

**Проблема культурной ответственности в условиях демократизации искусства
через применение технологических инноваций в музейной практике**

Научный руководитель – Шилина Марина Григорьевна

Shevchenko Veronika Viacheslavovna

Студент (бакалавр)

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия

E-mail: veronika.shevchenko.01@bk.ru

Сегодня музеи всё чаще уходят от мистификации искусства к демократизации, направленной на расширение и диверсификацию аудитории. Это означает осознанное стирание культурных и социальных барьеров восприятия искусства. Такое изменение подхода неразрывно связано с развитием технологий. В частности, для взаимодействия с посетителями сейчас применяются интерактивные мультимедийные форматы, AR и VR технологии, алгоритмы искусственного интеллекта и цифровизация. Вопрос какое влияние эти инновации оказывают на культурное значение и восприятие постоянно остаётся актуальным в связи с появлением новых практик. Музей несёт ответственность за репрезентацию культурного наследия, но в то же время является коммерческим институтом и должен отвечать потребностям меняющегося общества. Настоящее исследование стремится выявить и проанализировать риски культурной ответственности, связанные с применением технологических инноваций для привлечения широкой аудитории в современной музейной практике.

В контексте этого исследования музей рассматривается как аппарат власти, согласно концепциям Фуко и Агамбена [5,1]. Как аппарат, музей формирует общественные процессы, поведение, мышление и идентичность. Через подходы к репрезентации искусства музеи не просто отражают культуру, но активно участвуют в её формировании. Исследование также опирается на концепции мистификации и демократизации искусства [3,4,2,6]. Проблема культурной ответственности рассматривается в контексте современной музейной этики, разрабатываемой такими организациями как ICOM [7].

В рамках качественного кабинетного исследования был проведён сравнительный анализ практик применения инновационных технологий художественными музеями в 7 странах. В ходе анализа были выявлены наиболее репрезентативные примеры по следующим параметрам: степень влияния современных технологий на восприятие искусства, демократизацию, репрезентацию произведений, актуальность этических аспектов. Рассмотрим несколько примеров, которые отражают противоречивость применения технологических инноваций в музейной практике.

Примером внедрения иммерсивных технологий и демократизации искусства является Центр Вермеера. В Центре не представлены оригиналы картин – вместо них распечатанные изображения. Это отчасти восполняется подходом к экспозиции. С помощью источников узконаправленного света создаётся иммерсивный визуальный опыт – свет в помещении совпадает со светом на картинах, дополняя восприятие. Информационный центр – единственное место в Делфте, где можно познакомиться с работами художника. Технология освещения, несомненно, создаёт ценный новый визуальный опыт, но восприятие национального художественного наследия у посетителей Делфта все же формируется распечатанными изображениями.

AR-тур в Соборе Святого Бавона, где хранится Гентский Алтарь, отражает прямое влияние технологий на восприятие искусства. Тур представляет собой историю собора

и произведения, рассказанную смоделированными изображениями исторических личностей. Изображения появляются по мере путешествия по собору. Алтарь — это религиозное произведение, поэтому понятие «ауры» искусства здесь приобретает новый, сакральный смысл. Что касается коммерциализации — собор является действующим и особенно значимым как исторически, так и духовно для прихожан. Интеграция интерактивных туристических форматов может противоречить восприятию собора как духовного пространства.

В рамках экспериментального проекта «Действуй, как будто ты куратор» Музей Наппера и Университет Дьюка передали кураторские функции искусственному интеллекту, который создал тематическую выставку, предложив концепции и произведения из музейного собрания. Целью проекта было исследование возможностей новых технологий в сфере, где одним из ключевых аспектов является кураторское авторство и субъективный процесс отбора произведений. Одним из выводов эксперимента стало то, что ИИ может быть полезным инструментом, но не полноценным куратором. Это связано не только с различием в подходе к анализу информации человеком и ИИ, но и с присущими только человеку восприятием, опытом и интуицией.

Исследование выявило несколько ключевых рисков для культурной ответственности в контексте современных подходов к репрезентации искусства — искажение восприятия культурного наследия; утрата "ауры" произведений; этические противоречия; коммерциализация искусства; утрата образовательной, социальной и этической роли музея в обществе; неравноправное обеспечение доступа для различных групп населения к новым форматам искусства. Для преодоления этих вызовов одной из функций музея как института должно стать изучение этических аспектов внедрения инновационных технологий и разработка практических концепций их применения с учётом не только стремления к расширению и диверсификации аудитории, но и проблем культурной ответственности.

Источники и литература

- 1) Agamben, Giorgio. *What Is an Apparatus? And Other Essays*. Translated by David Kishik and Stefan Pedatella. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.
- 2) Benjamin, Walter. *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*. Translated by J.A. Underwood. London: Penguin Books, 2008.
- 3) Berger, John. *Ways of Seeing*. London: BBC and Penguin Books, 1972.
- 4) Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Translated by Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- 5) Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- 6) Simon, Nina. *The Participatory Museum*. Santa Cruz, CA: Museum 2.0, 2010.
- 7) International Council of Museums (ICOM). *ICOM Code of Ethics for Museums*. Paris: ICOM, regularly updated. Available at: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/> (accessed March 9, 2025).