

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система города Пензы»
Центральная городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского

Выставки.

Искусство

визуализировать

Выставки.

Искусство визуализировать

СМЫСЛЫ

Выставки.

СМЫСЛЫ

Искусство визуализировать

Выставки.

Искусство

визуализировать

СМЫСЛЫ

г. Пенза

Выставки. Искусство визуализировать смыслы: методические рекомендации.- Пенза.- МБУ «ЦБС г. Пензы».-2018.- 15 с.

Автор-составитель: Е.А. Лобанкина, редактор организационно-методического отдела ЦГПБ им. В.Г.Белинского.

Редактор: Н.Р. Мазанова, зав. организационно-методическим отделом ЦГПБ им. В.Г.Белинского.

Оформление: Темарцева Н.В., ведущий методист организационно-методического отдела ЦГПБ им. В.Г.Белинского.

Выставки. Искусство визуализировать смыслы

В настоящее время выставочная деятельность в библиотеках постепенно превращается в выставочное искусство: книжно-предметные инсталляции, интерактивные выставки-диалоги, выставки-квесты, «живые выставки» все увереннее осваивают место на территории книги и чтения.

Тенденция последнего времени – активное развитие новых форм работы с читателем; подача книги через ассоциативные поля концептов, посредством предметов-символов, гармоничного цветового и пространственного обрамления. С уверенностью можно сказать, что принцип наглядности всегда оставался ведущим в организации выставочной деятельности библиотек. Как и прежде, даже самые зрелищные выставки подлежат известной классификации. Экспозиции принято различать по ряду следующих признаков: по статусу, по содержанию, по целевому назначению, по времени публикации, по месту и по срокам экспонирования, по видам изданий, по полноте раскрытия фонда, по основанию для проведения и т.п.¹. Что касается форм выставок, то к настоящему времени их количество перевалило далеко за сотню. Еще в 2003 году в своей работе «Организация выставок – это наука и искусство» заведующая школьной библиотекой В. Вяткина выделяла 73 формы библиотечных выставок².

Уже тогда в библиотечной практике были широко известны: выставка-чайнворд, выставка-почта, выставка-сказка, выставка-репортаж, выставка-портрет.

Сейчас же выставки дополняются виртуальной реальностью – QR-кодированием, библиокешингом, включением возможностей гаджетов: планшетов, мобильных телефонов, использованием приложений, электронных интернет-источников. Вместе с тем с активным развитием цифровых технологий в сознании пользователей, мыслящей и читающей молодежи появился спрос на уникальное явление, можно сказать, новый культурный продукт – книгу как символ-бренд всесторонне развитого современного человека, свободного от предрассудков, смысловых клише и стереотипов. Вместе с этим мы имеем уникальную возможность проследить за чудесной

¹ Что такое библиотечная выставка? Виды выставок: методические рекомендации /МБУК «Городская центральная библиотека», сост. С. Н. Серпухова. – Солнечногорск, 2015. – 7 с.

² Вяткина, В. В. Организация книжных выставок – это наука и искусство / В. В. Вяткина // Школьная библиотека. – 2003. - № 7. – С. 37-44. – (Адрес опыта). – Режим доступа: <http://rusla.ru/rsba/pdf/Vyatkina-Knizhnye-vystavki.pdf>.

метаморфозой читательских потребностей – литература, прежде всего, стала для людей читающих источником уникальных эмоций. Насыщенный чувственными кодами текст способен взаимодействовать с сознанием читателя на самых тонких уровнях. «Человек читающий», окруженный безграничной цифровой средой, но сохранивший верность бумажной книге, читатель необыкновенно требовательный. С книгой он намерен «проживать» определенный опыт, пробовать новые для себя социальные роли, удивляться, эмотивно ощущать разрыв с привычной реальностью, или напротив, погружаться в неё без остатка.

Что касается знаниевого компонента, неоспоримым плюсом бумажных изданий была и остается способность предоставить исчерпывающую информацию по определенной, нужной пользователю теме, в достаточном объеме. Именно этот целостный, всесторонний подход к подаче материала в качественных изданиях продолжает конкурировать с многочисленными электронными источниками. В основном, это, конечно, касается отраслевой литературы.

Для совсем маленького, начинающего читателя, ребенка, встреча с книгой всегда была, есть и, хочется верить, будет неким погружением в совершенно другую реальность. Это путешествие, фон и детали которого, прорисованы кистью детского воображения и фантазии, за каждым словом и предложением в сознании юного книголюбца скрывается созданный им образ, наполненный плотной структурой внутренних и внешних качеств и признаков.

Исходя из этого подхода, необходимо учитывать и академическое видение миссии выставочной деятельности. Ценность выставки для читателя определяется не только тем, что он получает зрительное впечатление от демонстрации книги, но имеет возможность подержать ее в руках, посмотреть иллюстрации, предисловие, оглавление, а иногда и прочитать отдельные абзацы текста³.

Итак, современная выставка в библиотеке – это больше не «представленная по теме литература» и даже не «книжно-предметная инсталляция», это нечто большее – это своеобразный язык, на котором библиотекарь разговаривает с читателем, вовлекает его во взаимодействие с литературой, интерактивное общение.

³ Методика организации библиотечных выставок [Электронный ресурс] // Сдам за Вас!. – Режим доступа: <http://sdamzavas.net/2-39727.html>. (Дата обращения: 15.09.2018 г.)

Вместе с тем выставочная деятельность в библиотеках остается важным маркетинговым инструментом, позволяющим привлечь и сконцентрировать внимание читателя на определенной теме, литературном жанре, сформировать позитивный имидж библиотеки в целом. Примечательно, что маркетинговая функция ничуть не уступает эстетической по значению. Поэтому современным библиотекарям очень важно чувствовать и понимать все возможности выставочной деятельности, уметь создавать красивые и гармоничные литературные экспозиции.

ЧТО-ТО СТАРОЕ

Создание выставки, как уже упоминалось выше, давно перестало быть «правильной» демонстрацией достойных образцов библиотечного фонда. Процесс создания экспозиции – сугубо творческий, требующий внутренних эмоциональных затрат, ведь порой микрокосм книги отражают совершенно уникальные вещи и предметы, раздобытые авторами инсталляции из совершенно неожиданных источников. «Рука мастера» в таких работах видна сразу. Однако традиционный алгоритм подготовки выставки неизменен: композиция должна быть связана одной темой, обладать читаемой и понятной структурой (содержать разделы и заголовки), быть зрелищной (то есть оформленной с использованием современных средств наглядной выразительности). Для привлечения дополнительного внимания пользователей выставка должна быть анонсирована в СМИ, представлена в цифровом варианте на сайте учреждения или на его страницах в социальных сетях. При этом достаточное внимание должно быть уделено принципам: новизны, наглядности, гармоничности композиции и цветового решения.

В обновленное прочтение традиционной выставочной деятельности отличное вписываются экспозиции, служащие элементом интерьера, выставки-события.

Среди примеров городских библиотек Пензы: практика «выставок-календарей» Городской библиотеки №6, книжные экспозиции здесь выставляются каждую неделю – они гармонично вписываются в интерьер помещения библиотеки, привлекая внимание читателей ярким и красочным оформлением.

Тема экспозиций разная. Как правило, большинство посвящено детским писателям, юбилеям детских книг. Это связано с тем, что в библиотеке есть детское отделение, куда частенько заглядывают юные читатели. Кроме того, библиотекари плодотворно работают с детским садом, реализуя проект «Доброе чтение» по приобщению к книге детей дошкольного возраста. На занятиях используются приемы творческого чтения, проводятся мастер-классы по живописи – зачастую результаты совместного творчества детей и библиотекарей украшают выставочную зону.

Так как в стены в библиотеке – сочного теплого оттенка без цветового зонирования, экспозиция оформляется в технике «квилт», с включением ярких обложек, цитат, иллюстраций. Сама выставка – в геометрических формах (прямоугольник) располагается во фронтальной части читального зала, где проходят мероприятия. С целью установления обратной связи с читателем используется формат выставки-викторины, выставки-вопроса, выставки-лото.

Контактные книжно-предметные инсталляции находят большой эмоциональный отклик у маленьких читателей.

Такая практика «контактного» взаимодействия с литературой в последние годы стала очень популярной в городских библиотеках Пензы. Возможность здесь же, в библиотеке, «проиграть» книжную ситуацию с помощью игрушек-символов, увлекает юного читателя, завораживает новизной. Впрочем, зачастую библиотечные экспозиции не ограничиваются использованием только предметов.

Доминантой книжной экспозиции могут стать и живые «участники». Так, ко Дню кошек, в Городской библиотеке №12 выставку украшала живая кошка Матильда. Правда, взаимодействовать с виновницей книжного торжества могла только публика, не имеющая аллергии на кошачью шерсть. Но этот момент не помешал выставке стать настоящим событием в библиотеке.

Интересна практика «живых фигур», дополняющих экспозиции. Так, например, на ту же «кошачью» тему в Центральной городской публичной библиотеке им. В.Г. Белинского была оформлена тематическая выставка, которую юным читателям презентовали библиотекари в костюмах льва и тигра, да еще предлагали принять участие в занимательном «мурр-опросе».

Дополнение выставок костюмированными инсценировками, театрализацией очень нравится юным читателям.

Так, в Городской детской библиотеке №1 ко Дню защитника Отечества книги с выставки маленькие книголюбы получали из рук славных витязей и богатырей, в образе которых предстали участники клуба реконструкции «Соколы».

Безусловно, не теряют актуальности выставки-воспоминания, выставки-газеты, выставки-блоги которые сейчас так популярны в библиотеках разного уровня. В 2018 году в Городской библиотеке №8 читательское внимание было приковано к выставке «Письма из прошлого», которая была оформлена из фотографий и фронтовых писем пользователей читальни, здесь же был представлен экземпляр орденской книжки, личные дневники участников ВОВ, настоящая солдатская шинель.

В основе выставок-газет и выставок-репортажей, прежде всего, продуманная концепция подачи материала: он должен быть сжатым, нетривиальным, оригинальным, эстетично оформленным. Значимую смысловую нагрузку несут фотографии, иллюстрации и рисунки – они должны быть не фоновыми, а сюжетными, нести эмоцию, рождать отклик в душе читателя.

ЧТО-ТО НОВОЕ

Шоу-выставки. Прикоснуться к атмосфере создания того или иного произведения, ощутить эпоху, в которой жил и творил автор, можно с помощью воссоздания антуража времени. Здесь на помощь талантливым библиотекарям-визуализаторам приходят необыкновенно популярные сегодня фотозоны. Это направление получило активное развитие в городских библиотеках Пензы с развитием проекта «Литературный привал», посвященного созданию яркой и эффектной библиотеки под открытым небом (См.: «Солнце, воздух и ... любимая сказка» // Библиополе. – 2017. - № 3. – с. 18 – 21). Дело в том, что в зимнее время все фотозоны масштабного проекта рассредоточены по подразделениям, дополняют интерьер библиотек и активно используются в качестве арт-объектов выставочного пространства. В «Белой гостиной» - фотозоны, состоящей из кружевного кованого стола, изящной этажерки, двух стульев, двух стандартных стеллажей и искусственных цветов экспонируется классика. В таком формате читатель может не только познакомиться с литературой, но и сделать эффектный снимок на память.

Стоит отметить, что постигая искусство визуализации смыслов при ограниченном бюджете всегда нужно помнить об «универсализации» объектов, как можно использовать их в комплексном варианте и отдельно.

Так, например, в 2016 году сотрудники пензенских библиотек изготовили серию арт-объектов «Парад книг» - 6 книг ручной работы размером от 1 до 1,5 метров. Чтобы расширить их функционал, было принято решение поставить обложки на рояльные петли, чтобы такая книга превращалась в шкаф и могла служить для экспонирования детской литературы.

Выставки-фотозоны очень нравятся читателям разных возрастов, ведь они в любой момент смогут её участником определенной книжной истории. Правда, все это требует приложения немалых усилий со стороны библиотекарей. Правда, однажды начав, уже трудно остановиться в преобразении книжной территории.

В 2018 году в Городской библиотеке №1 к 195-летию со дня рождения А.Н. Островского открылась веранда Огудаловых, где можно было сыграть на гитаре знакомый романс и попробовать блины с красной икрой.

А в Городской детской библиотеке №4 для маленьких любителей сказок открылся целый сказочный уголок с заколдованной яблоней и русской печкой.

ЧТО-ТО ОДОЛЖЕННОЕ

Разумеется, с активным развитием технологий выставочная деятельность не могла остаться в стороне от продуктивного заимствования «умных» приложений и программ.

QR-кодирование широко применяется в самых различных сферах: в сфере рекламы, культуры и искусства, маркетинга и многих других, где есть потребность в эстетичной презентации информационных блоков разного объема. QR-код является промежуточным закодированным состоянием информации, которую может расшифровать любой человек, обладающий сканирующим устройством⁴. Чтобы прочесть, что скрывает такой код достаточно привести на него камеру телефона, на которой предварительно установлено приложение для чтения QR-кодов. Так как же использовать эту технологию в библиотечной работе? С её помощью можно сделать из книжной выставки QR-квест. Такой прием пензенские библиотекари применяют при работе с юным читателем уже несколько лет. Технология отлично подходит для экспонирования отраслевой литературы или серии книг. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

- Необходимо отобрать книги для выставки в количестве 20-30 экземпляров.
- По каждому изданию придумать вопрос следующего формата:

Когда лошадь работала в роли геолога? «Загадочная наука химия». С. 11

(В данном случае за вопросом следует название книги, где можно найти ответ и номер страницы. Зашифрованное издание: Загадочная наука химия, занимательное естествознание [для среднего школьного возраста] Светлана Лаврова. – М., Белый, город, 2010 – 46 с.

Если квест предусматривает повышенную сложность, номер страницы можно не указывать).

- Затем необходимо зайти на сайт «Генератор qr-кодов» <http://qrcoder.ru/> и зашифровать вопрос.
- Получившуюся картинку следует распечатать и разместить в библиотеке в любом доступном для читателей месте.

Задача ребят – найти код, прочесть с помощью приложения на телефоне, обратиться к выставке, найти нужное издание, а в нем правильный ответ.

⁴ Ковалёв А. И. QR-коды, их свойства и применение // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 56-59. — URL <https://moluch.ru/archive/114/29398/> (дата обращения: 19.09.2018).

Ответ, в свою очередь, необходимо кратко сформулировать и записать в маршрутный лист. Игра может быть командной. При этом количество книг на выставке может быть увеличено.

Что интересно, данный прием подразумевает вариативность сложности заданий, вместо названия можно зашифровать другие опознавательные элементы книги, например «Белый парус на обложке», «Самая маленькая книга на выставке».

Примечательно, что технология отлично подходит для использования и вне стационара, при работе на открытых площадках.

И ЧТО-ТО ГОЛУБОЕ ...

Что касается цветового оформления книжных выставок, создания композиционной гармонии, то здесь не стоит забывать об особенностях восприятия человеком цвета (не больше трех цветов и их оттенков одновременно) и формы (при выдержке таких составляющих как константность, предметность, целостность и обобщенность образов зритель способен воспринимать гармонию композиции)⁵. Сориентироваться в гармоничном сочетании цветовых оттенков начинающим может помочь цветовой круг Иттена*. Комбинировать цвета можно по-разному. В интерьере с пастельными стенами эффектно смотрятся композиции с использованием контрастных цветов⁶.

Так, в Городской библиотеке №13 им. Н.А. Некрасова г. Пензы в 2018 году к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого была оформлена цветная выставка-портрет по творчеству автора. Для этого были использованы зеленые и оранжевые цвета. Биографические фотографии и интересные факты из жизни автора были оформлены на грампластинках и подвешены к потолку.

Также довольно часто на выставках в заголовках и элементах оформления используются следующие сочетания цветов: травяной зеленый + желтый + лимонный; серый + красный + белый; белый + голубой + глубокий синий; желтый + фиолетовый, красный + зеленый.

Цветовое оформление книжной инсталляции – отличный способ акцентировать внимание читателей на эмоциональном и смысловом компоненте книжной выставки. Недаром традиционно библиотечные книжные выставки с военной прозой, материалами к 9 мая оформляются в красных и оранжевых тонах, создавая ассоциативные установки со всполохами огня, красным знаменем Победы, цветом борьбы.

⁵ В. Т. Прокопенко, В. А. Трофимов, Л.П. Шарок. Психология зрительного восприятия/ Учебное пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 2006. – С. 32.

⁶ Буравлева, Д. Цветовой круг Иттена. Цветовая гамма [Электронный ресурс] / Д. Буравлева // SYL.ru. – Режим доступа: https://www.syl.ru/article/203210/new_tsvetovoy-krug-ittena-tsvetovaya-gamma.

В настоящее время подход к цвету со стороны дизайнеров и маркетологов стал еще более избирательным, психологичным, и вместе с тем более пользовательским – цвет должен побуждать, привлекать, продавать, заинтересовывать, а не быть эмоционально «бесшумным» фоном.

Цвет как часть информационно-смысловой среды, окружающей человека повсюду, способен выполнять в экспозиции концептообразующую функцию. На полотне чистого яркого цвета, прочно ассоциирующимся с определенной эмоцией – радостью, спокойствием, депрессией возможно выставление книг, связанных общей тематикой. При этом, по опыту библиотечных экспозиций, представленному в социальных сетях, можно увидеть, что практикуются и выставки синих, красных, желтых книг, схожих в цветовой гамме по оформлению обложки.

Совершенно ясно одно, что выставочная деятельность в библиотеках переживает время активного развития – психологичный подход к книге, ориентация на внутренний мир и потребности современного читателя побуждает к рождению новых продуктов визуализации. Выставка стала скорее приглашением на уникальное событие (знакомство с книгой, погружение в неё). И событие это может быть разным – оно может быть не только приятным и веселым, оно может быть печальным, шокирующим, проникновенным, заставляющим волноваться чувства и разум читателя. Чтение серьезной литературы с бумажного носителя все увереннее переносится в формат «высоких отношений», ведь во все времена богатство шкафа книжного, а не платяного определяло сущность и широту воззрений человека.

Именно поэтому приглашение к знакомству с книгой должно быть красивым, эстетичным, привлекательным и, вместе с тем, информативным. Ведь у читателя 21 века не так много времени, что терять его зря.

**Иоганнес Иттен — швейцарский педагог и художник, разработал учебный курс знаменитого Баухауза (Высшая школа строительства и художественного конструирования, существовала в Германии в 1919-1933 гг.), который до сих пор лежит в основе программы многих аналогичных заведений. Его книга «Искусство цвета», в которой изложена теория цветовых сочетаний, переведена на огромное количество языков и стала настольной для дизайнеров разных стран. Круг Иттена - графическая модель, позволяющая достаточно просто определить гармоничные сочетания. База схемы — три основных цвета: желтый, красный и синий.*

Список литературы:

1. Буравлева, Д. Цветовой круг Иттена. Цветовая гамма [Электронный ресурс] / Д. Буравлева // SYL.ru. – Режим доступа: https://www.syl.ru/article/203210/new_tsvetovoy-krug-ittena-tsvetovaya-gamma.

Об Иоганнесе Иттене, педагоге и художнике родом из Швейцарии, и его теории цветových сочетаний.

2. В. Т. Прокопенко, В. А. Трофимов, Л.П. Шарок. Психология зрительного восприятия/ Учебное пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 2006. – 73с.

3. Вяткина, В. В. Организация книжных выставок – это наука и искусство / В. В. Вяткина // Школьная библиотека. – 2003. - № 7. – С. 37-44. – (Адрес опыта). – Режим доступа: <http://rusla.ru/rsba/pdf/Vyatkina-Knizhnye-vystavki.pdf>.

4. Ковалёв А. И. QR-коды, их свойства и применение // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 56-59. — URL <https://moluch.ru/archive/114/29398/> (дата обращения: 19.09.2018).

5. Методика организации библиотечных выставок [Электронный ресурс] // Сдам за Вас!. – Режим доступа: <http://sdamzavas.net/2-39727.html>. (Дата обращения: 15.09.2018 г.)

6. Что такое библиотечная выставка? Виды выставок: методические рекомендации /МБУК «Городская центральная библиотека», сост. С. Н. Серпухова. – Солнечногорск, 2015. – 7 с.

**Центральная городская
публичная библиотека
им. В.Г. Белинского
Организационно-методический отдел**

**г. Пенза, ул. Кирова, 69
Телефон: 595-239**

**Часы работы:
с 9.00 до 18.00**

**Суббота, воскресенье –
выходной день**