

УДК 712

АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ЭКСПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДОМОВ-МУЗЕЕВ

К. Д. Черепанова, Ю.В. Раменская

Аннотация. Сохранение культурного наследия, а также интересное и удобное представление информации, является важной задачей для культурного развития и передачи художественного и жизненного опыта не только молодому поколению, но и просвещению взрослого населения. В работе рассматривается такой тип музея, как дом-музей. Большинство музеев-домов представляют собой такое решение пространства, как сохранение интерьера и бытового окружения, в котором жил художник, и включение в него дополнительных элементов в виде картин, набросков, документов, являющихся результатом творческого и жизненного пути. Уникальность таких объектов заключается лишь в конкретной бытовой ситуации. Решение планировки, экспозиционного плана, а также навигации музея сходно во многих случаях. На основе отечественного и зарубежного опыта проведён анализ аналогов, выявлены общие принципы планировки и особенности экспозиционных пространств домов-музеев, определены характерные черты для данного типа музея. В результате работы были сформулированы принципы, соблюдение которых важно для дальнейшей работы.

Ключевые слова: музей, дом-музей, художник, анализ аналогов, планировка музея, экспозиция, музейная коммуникация, памятник истории, навигация музея, экспозиционное пространство.

Музей – учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью [1]. Одно из обуславливающих понятий в музейной деятельности периода, длящегося последние полвека, является понятие «музейная коммуникация». Именно оно является центральным в отношениях «посетитель» – «экспонат». «Музейная коммуникация» содержится в, своего рода, «взаимодействии» посетителя с экспонатом. Способность понимать язык предоставления музейной информации, общение с предметами, а также возможность экспозиционеров выстраивать «повествование» из общего пространства, истории, конкретных предметов, и является целью такой коммуникации (Основателем термина «музейная коммуникация» является сам Д. Камерон) [2].

Дом-музей отличается от обычного определения музея тем, что помимо предметов искусства, посетителям предлагается увидеть и ощутить среду, в которой не только жил художник, но и создавались картины и идейные образы. Посетитель в таком музее может прочувствовать атмосферу, окружавшую автора, то где он жил и творил, попы-

таться увидеть искусство глазами художника. Для удобства и комфорта посещения и навигации в музее-доме важно создать доступную, понятную, а также стильную «музейную коммуникацию».

Большинство музеев-домов представляют собой типовое, одинаковое во многих случаях решение: сохранение интерьера и бытового окружения, в котором жил художник, и включение в него дополнительных элементов в виде картин, набросков, документов, являющихся результатом творческого пути.

Уникальность таких объектов заключается лишь в конкретной бытовой ситуации. Решение планировки, экспозиционного плана, а также навигации музея сходно у большинства объектов.

Цель работы: выявить особенности планировки и экспозиционной организации пространства домов-музеев на примере зарубежных и отечественных аналогов, найти уникальные и оригинальные решения.

Были сформулированы задачи: анализ отечественных аналогов; анализ зарубежных аналогов; анализ сходств и различий; выявление общих принципов создания музейного пространства; поиск уникальных, отличных от основной массы аналогов.

Зарубежные аналоги

Дом-музей Пабло Пикассо в Малаге. При его посещении можно изучить мастерскую, в которой трудился художник, увидеть личные вещи не только Пабло, но и его семьи. Во внутреннем пространстве дома представлено более двухсот работ Пикассо – рисунки, графика, скульптура и керамика (рисунок 1).

Рисунок 1 – Экспозиция дома-музея Пабло Пикассо

В здании музея располагаются несколько залов, размещающих экспозиции с коллекцией работ самого художника, а также принадлежащие его семье документы, фотографии, некоторые оставшиеся вещи (целиком обстановка их жилища не сохранилась, семья переехала жить в Ла Корунью, когда Пикассо было 10 лет) [3].

Один из залов преимущественно уделяет внимание отцу художника, он был живописцем. В другом зале – свидетельства жизни семьи Пикассо, в том числе отдельные предметы быта, но в большинстве сохранились именно фотографии. В остальных залах экспонируются работы художника – графика, книжная иллюстрация и керамика. Помимо основной экспозиции фонд проводит временные выставки, конференции и встречи, посвященные как Пикассо, так и в целом современному искусству [3].

Дом-музей Альбрехта Дюрера

На первом этаже находятся подлинная кухня и две так называемые «комнаты Вандерера», обустроенные 1870-е годы Фридрихом Вандерером жилые помещения в псевдоготическом стиле: спальня и комната (рисунок 2).

На верхнем этаже располагается самое большое помещение, в котором могла находиться мастерская. Здесь можно увидеть инструменты и материалы, которыми работали художники, а также устройства для печати, использовавшиеся во время Дюрера. В этой и соседней комнатах демонстрируются способы печати гравюр на дереве и металле –

техниках, в которых Дюрер считался непревзойденным мастером [4].

Рисунок 2 – Кухня дома-музея Альбрехта Дюрера

История дома как музея и мемориала Альбрехта Дюрера в истории искусств и истории культуры последующих веков всегда была особой выставочной темой. В помещениях галереи-мансарды, перестройка которой запланирована на будущее, можно видеть копии важнейших произведений Дюрера, проходят здесь и временные выставки оригинальных работ художника. Это, прежде всего, место, где экспонируются произведения из Графического собрания города [5].

Дом-музей Питера Мондриана

В Мондриана находится реконструкция парижской студии-ателье художника, где он прожил с 1919 по 1938 годы. Его трубка и очки того периода были запечатлены на минималистских фотографиях Андре Кертеса, ставших эмблемными для современного фотоискусства. В музее представлены его абстрактно-симметричные картины, а также результаты влияния идей художника на архитектуру, живопись, промышленный дизайн и прочее (рисунок 3).

Рисунок 3 – Фрагмент экспозиции дома-музея Питера Мондриана

В музее можно ознакомиться историей жизни и творчества Питера Мондриана – от голландских пейзажей в духе импрессионизма до полного погружения в мир абстракции. В целом же, коллекция музея – это собрание произведений конструктивного и конкретного

АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ЭКСПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДОМОВ-МУЗЕЕВ

искусства, где представлены работы таких талантливых мастеров, как Казар Домела, Jan Schoonhoven, Peter Struycken, Бен Аккерман, Карел Виззер, Дуглас Аллсоп, Джон Картер, Вера Молнар и Андре ван Лиер [6].

Отечественные аналоги

Дом-музей Ивана Ивановича Шишкина. Большая гостиная занимает доминирующее положение в доме. Она обставлена подлинной мебелью красного дерева 30-40-х годов XIX века. На стенах развешаны картины друзей художника: В. Рязанова, А. Гине, П. Верещагина, А. Киселева. В малой гостиной проводили досуг жильцы дома, в ней сохранен и передан дух «той» жизни, окружавшей и наполнявшей художника.

Рисунок 4 – Жилая комната Ивана Шишкина

Интерьер жилой комнаты И. Шишкина восстановлен по его рисунку «Вид комнаты в Елабуге» (1850-е годы) (рисунок 4). На стене висят рисунки, уцелевшие от пожара автопортреты художника.

Графика занимает в творчестве Ивана Ивановича Шишкина особое место. В фондах музея хранится более 50 его подлинных офортов. В экспозиции представлено лишь пятнадцать, среди которых «Облака над рощей», «На лесной меже», «Папоротник», «Ели в Шуваловском парке», «Поле» и другие, являющиеся подлинными шедеврами гравировального искусства. Помимо зала графики, в музее имеется зал живописи [7].

Дом-музей В.М. Васнецова

Помимо непосредственно экспонатов (по приблизительным подсчётам более 24 тысяч), являющихся результатами творчества художника, особое внимание уделено и интерьерному наполнению музея, посетитель переносится в атмосферу жизни конца 19 века (рисунок 5).

Рисунок 5 – Интерьер дома-музея В. М. Васнецова

В музее интересно практически все – с высокого потолка свисают старинные люстры, по стенам развешаны портреты семьи живописца, а посередине кухни стоит гигантская печь. Наверх ведет закругленная деревянная лестница, на ее внешней стороне висит древняя кольчуга [8].

На втором этаже расположена мастерская творца. Над входом нарисован Ангел молчания – так художник подчеркивал необходимость тишины во время его работы. В мастерской выставлены несколько полотен художника, которые он позже назовет Поэмой семи сказок: «Баба-Яга», «Сивка-Бурка», «Ковер-самолет», «Спящая царевна», «Царевна-Лягушка», «Царевна Несмеяна» и «Кашей Бессмертной» [8].

Все комнаты находятся в том же виде, что полсотни лет назад. Удалось сохранить практически всё до мельчайших подробностей, общее интерьерное наполнение тоже осталось практически неизменным.

Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева

Этот музей является уникальным и отличным от остальных не только архитектурным (рисунок 6) и интерьерно-планировочным решением, но и организацией самого выставочного пространства. Выставочные зоны поделены на временные и тематические циклы жизни художника. В холле цокольного этажа экспозиция имеет дальнейшее развитие; часть ее составляют графические циклы по мотивам литературной классики – карело-финского эпоса «Калевала» (2004) и обско-угорского героического эпоса «Песни святых покровителей» (2010) (рисунок 7).

Рисунок 6 – Фасад галереи-мастерской художника Г. С. Райшева

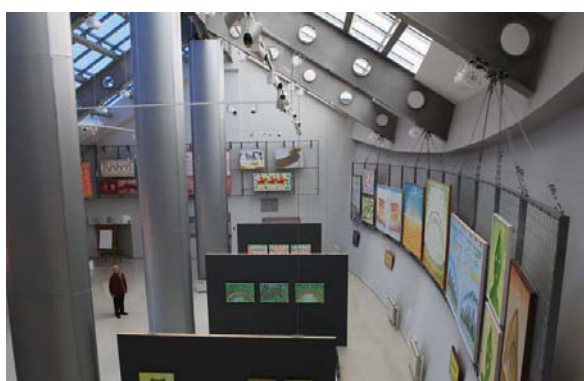

Рисунок 7 – Выставочное пространство галереи-мастерской Г. С. Райшева

Оригинально и необычно для зрителей представлен зал «Ранняя живопись. Прошлое, обращенное в будущее».

Помимо избранных мотивов живописи 1960-х годов выставочная площадь максимально наполнилась сюжетами двух последующих десятилетий, связанных с формированием собственной изобразительной системы художника. Экспозиция воссоздает мозаику многообразия жизненных форм природы и связей с ней человека, воплотившихся в фольклорных образах обско-угорского этноса [10].

Музей Марка Шагала в Витебске

Автор художественного решения экспозиции Юрий Черняк. В экспозицию входят предметы быта конца XIX – начала XX века, личные вещи художника, а также копии раритетных работ и архивных документов (рисунок 8). В экспозицию входят следующие разделы (залы): «Гостиная», «Кухня», «Бакалейная лавка», «Комната мальчиков», «Красная комната».

В арт-центре выставлено около 200 оригинальных картин мастера. В собственности музея также коллекция современного искусства: живописи, графики и витражных работ, созданных преимущественно в 1990-х годах. Музей также хранит большую коллекцию книг о еврейской культуре, художниках начала XX

века и, конечно же, творчестве Марка Шагала. В планах — открытие библиотеки, чтобы сделать книги доступными для широкого круга читателей [11].

Рисунок 8 – Фрагмент экспозиции в музее Марка Шагала.

века и, конечно же, о творчестве Марка Шагала. В планах открытие библиотеки, чтобы сделать книги доступными для широкого круга читателей [11]. Таким образом, при формировании экспозиционного пространства домов-музеев одним из важнейших аспектов является сохранение предметно-бытового окружения художника, достоверная передача той среды, в которой он жил и создавал свои работы и труды. Второстепенной же является демонстрация работ самого художника.

Построение траектории движения посетителя является естественным и соответствующим типу «побывать в гостях». Дом-музей в первую очередь является домом, приглашающим в гости посетителей, показывающим предметное окружение, и только после этого, музеем, открывающим мир творчества художника.

Список литературы

1. Модификация форматов коммуникативного взаимодействия современного музея [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/modifikatsiyaformatov-kommunikativnogo-vzaimodeystviya-sovremennogo-muzeya>. – Загл. с экрана.
2. Теория музейной коммуникации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.future.museum.ru/imp/projects/samara/site/concept/2.htm>. – Загл. с экрана.
3. Дом-музей Пикассо в Малаге [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://picassolive.ru/blog/8153/dom-muzej-pikasso-v-malage/> – Загл. с экрана.
4. Дом-музей Дюрера [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/> – Загл. с экрана.
5. Дюрер Альбрехт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://litlife.club/a/?id=2592>. – Загл. с экрана.

АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ЭКСПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДОМОВ-МУЗЕЕВ

6. Дом-музей художника Питера Мондриана [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.votpusk.ru/country/dostoprим_info.asp?ID=25954. – Загл. с экрана.

7. Дом-музей И. И. Шишкина [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.elabuga.com/shishk/sch.html>. – Загл. с экрана.

8. Дом-музей В.М. Васнецова [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tonkosti.ru/> – Загл. с экрана.

9. Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева открывает свои экспозиции [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ghm-hmao.ru/article/455/novosti/galereyamasterskayahudozhnika-gs-raysheva-otkryvaet-svoi-ekspozitsii/> – Загл. с экрана.

10. Геннадий Райшев [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://rus-art.com/painters/raishev/default.htm>. – Загл. с экрана.

11. Музей Марка Шагала в Витебске [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://semya-tv/maps/muzei/muzei-marka-shagala-v-vitebske.html> – Загл. с экрана.

Сведения об авторах

Черепанова К. Д., магистрант 1 курса (гр. 8АРХ-71) Института архитектуры и дизайна; e-mail: Kristina_cherapanova_95@mail.ru

Раменская Ю. В., доцент, член Союза дизайнеров России, председатель Алтайской краевой организации Союза дизайнеров России; e-mail: eto-uspeh@yandex.ru