020-2180) / D. A. Shatilov, E. M.Glinternik // Annali d'Italia, – 2020. – № 12, VOL. 1. – С. 17 – 19.

12. Шатилов, Д. А. Социально-психологические предпосылки пространственной организации выставочно-зрелищного комплекса. – Рукопись деп. / Д. А. Шатилов // ЛенЗНИИЭП, – Л.: 1989. – 9 с.

13. Шатилов, Д. А. Максимизация ценности памятника архитектуры за расчётный период / Д. А. Шатилов // Тезисы докладов Третьей научно-практической конференции Летнего сада и Дворца-музея Петра I.: сб.ст. – СПб., 2000. – С. 24 – 27.

14. Шатилов, Д. А. Рефлексия ценностей памятника архитектуры – квантовая модель» / Д. А. Шатилов // Тезисы докладов Третьей научно-практической конференции Летнего сада и Дворца-музея Петра I.: сб.ст. – СПб., 2000. – С. 28 – 30.
15. Шатилов, Д. А. Античные истоки и современная интерпретация архитектоники Санкт-Петербурга / Д. А. Шатилов // Тезисы научной конференции «Санкт-Петербург как эстетический феномен: теоретические и практические аспекты»: сб.ст. – СПбГУ, – СПб., 2008 – С. 158 – 169.
16. Шатилов, Д. А. Композиционные задачи художественной подсветки историко-культурных памятников / Д. А. Шатилов // «Актуальные проблемы науки». – Ч. 5. : сб. науч. тр. – Тамбов, 2011. – С. 157 – 160.
17. Шатилов, Д. А. Оптимизация ценности объекта как основа дизайн-концепции экспозиционного пространства / Д. А. Шатилов // . Материалы XI Международной научно-практической конференции «Визуальная культура: дизайн, реклама, IT-технологии»: сб. науч. тр. – Омск: 2012. – С. 69 – 72.
18. Шатилов, Д. А. Световой дизайн в европейской практике выявления ценности историко-культурных памятников / Д. А. Шатилов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – Серия 2. Искусствоведение, филологические науки. – 2012. – № 1. – С. 39 – 43.
19. Шатилов, Д. А. Выявление внешних композиционных связей в экспозиции западноевропейских историко-культурных ансамблей / Д. А. Шатилов // «Наука, образование и экспериментальное проектирование»: сб. тез. конф. / МАРХИ. – М., 2012. – С. 135 – 136.
20. Шатилов, Д. А. Проектирование тактильных условий восприятия предметной среды историко-культурного комплекса / Д. А. Шатилов // «Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и мировые тенденции». Мат. Всерос. науч. конф. / УралГАХА, РГНФ. – Екатеринбург, 2012. – С. 79 – 80.
21. Шатилов, Д. А. Экспозиционный дизайн как фактор выявления художественной доступности историко-культурного памятника: Алтаря мира в Риме / Д. А. Шатилов // «Строгановские чтения-2012», «Искусство, наука, технология и проблемы художественно-промышленного образования»: Тез. межв. науч. конф. / МГХПА им. С. Г. Строганова. – М., 2012. – С. 53 – 54.
22. Шатилов, Д. А. Световой дизайн в выявлении композиционной ценности историко-культурных памятников Санкт-Петербурга / Д. А. Шатилов // «Строгановские чтения - 2013», «Город – территория дизайна. Проектная культура, проблемы мифологии и типологии среды» : тез. Всер. науч. конф. / МГХПА им. С. Г. Строганова. – М., – 2013. – С. 151 – 157.
23. Шатилов, Д. А. Сценарий восприятия и ритмическая организация экспозиции историко-культурного комплекса в Агригенте (о. Сицилия) / Д. А. Шатилов // «Время дизайна»: сб. мат. V межд. науч. конф. 2011 г. / СПГУТД. –

СПб., 2013. – С. 232 – 237.

24. Шатилов, Д. А. Проектирование отзывчивой предметной среды историко-культурного комплекса / Д. А. Шатилов // «Progressive researches Science&Genesis»: сб. ст. / Publishing Center of the International Scientific Association «Science&Genesis». – Прага, 2014. – С. 92 – 96.

25. Шатилов, Д. А. Стратегия формирования отзывчивой предметной среды памятника архитектуры / Д. А. Шатилов // Материалы II Международной научно-практической конференции. Сохранение культурного наследия. Исследования и реставрация: сб. ст. / ГЭ., РАХ. – СПб., 2016. – С. 239 – 240.

26. Шатилов, Д. А. Композиция архитектурно-археологических раскрытий (экспозиционных раскопов, зондажей и расчисток) в действующем храме / Д. А. Шатилов // Материалы XXIV Российской научной конференции «Макариевские чтения»: сб. ст. / – Можайск., 2017. – вып. XXIV – С. 320 – 330.

27. Шатилов, Д. А. Основы формирования дизайн-среды памятника архитектуры / Д. А. Шатилов // Сборник материалов VII международной научной конференции «Время дизайна»: сб. ст. / Биеннале дизайна «Модульор – 2015». – СПб, 2018. – С. 157 – 164.

28. Шатилов, Д. А. Выявление тектоники при экспонировании памятника архитектуры / Д. А. Шатилов // «Искусство и экспозиция. Исторический опыт и новейшие тенденции»: материалы конференции Национальной академии дизайна, специальный выпуск информационного научно-практического журнала «Дизайн-ревью»: сб. ст. / РАХ, – М., 2018. – С. 145 – 155.

29. Шатилов, Д. А. Классификация приёмов выявления тектоники памятников архитектуры / Д. А. Шатилов // материалы Межвузовской научной конференции «Архитектура и архитектурное наследие» [Электронный ресурс] / СПБАХ имени Ильи Репина 2021. – режим доступа: https://www.youtube.com/playlist?list=PLINCsnaO7AXpVqjb4e4vIxa_XNU-tD32

30. Шатилов, Д. А. Перспективы возрождения дворцово-паркового ансамбля Гостилицы – опыт стилевой атрибуции / Д. А. Шатилов // Актуальные вопросы реставрации музейных объектов: сборник научных статей конференции / Государственный музей-заповедник «Царское Село». – СПб., 2021. – С. 183 – 195.