

Чэнь Цзин¹*Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург, Россия)*

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗАЙНА ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕМЕСЛЕННОГО НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В фокусе исследования находится проектирование экспозиционных пространств для объектов нематериального культурного наследия (НКН) ремесленного профиля. Посредством компаративного анализа дифференцированных характеристик музеев НКН осуществлена систематизация глубинного влияния территориальной специфики, преемственности, динамической трансмиссии и контекстуальной обусловленности традиционных ремёсел на архитектурно-пространственные решения. Сформулирована парадигма системного проектирования, предполагающая создание нарративного комплекса через синергию архитектуры, функционального зонирования и экспозиционной семиотики. Доказана необходимость внедрения инновационных практик: иммерсивных сред с телесно-когнитивной ориентацией и общественных пространств генерации знаний. Результаты исследования формируют методологическую базу для динамической трансмиссии НКН и предлагают механизмы креативной интеграции традиционных технологий в современную урбанистическую среду.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие; проектирование музейных экспозиций; ремесленное НКН; динамическая трансмиссия; пространственная наррация

Chen Jing*St.-Petersburg State University (St.-Petersburg, Russia)*

RESEARCH ON THE DESIGN OF EXHIBITION COMPLEXES FOR ARTISANAL INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

This study focuses on the design of exhibition spaces for artisanal intangible cultural heritage (ICH). Through a comparative analysis of the differentiated characteristics of ICH museums, the research systematizes the profound influence of territorial specificity,

¹ Чэнь Цзин – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: st108313@student.spbu.ru.

intergenerational continuity, dynamic transmission, and contextual conditions of traditional crafts on architectural and spatial solutions. A paradigm of systemic design is formulated, proposing the creation of a narrative complex through the synergy of architectonics, functional zoning, and exhibition semiotics. The necessity of innovative practices is demonstrated, including immersive environments with somatosensory-cognitive orientation and knowledge-generating public spaces. The results establish a methodological foundation for the dynamic transmission of ICH and propose mechanisms for creatively integrating traditional technologies into modern urban environments.

Keywords: intangible cultural heritage; museum exhibition design; artisanal ICH; dynamic transmission; spatial narration

На фоне ускоряющейся глобализации и глубоких изменений в способах производства современного общества охрана нематериального культурного наследия представляет собой сложную ситуацию, включающую как возможности, так и вызовы. По мере роста внимания общества к историческим и культурным традициям систематическая охрана национального культурного наследия становится важным аспектом национальных культурных стратегий [Полякова, 1999]. Выживание нематериального культурного наследия (живого культурного генофонда) характеризуется значительной уязвимостью; без скоординированного механизма сохранения между людьми и обществом многие культурные формы, несущие в себе память нации, могут столкнуться с необратимым исчезновением [Мастеница, 2007].

В ответ на предложение о культурном наследовании Китай создал двухвекторную систему защиты, в которой сочетаются официальная защита и продуктивная народная практика. Закон о нематериальном культурном наследии Китайской Народной Республики, обнародованный и введенный в действие в 2011 году, посредством законодательного оформления статей 32 и 36, прямо требует, чтобы все регионы в соответствии с законом создавали выставочные площадки нематериального культурного наследия и места наследования для демонстрации и передачи репрезентативного нематериального культурного наследия, а также обеспечивали гарантии в рамках правового государства для живого наследования репрезентативных объектов нематериального культурного наследия [Синь Чуньин, 2011]. В этом контексте уникальность ненаследия приводит к тому, что его выставочный зал и общий традиционный музей имеют существенные различия и особые потребности в форме, планировании и расположении, а также в формах и средствах показа [Не Ин, 2016]. Традиционное ремесленное неисторическое наследие стало пограничным полем практики и инноваций из-за двойных атрибутов – материального носителя и нематериальных навыков, а также из-за особенностей построения выставочного пространства [Лю Яньцзюнь, 2016].

Современные выставочные залы, не относящиеся к наследию, в основном представляют собой два типа: индивидуализированное выставочное пространство, формируемое наследниками по собственной инициативе, и государственные культурные объекты. Стоит обратить внимание на то, что большинство существующих выставочных пространств переделаны из офисных или коммерческих помещений, и им присущи такие общие структурные недостатки, как единая пространственная функция, фрагментация культурных нарративов и т. д. Такие пространства не только с трудом удовлетворяют физические потребности динамичной выставки традиционных навыков, но и не способны реализовать эстетическую передачу культурного смысла незатяжников, что отражает глубокое противоречие между традиционной концепцией выставки и характеристиками незатяжников в живом состоянии.

Ключ к решению этой дилеммы лежит в построении экспозиционной парадигмы, отвечающей основным характеристикам незатяжников, что требует от дизайнера преодоления статичной экспозиционной логики традиционных музеев, создания экспозиционной концепции, в основе которой лежит защита культурных экосистем, и сосредоточения внимания на интерактивной презентации материальных носителей и нематериальных навыков, органичной интеграции производственного поля и культурного пространства, а также инновационного диалога между традиционными ремеслами и современной эстетикой в трех группах диалектических отношений.

1. Различия в проектировании экспозиционных комплексов для ремесленного НКН и универсальных музеев НКН

С учетом различий в конструктивных особенностях технического выставочного зала, не относящегося к наследию, и комплексного зала, не относящегося к наследию, можно провести систематическую деконструкцию в трех измерениях: архитектурная форма, пространственная функция и выставочная система.

1) Различия в контекстуальном выражении архитектурных форм

Музеи нематериального культурного наследия часто используют символический архитектурный язык, создавая исторический контекст через массивность объёмов или конкретное воплощение региональных культурных символов. Например, реконструкция традиционных архитектурных форм или абстрактная интерпретация локальных тотемов формируют систему культурной символики. В отличие от этого, тематические павильоны ремёсел акцентируют

пространственное выражение внутренней «генетики» мастерства, где архитектурная форма должна создавать нарратив, изоморфный специфике техники. С учётом разнообразия требований к демонстрации ремёсел, возможно креативное применение открытых пространственных топологий, деконструирующих и реорганизующих производственные сценарии с архитектурными объектами. Яркий пример – Музей императорских печей Цзиндэчжэня (провинция Цзянси, Китай): взяв за основу арочную структуру традиционных деревянных печей (рис. 1), он трансформирует культуру обжига через систему переходных пространств, образованную восемью гетерогенными кирпичными арочными модулями. Этот подход не только осуществляет пространственную интерпретацию печной культуры, но и преобразует память о традиционных технологиях в осязаемую пространственную поэтику через диалог архитектуры с городской тканью.

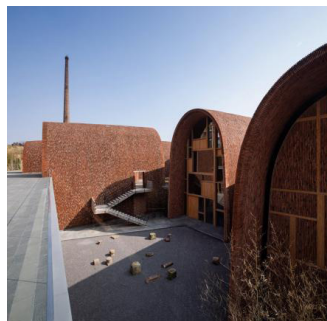

Рис. 1. Музей императорских печей Цзиндэчжэня

Fig. 1. Imperial Kiln Museum, Jingdezhen

2) Различия в динамической конфигурации функционала

Универсальные музеи обычно следуют однонаправленной линейной логике экспозиции, акцентируя статичную культурную нарратацию, что приводит к типичному недостатку – отсутствию производственных сценариев. В отличие от этого, ремесленные комплексы требуют формирования кластера композитных функций, пространственно интегрирующих многоуровневые сценарии: производственное обучение, динамичные демонстрации, культурное потребление. Это создаёт многомерную сеть технологического повествования.

Внедрение обучающего компонента позволяет синхронизировать процесс передачи навыков с экспозицией, обеспечивая посетителям погружение в аутентичный контекст ремесла и «живой» трансляции традиций для углублённого понимания. Яркой иллюстрацией служит Дизайн Мастерской коричневого сахара в деревне Синцунь (провинция Чжэцзян, Китай):

- производственная зона с комбинированной конструкцией из стального каркаса и клинкерного кирпича адаптирована под промышленные требования;
- демонстрационная зона использует прозрачные интерфейсы для визуализации технологических процессов;
- общественное пространство расширяет социальные функции за счёт интеграции местного сообщества.

Архитекторы трансформировали производственную площадку в «сценическое» пространство (рис. 2), достигнув функционального симбиоза производства и экспонирования. Эластичная планировка потоков позволяет посетителям самостоятельно выстраивать когнитивные маршруты, перемещаясь между временными этапами производства и пространственными измерениями.

Рис. 2. Производственная функциональная зона мастерской коричневого сахара

Fig. 2. Production function space of Brown sugar workshop

3) Структурные различия в логике экспозиции

Несмотря на то, что оба типа музеев подчеркивают живое наследие нематериальной культуры, в их выставочных подходах существует фундаментальное различие. Универсальные музеи часто используют «культурный срез» для представления объектов наследия в формате музейных экспонатов, тогда как ремесленные комплексы создают модель «экосистемы ремесла», фокусируясь на симбиотических отношениях между материальными носителями и нематериальными технологиями.

Их выставочная система включает два измерения: материальное и процессуальное. Материальное измерение требует использования специфических материалов и инструментов в качестве носителей экспозиции. Осязаемая форма демонстрации необходима: только через показ и сохранение материальных артефактов память становится устойчивой, а совместная демонстрация носителей и произведений повышает ценность экспозиции. Изолированный показ одного элемента теряет суть традиционного ремесла. Процессуальное

измерение фокусируется на результате технологии или её этапах, сочетая их с репрезентативными историческими событиями и используя современные технологии для реконструкции старых сценариев, чтобы раскрыть содержание и форму. Например, в Музее вееров Ханчжоу (Китай), ориентируясь на результат технологии, применяют трёхмерный захват движения и технологии дополненной реальности: зрители «надевают» виртуальные электронные костюмы на экране, имитируя танец с веерами. Такой иммерсивный опыт позволяет аудитории глубже погрузиться в культурно-художественную атмосферу.

2. Влияние характеристик традиционных ремесел на дизайн выставочного пространства

Существует глубокая взаимосвязь между онтологическими характеристиками традиционных ремесел и строительством выставочного пространства, и эту взаимосвязь можно проанализировать с четырех сторон.

1) Влияние регионального культурного кода на экспозиционную среду

Традиционные ручные ремёсла по своей сути являются творениями народных сообществ. Их возникновение и развитие неразрывно связаны с народными обычаями и региональной культурой, а распространение и продолжение осуществляются в пределах жизненного пространства этих групп. Через непрерывное развитие поколениями наследников формируется местная традиционная культура с уникальными особенностями.

Атмосфера с региональной спецификой создается в выставочном пространстве через символическую трансляцию пространственных форм (например, использование местных материалов), перцептивное формирование окружающей среды (например, системы света, тени и звука) и топологическое воспроизведение производственных сцен (например, выставка инструментов в виде массивов): так строится «театр памяти» с эффектом культурного погружения. Это позволяет зрителям лучше ощутить эволюцию влияния региона на тематику экспозиции. Под влиянием индустриальных моделей производства практические функции традиционных ремёсел постепенно исчезают, что требует от выставочных пространств «пересоздания духа места» – преобразования культурного кода региона в осязаемую пространственную грамматику, позволяющую зрителям реконструировать культурную память через физическое перемещение.

2) Влияние преемственности на методы экспонирования

Нематериальное культурное наследие традиционных ручных ремёсел, прошедшее через поколения непрерывной передачи, развития и инноваций,

демонстрирует внутреннюю «жизненную силу», подчёркивая свою временную непрерывность как «живое» культурное наследие человечества. Таким образом, люди играют ключевую роль в процессе создания и передачи ремесленных технологий.

В отличие от статичных моделей сохранения материального наследия, «живой ген» ремесленного НКН требует от выставочных пространств динамической способности к эволюции. Эта особенность порождает концепцию «процессуальной экспозиции» – трансформации жизненного цикла технологии (подготовка материалов, изготовление инструментов, технологические процессы, применение готовых изделий) в пространственные нарративные модули, создание «оси преемственности времени-пространства» и визуализацию эволюции ремёсел с помощью цифровых двойников. Совместно с живыми демонстрациями мастеров это формирует экспозиционную риторику «настоящего продолженного времени». Например, внедрение технологий дополненной реальности позволяет зрителям в режиме наложения физических инструментов и виртуальных технологических процессов интуитивно ощутить межпоколенческую эволюцию передачи навыков.

3) Влияние динамичности на содержание экспозиции

Динамичность нематериального культурного наследия (НКН) – не только его базовая характеристика, но и ключевая особенность ремесленных технологий. Воплощение «живого характера» в экспозиционном контенте критически важно. Традиционные ремёсла сохраняются через практическую деятельность людей, обретая «жизненную силу» благодаря преемственности, развитию и инновациям мастеров. Их участие – ядро передачи традиций.

Эти технологии глубоко интегрированы в локальную социальную среду и исторический контекст, эволюционируя во времени и приобретая яркую эпохальность. Вся нематериальная культура существует в динамическом процессе изменений и обновлений, непрерывно взаимодействуя с природой, обществом и историей. Совокупность ценностных ориентаций, форм существования и путей эволюции формирует динамическую природу НКН [Хэ Сюэцзюнь, 2005].

На этом основании современный экспозиционный дизайн внедряет систему живых демонстраций в пространственную нарратацию, создавая «живые зоны» с производственными характеристиками. В отличие от статичных подходов, такие пространства сами по себе становятся контентом –

от архитектурного решения до интерактивных элементов. Акцент на прямых демонстрациях мастеров или мастер-классах позволяет посетителям наблюдать и участвовать, воссоздавая аутентичную среду ремесленной практики. Этот формат «воплощённого познания» эффективно решает проблему декодирования технологий в традиционных экспозициях.

4) Влияние зависимости от носителей на субъект экспонирования

Традиционные ремёсла требуют от мастеров использования специфических инструментов и материалов. Человек, инструменты, материалы и процесс вместе формируют объект нематериального наследия. Хотя человек остаётся субъектом, зависимость от носителей неотъемлема: технологии передаются именно через них.

Демонстрация взаимодействия разных элементов наследия с их носителями углубляет понимание аудитории. Однако важно подчеркнуть: не все инструменты являются объектами охраны НКН. Материалы и орудия – лишь основа для аутентичного сохранения технологии, тогда как субъектом экспозиции остаётся ориентированная на человека творческая деятельность.

3. Проектирование выставочных комплексов для ремесленного НКН

1) Акцент на создании пространственного восприятия

При проектировании выставочных комплексов ремесленного нематериального культурного наследия необходимо сформировать целостную синергетическую систему «архитектурная форма – пространственная функция – логика экспозиции», направленную на преодоление традиционной разрозненности пространственных уровней. Широко распространённая проблема диссонанса между внешним обликом здания и внутренним экспозиционным пространством обусловлена линейной ограниченностью проектного мышления, при котором архитектура воспринимается лишь как статичный «контейнер», а не как активный носитель культурного нарратива. Архитектурная форма должна отражать локально-культурную сущность наследия через использование естественных материалов (дерево, камень, глина), вызывающих ощущение органичности. В контексте экспозиционного дизайна ремесленного НКН пространство становится художественным высказыванием, где синтез принципов нарративности (соответствие морфологии технологии и продукта), эстетики и динамичности позволяет тонко раскрыть «пространственные линии» через гармоничное взаимодействие формы и пустоты.

2) Внедрение иммерсивного опыта в экспозиционные сценарии

Среда существования традиционных ручных ремёсел оказывает определяющее влияние на их передачу, где человек и объект выступают двойными носителями, что обуславливает глубокую связь технологий с повседневной жизнью. Таким образом, экспозиции ремесленного нематериального культурного наследия выполняют двойную миссию: демонстрации технологий и обеспечение их преемственности. Ремесленные изделия, сочетающие художественную ценность с утилитарностью, обладают гибридной природой – они служат как практическими предметами быта, так и объектами эстетического созерцания. Поэтому экспозиция должна акцентировать оба аспекта, предлагая многоуровневый опыт: через демонстрацию процесса мастерства, взаимодействие с изделиями и «пространственную нарратацию», стимулирующую эмоционально-интеллектуальную рефлексия. Такое иммерсивное погружение трансформирует восприятие, заменяя фрагментарность и монотонность традиционных витрин целостным эмоциональным вовлечением.

3) Инновации в создании публичных пространств как генераторов знаний

Современные музеи нематериального культурного наследия переживают трансформацию из «культурных хранилищ» в «инновационные мастерские знаний», расширяя образовательные и рекреационные функции, что требует демократизации их образовательно-сервисной направленности [Син Чжияоань, 2013]. Наличие специализированных образовательных и досуговых зон в выставочных пространствах обладает практической ценностью: такие зоны не только привлекают потенциальных посетителей, но и обеспечивают углублённое погружение в культурный контекст через интерактивный опыт. Каждая социальная практика содержит скрытые смыслы, формирующие наши действия; любая система мышления материализуется через конкретные поведенческие паттерны или институциональные формы [Стюарт Холл, 2003]. Сегодня музеи и выставочные центры активно создают гибридные пространства, объединяющие обучение с отдыхом, где синтез культурного просвещения и рекреации достигает синергетического эффекта. Ремесленное НКН, обладающее особой динамикой, позволяет в таких пространствах не только удовлетворять духовные потребности, но и создавать «когнитивный интерфейс» между традиционными технологиями и современностью, трансформируя пассивное созерцание в активный диалог эпох через гармонию интеллектуального и эмоционального вовлечения.

Заключение

Проектирование музеев ремесленного нематериального наследия требует преодоления статичных экспозиционных моделей через создание системной пространственной нарративной структуры, основанной на симбиозе «человек-технология-среда». Локально-ориентированная интерпретация архитектурных форм, гибкая функциональная адаптация и мультимодальные системы взаимодействия обеспечивают динамичное представление культурного кода НКН и его актуальную трансформацию. Перспективные решения должны усиливать роль образовательно-рекреационных зон как когнитивных интерфейсов, способствуя переходу от охраны наследия к культурному воспроизводству, что формирует устойчивую экосистему «защита – передача – инновация».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Мастеница, Е. Н.** Наследие и музей: проективная модель культурного комплекса / Е. Н.Мастеница // В поисках музейного образа: Материалы науч. конф., СПб., 12–13 апреля 2007 г. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2007. – С. 96–107.
2. **Полякова, М. А.** Охрана культурного и природного наследия России / М. А. Полякова. – Москва: Дрофа, 2005. – 270 с. – (Высшее образование).
3. **Лю Яньцзюнь.** Исследование экспозиционного дизайна музеев традиционных ремёсел как объекта НКН. Магистерская диссертация / Лю Яньцзюнь. – Нанкин: Нанкинский университет искусств, 2016. In Chinese (刘妍君. 传统手工艺类非物质文化遗产博物馆展示设计研究. 南京艺术学院, 2016).
4. **Не Ин.** Исследование дизайна выставочных залов нематериального культурного наследия. Магистерская диссертация / Не Ин. – Китайская академия искусств, 2016. In Chinese (聂瑛. 非物质文化遗产展示馆设计研究. 中国美术学院. 2016).
5. **Син Чжиюань.** Исследование дифференциации музейного образования и услуг / Син Чжиюань, Ли Чэнь // Китайский музей, 2013. – № 3. – С. 57–63. In Chinese (邢致远, 李晨. 博物馆社会教育与服务的分众化研究//中国博物馆, 2013. (03):57–63).
6. **Синь Чуньин.** Толкование Закона КНР о нематериальном культурном наследии / Синь Чуньин // Пекин: Изд-во «Закон», 2011. In Chinese (信春鹰. 中华人民共和国非物质文化遗产法释义//北京: 法律出版社. 2011).
7. **Стюарт Холл.** Репрезентация: культурные образы и семиотические практики / Стюарт Холл // Пекин: Коммерческое издательство, 2003. In Chinese (斯图尔特·霍尔著. 《表征—文化表象与意指实践》. 北京: 商务印书馆. 2003).

8. **Хэ Сюэцзюнь**. Теоретические размышления о сохранении нематериального культурного наследия / Хэ Сюэцзюнь // Наньчан: Цзянсийское общественное науковедение, 2005. In Chinese (贺学君. 2005.关于非物质文化遗产保护的理论思考 // 南昌: 江西社会科学).

REFERENCES

1. **Mastenica, E. N.** Nasledie i muzej: proektivnaja model' kul'turnogo kompleksa / E. N.Mastenica // V poiskah muzejnogo obraza: Materialy nauch. konf., SPb., 12–13 aprelja 2007 g. – Sankt-Penerburg: SPBGU, 2007. – S. 96–107.

2. **Poljakova, M. A.** Ohrana kul'turnogo i prirodnogo nasledija Rossii / M. A. Poljakova. – Moskva: Drofa, 2005. – 270 s. – (Visshee obrazovanie).

3. **Lju Jan'czjun'**. Issledovanie jekspozicionnogo dizajna muzeev tradicionnyh remjosel kak ob#ekta NKN. Magisterskaja dissertacija / Lju Jan'czjun. – Nankinskij universitet iskusstv, 2016. In Chinese (刘妍君. 传统手工技艺类非物质文化遗产博物馆展示设计研究. 南京艺术学院, 2016).

4. **Ne In.** Issledovanie dizajna vystavocnyh zalov nematerial'nogo kul'turnogo nasledija. Magisterskaja dissertacija / Ne In. – Kitajskaja akademija iskusstv, 2016. In Chinese (聂瑛. 非物质文化遗产展示馆设计研究. 中国美术学院.2016).

5. **Sin Chzhijuan'**. Issledovanie differenciacii muzejnogo obrazovanija i uslug / Sin Chzhijuan', Li Chjen' // Kitajskij muzej. – 2013. – № 3. – S. 57–63. In Chinese (邢致远, 李晨. 博物馆社会教育与服务的分众化研究//中国博物馆,2013.(03):57–63).

6. **Sin' Chun'in.** Tolkovanie Zakona KNR o nematerial'nom kul'turnom nasledii / Sin' Chun'in // Pekin: Izdatel'stvo «Zakon», 2011. In Chinese (信春鹰. 中华人民共和国非物质文化遗产法释义//北京: 法律出版社.2011).

7. **Stjuart Holl.** Reprezentacija: kul'turnye obrazy i semioticheskie praktiki / Stjuart Holl // Pekin: Kommercheskoe izdatel'stvo, 2003. In Chinese (斯图尔特·霍尔著.《表征—文化表象与意指实践》.北京: 商务印书馆.2003).

8. **Hje Sjujeczjun'**. Teoreticheskie razмышlenija o sohranении nematerial'nogo kul'turnogo nasledija / Hje Sjujeczjun' // Nan'chan: Czjansijskoe obshhestvennoe naukovedenie, 2005. In Chinese (贺学君. 2005. 关于非物质文化遗产保护的理论思考 // 南昌: 江西社会科学).