

Научная статья

УДК 069; 7.013

doi: 10.17223/22220836/58/20

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПОНЯТИЙНЫЙ РЯД

Алина Олеговна Усманова

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
lina.usmanova.94@inbox.ru*

Аннотация. В статье рассматривается проблема описания музейного пространства посредством экстраполяции понятийного ряда, выработанного применительно к композиционным решениям в архитектуре, на музейную архитектуру. Выделяются три уровня музейного пространства: экспозиционно-выставочное оборудование, собственно здание и внедрение последнего во внешнюю среду. Исследование сосредоточено на выявлении видов и средств архитектурной композиции и их применении в музейной практике на уровне здания. На основе понятийного ряда анализируется применение архитектурной композиции в музейном пространстве.

Ключевые слова: музейная архитектура, композиция, симметрия, гармония, ритм

Для цитирования: Усманова А.О. Архитектурная композиция в музейном пространстве: понятийный ряд // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2025. № 58. С. 238–245. doi: 10.17223/22220836/58/20

Original article

ARCHITECTURAL COMPOSITION IN THE MUSEUM SPACE: CONCEPTUAL SERIES

Alina O. Usmanova

*National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,
lina.usmanova.94@inbox.ru*

Abstract. Based on the study of museum definitions, the materialized part of the museum is currently ignored – its premises, and, consequently, the spatial component. Demonstration of exhibits, as one of the key functions of the museum, involves the placement of display and exhibition equipment in a certain space, actualizing the need to turn to architecture as the art of organizing space.

The museum space consists of three key levels: exhibition equipment, the building itself and the introduction of the latter into the external environment [6]. The first level of museum space takes into account the shape, appearance and location of exhibition equipment and museum exhibits. At the second level – “building”, or museum architecture - the external (exterior) and internal (interior) frame of the museum is considered. The third level implies the contact of the museum with the external environment, which includes the architectural component of urban development of a certain style, the countryside or the natural landscape. The initial stage of design in architecture is the theory of architectural composition. There are three types of composition: frontal, volumetric and deep-spatial.

To achieve artistic expressiveness of a composition, there are a number of special rules and techniques, i.e. means of architectural composition: harmony, rhythm, symmetry, asymmetry, proportion, identity, contrast, nuance, statics, dynamics.

Based on the study of museum complexes, it was concluded that it is possible to use the conceptual apparatus of architectural composition to analyze the “mental movements”

caused by the museum space at the level of museum architecture, i.e., the building. When reviewing the main means of architectural composition, it was concluded that harmony, rhythm, proportion, identity, contrast, nuance, symmetry, asymmetry, statics and dynamics are taken into account when analyzing compositional solutions in domestic and foreign museums.

Keywords: museum architecture, composition, symmetry, harmony, tempo

For citation: Usmanova, A.O. (2025) Architectural composition in the museum space: conceptual series. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 58. pp. 238–245. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/58/20

Музей как дефиниция имеет множество определений. В XVIII в. в понятие «музей» включали здание [1]. В современных трактовках акцент делается на институциональность музея [2; 3. С. 73]. Так, согласно его новому определению, принятому на Международном совете музеев (ИКОМ) в Праге, «музей – это некоммерческая, постоянно действующая организация на службе обществу, которая исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и демонстрирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи способствуют разнообразию и устойчивости. Они работают и общаются этично, профессионально и с участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для обучения, развлечения, побуждая к размышлениям и обмену знаниями» [4. С. 55]. Как видим, в настоящее время игнорируется существенная материализованная компонента музея – его помещение, а следовательно, и архитектурный компонент.

Вместе с тем взаимосвязь архитектуры и музея несомненна и имеет тонкую специфику. Их можно представить как «два ключевых и неразрывных понятия» [5. С. 8]. По отношению к заданиям, изначально предназначенным под музейную деятельность, архитектура неразрывно связана с музейной концепцией, функционирующей на момент строительства. Связь музея со зданием присутствует и при их изначальной нетождественности: музей в любом случае представлен зданием, выполненным в определенной стилистике, отражающей историческую эпоху строительства, но влияние архитектуры на музейное пространство проявляется опосредованно. Согласно данным ЮНЕСКО, около 80% музеев сосредоточены в помещениях, первоначально служивших другим целям: во дворцах, усадьбах, церквях, общественных зданиях и др. [6. С. 13; 8. С. 15]. Лишь в XX в. наблюдается тенденция строительства зданий, приспособленных под музей.

Следует оговорить, что музейное пространство состоит из трех уровней: экспозиционно-выставочное оборудование, собственно здание и внедрение последнего во внешнюю среду [7. С. 39]. Первый уровень музейного пространства учитывает форму, вид и расположение выставочного оборудования и музейных экспонатов. На втором уровне – «здание», или музейная архитектура, рассматривается внешнее (экстерьер) и внутреннее (интерьер) обрамление музея. Третий уровень подразумевает соприкосновение музея с внешней средой, которая включает архитектурный компонент городской застройки определенной стилистики, сельскую местность или же естественный ландшафт.

Изучение истории организации музейного пространства предполагает обращение и к музейной архитектуре как составляющей музейного пространства. При этом рассмотрению должны подлежать не только декоративные, но и конструктивные элементы архитектуры, которые влияют и на организацию

музейного пространства. Данный аспект сегодня представляется недостаточно изученным в теоретическом и практическом плане. Вместе с тем существует возможность проецирования архитектурных принципов проектирования в музейное пространство.

Основополагающий элемент в проектировании – это организация форм архитектурных объектов. Ле Корбюзье считал, что «архитектор, организуя формы, создает гармонию, формами он воздействует на наши чувства, вызывая в нас эстетические эмоции; созданные им соотношения форм пробуждают в нас глубокий отклик, приобщают нас к постижению гармонии мира» [9. С. 12]. Гармоничная организация элементов в пространстве есть композиция. Общепринятое понятие композиции – расположение основных элементов и частей в определенной системе и последовательности. Различают три вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-пространственную [10. С. 48].

Основополагающей композицией в архитектуре является фронтальная. Главная ее характеристика – изображение элементов по двум осям координат в вертикальном и горизонтальном направлениях, в формате 2D. Другими словами, учитывается высота здания и его протяженность. Фронтальная композиция присутствует и в других видах композиции, объемной и глубинно-пространственной, являясь их составным элементом. Она является неотъемлемым атрибутом любого здания, и прежде всего фасада.

Следующим видом является объемная композиция. К вертикальному и горизонтальному направлению осей координат в проекции добавляется широтное – формат 3D. Характерной чертой является замкнутость поверхностей элементов, композиция считывается одинаково со всех сторон. Элементами архитектуры, которые подчеркивают объемную композицию, служат сферические поверхности: купола, сферы, полусферы и т.д. Примерами служат различные соборы в архитектуре, ставшие музейными комплексами: музей-памятник «Спас на Крови», филиал «Кронштадтская крепость» Центрального военно-морского музея, павильон «Катальны горки» в Ораниенбауме.

Пространственная, или же глубинно-пространственная композиция, состоит из нескольких объемных форм. С точки зрения проекций она представляет собой комплекс соединенных в единое целое 3D-объектов, которые имеют внутреннее пространство, в результате чего композиция в полном объеме не считывается ни с одной из сторон. Примерами глубинно-пространственной композиции среди музейных комплексов являются Галерея Уффици во Флоренции, Лувр в Париже, Мраморный дворец (филиал Русского музея) в Санкт-Петербурге.

Глубинно-пространственная композиция, в свою очередь, имеет две классификации. Согласно первой, выделяют неограниченное и ограниченное пространство [11. С. 18] или, по другой терминологии, полностью или частично ограниченное пространство [10. С. 82]. Ключевым критерием для разграничения является наличие или отсутствие перехода, который позволяет разомкнуть пространство за счет подключения панорамы окружающих объектов. Ярким примером неограниченного пространства является Эрмитаж. Зал, ведущий к новому Эрмитажу, а именно он впервые стал именоваться Эрмитажем при Екатерине II [12. С. 136], имеет внутренний дворик и панорамные окна с выходом в него, что и позволяет классифицировать комплекс зданий как неограниченное пространство.

Основываясь на второй классификации, в глубинно-пространственной композиции выделяют интерьерный и экстерьерный типы. Интерьер представляет собой внутреннее пространство здания, а экстерьер – наружное, также включающее оформление окружающего пространства рядом со зданием. Оба понятия прочно вошли в музееологический лексикон, связанный с музейным пространством, и в особом представлении не нуждаются.

Для достижения художественной выразительности композиции в архитектуре существует ряд специальных правил и приемов, т.е. средств архитектурной композиции. Перейдем к их характеристике.

Одним из главных средств является гармония. Она подразумевает размещение частей в пространстве рядом друг с другом таким образом, чтобы одна часть дополняла другую. Классическим примером гармонии в музейной архитектуре является Эрмитаж, где взаимодополняемость нескольких зданий, построенных в разное время, позволяет достигнуть целостного восприятия и идентичности зданий между собой за счет повторения архитектурного стиля барокко, цветовых соотношений бирюзового и белого, а также расположения основных архитектурных элементов аналогично первому зданию.

Важное средство архитектурной композиции – ритм как регулярное повторение элементов в композиции. Так же, как и в музыкальном искусстве, в архитектуре он обуславливает порядок, гармонию и красоту [14. С. 36]. Ритм может быть представлен формами, элементами, цветом и фактурами. Примером ритма в музейной архитектуре может служить Исаакиевский собор благодаря ритмично расположенным портикам куполообразного храма и колоннам с четырех сторон.

Пропорция – это равенство двух или более переменных величин, составляющих архитектурное сооружение и придающих ему целостность и гармоничность [14. С. 38]. Например, у Покровского собора на Красной площади в Москве пропорции заданы восемью членами ряда золотого сечения. Согласно последнему, меньшая часть должна относиться к большей, как большая ко всему целому. У Покровского собора крест над куполом соотносится с самим куполом на основе пропорций золотого сечения.

Тождество является средством архитектурной композиции, представляющим равенство, совпадение одного или нескольких объективных свойств у различных форм [14. С. 121]. Оно создает эффект статичности сооружения. Ярким примером применения тождества при строительстве здания музея может быть Русский музей: боковые части здания полностью повторяют конструктивные особенности друг друга.

Контраст заключается в сочетании элементов архитектурной формы, резко различающихся по внешним характеристикам, и подразделяется по цвету, форме и размеру. Примером применения контраста по цвету может служить Музей истории и реконструкции Москвы: благодаря использованию красного фона белые колонны значительно выделяются и помогают визуально прочувствовать объем здания. При использовании контраста по форме происходит взаимодействие противоположных геометрических объектов, например, широкий и круглый в сечении объем контрастирует с квадратным.

Нюанс – незначительное различие свойств у форм, при котором сходство их выражено сильнее, чем различие [14. С. 43]. Этот признак характеризует форму, стремящуюся к динамике. Примером нюанса служат купола Спаса на

Крови, они отличаются не только размерами, но и фактурой. Однако, несмотря на существенные отличия, их сходство в композиции выражается сильнее за счет такого средства архитектурной композиции, как гармония.

Симметрия представляет собой одинаковое отображение элементов композиции относительно плоскости или оси. Наиболее распространена в архитектуре зеркальная симметрия [15. С. 22]: деление объекта по центру плоскостью симметрии и уравнивание объектов относительно нее. Ярким примером воплощения симметрии является Русский музей за счет расположения колонн и окон относительно центра здания на одинаковом расстоянии относительно друг друга.

Асимметрия является противоположным понятием симметрии и предполагает ее отсутствие [13. С. 38]. В архитектурном проектировании симметрия и асимметрия используются как в комплексе, так и поодиночке. Стоит отметить, что асимметрия не является хаотичным расположением объектов в пространстве, а всегда учитывает соподчиненность частей. Примером асимметрии является собор Василия Блаженного в Москве за счет расположения куполов собора на разном уровне.

Статика достигается за счет ввода в композицию горизонтальных или вертикальных форм, в большинстве случаев соответствует симметричным композициям и передает состояние покоя и устойчивости [15. С. 154]. Примеров использования данного средства архитектурной композиции в музейной архитектуре достаточно много. Это и Мраморный дворец (филиал Русского музея), Российский этнографический музей, домик Петра I.

Динамика сосредоточена на создании эффекта движения за счет формирования объектов под углом более 90° и использования диагоналей в плоскостях или же использования асимметричной или ритмичной композиции. Примером динамики могут быть выставки современного искусства – инсталляции в музее Эрарта. Динамика в данном случае достигается за счет использования крупных объектов на подвесных элементах, что позволяет объектам, передвигаясь, размещаться в трехмерном пространстве.

В качестве примера использования предложенного понятийного ряда при описании музейной архитектуры рассмотрим Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Стоит отметить, что данное здание впервые в России было изначально спроектировано под музей. При рассмотрении фасада здания наблюдается фронтальный вид композиции. С точки зрения организации пространства фасад Музея им. А.С. Пушкина является неограниченным пространством по первой классификации и представлен экстерьером здания по второй.

Средства композиции, используемые при проектировании музея, проанализируем подробнее. Основное средство, используемое в здании и заметное невооруженным глазом, – это ритм. Он используется в расположении колонн, окон, декоративных элементов на здании. Рассматривая здание в целом, можно отметить такое средство архитектурной композиции, как гармония: соотношение песочного и белого цвета позволяет достичь ее за счет выбора цветовой гаммы, основанной на теплых тонах. Архитектурные элементы: наличники, молдинг, колонны, цокольный карниз, балюстрада расположены в определенной последовательности и на заданном расстоянии, что выражает такие средства композиции, как пропорция и ритм. Тожество можно наблю-

дать в архитектуре Музея им. А.С. Пушкина за счет повторения портика с колоннадой на фасадной части здания и на боковой. Пропорция задана во всей конструкции здания и основана на принципе золотого сечения, например, соотношении портика и основной части здания. Несомненно, при проектировании музея учитывалась симметрия, ее можно наблюдать в расположении портика в центре здания, а также симметричном относительно оси расположении наличников и колонн. Асимметрия же, напротив, не наблюдается в конструкторских особенностях здания музея. Нюанс присутствует в оформлении декоративных элементов здания и капители колонн: с одной стороны, заметно различие внешнего обрамления, но, с другой, чувствуется идентичность и общая стилистика. Статика характеризуется акцентированием в композиции здания вертикальных форм благодаря расположению колонн и наличников. Динамика в здании задана опосредованно, а именно добавлением сточных труб, расположенных под углом 45° , что создает эффект некоего движения.

Рис. 1. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина [16]

Fig. 1. The Pushkin State Museum of Fine Arts [16]

Как видим, в здании Музея им. А.С. Пушкина задействованы практически все средства архитектурной композиции, позволяющие дать ему разностороннее и основанное на научных дефинициях описание. Поскольку используемый понятийный ряд приложим к характеристике любого объекта музейной архитектуры, он создает основу для методики сравнительного исследования музейного пространства на указанном уровне в синхронии и диахронии. Использование понятийного ряда, сопряженного со средствами архитектурной композиции, позволит выявить композиционные принципы формообразования в музейном пространстве XVIII–XX вв., которые, в свою очередь, могут найти отражение при проектировании современных музеев.

Список источников

1. Пищулин Ю.П. О научном комплектовании музейных фондов // Актуальные вопросы фондовой работы музеев. 1979. № 83. С. 3–15.
2. Аверин М.Г. Модификация форматов коммуникативного взаимодействия современного музея // Вопросы музеологии. 2010. № 2. С. 157–164.

3. Козиев В.Н., Потюкова Е.В. Музей и общество. СПб. : Алетей, 2015. 189 с.
4. *The art newspaper Russia* : [Международная газета посвященная искусству России]. [Б. м.], 2022–2023. URL: <https://www.theartnewspaper.ru> (дата обращения: 29.09.2023).
5. Ревакин В.И. Архитектурное будущее музея // Архитектура и современные информационные технологии. 2012. № 5 (специальный выпуск).
6. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры // Музеи. URL: <https://ru.unesco.org/themes/muzei> (дата обращения: 08.09.2023).
7. Окладникова Е.А. Этнографический музей сегодня: В поисках перспектив приемлемого будущего // Музей – за горизонтом очевидного: Традиционное искусство в контексте музея. СПб.: РАН, МАЭ, 1998. 204 с.
8. Чугунова А.В. Музейная архитектура в контексте современной культуры // Вопросы музееологии. 2010. № 3. 180 с.
9. Корбюзье Ле. Архитектура XX века. М. : Прогресс, 1977. 303 с.
10. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве. М. : Мир науки, 2019. 310 с.
11. Мамаков Н.В. Город: опыт композиционного анализа. Казань : Изд-во Казанского университета, 1990. 190 с .
12. Пиотровский М.Б. Мой Эрмитаж. М. : Арка, 2014. 382 с.
13. Ефимов А.В. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. М. : Стройиздат, 1981. 256 с.
14. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурного проектирования. М. : Искусство, 1971. 224 с.
15. Тарасов Л.В. Этот удивительно симметричный мир. М. : Просвещение, 1982. 176 с.
16. Элика: женский мир // Вдохновленная культурным наследием: гениальное предвидение директора в Государственном музее им. А.С. Пушкина. URL: <https://elika.spb.ru/show-biznes-i-glamur/gosudarstvennyy-muzey-a-s-pushkina-direktor.php> (дата обращения: 15.09.2023).

References

1. Pishchulin, Yu.P. (1979) O nauchnom komplektovanii muzeynykh fondov [On the scientific acquisition of museum funds]. *Aktual'nye voprosy fondovoy raboty muzeev*. 83. pp. 3–15.
2. Averin, M.G. (2010) Modifikatsiya formatov kommunikativnogo vzaimodeystviya sovremennogo muzeya [Modification of the formats of communicative interaction of a modern museum]. *Voprosy muzeologii*. 2. pp. 157–164.
3. Koziev, V.N. & Potyukova, E.V. (2015) *Muзей i obshchestvo* [Museum and Society]. St. Petersburg: Aleteyya.
4. *The Art Newspaper Russia*. (2022–2023). [Online] Available from: <https://www.theartnewspaper.ru> (Accessed: 29th September 2023).
5. Revyakin, V.I. (2012) Arkhitekturnoe budushchee muzeya [The architectural future of the museum]. *Arkhitektura i sovremennye informatsionnye tekhnologii*. 5 (special issue). pp. 11.
6. The Official website of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [Online] Available from: <https://ru.unesco.org/themes/muzei> (Accessed: 8th September 2023).
7. Okladnikova, E.A. (1998) Etnograficheskiy muзей segodnya: V poiskakh perspektiv priemlemogo budushchego [Ethnographic Museum Today: In Search of Prospects for an Acceptable Future]. In: *Muзей – za gorizontom ochevidnogo: Traditsionnoe iskusstvo v kontekste muzeya* [Museum – Beyond the Horizon of the Obvious: Traditional Art in the Context of the Museum]. St. Petersburg: RAS, MAE.
8. Chugunova, A.V. (2010) Muзейnaya arkhitektura v kontekste sovremennoy kul'tury [Museum architecture in the context of contemporary culture]. *Voprosy muzeologii*. 3.
9. Le Corbusier. (1977) *Arkhitektura XX veka* [Architecture of the 20th century]. Moscow: Progress.
10. Rudnev, I.Yu. (2019) *Kompozitsiya v izobrazitel'nom iskusstve* [Composition in fine art]. Moscow: Mir nauki.
11. Mamakov, N.V. (1990) *Gorod: opyt kompozitsionnogo analiza* [City: A compositional analysis]. Kazan: Kazan State University.
12. Piotrovskiy, M.B. (2014) *Moy Ermitazh* [My Hermitage]. Moscow: Arka.
13. Efimov, A.V. (1981) *Ob'emno-prostranstvennaya kompozitsiya v arkhitekture* [Volumetric-spatial composition in architecture]. Moscow: Stroyizdat.
14. Ikonnikov, A.V. & Stepanov, G.P. (1971) *Osnovy arkhitekturnogo proektirovaniya* [Fundamentals of Architectural Design]. Moscow: Iskusstvo.

15. Tarasov, L.V. (1982) *Etot udivitel'no simmetrichnyy mir* [This surprisingly symmetrical world]. Moscow: Prosveshchenie.

16. Elik.spb.ru. (n.d.) *Vdokhnovlennaya kul'turnym naslediem: genial'noe predvoditel'stvo direktora v Gosudarstvennom muzee im. A.S. Pushkina* [Inspired by Cultural Heritage: The Brilliant Leadership of the Director at the A.S. Pushkin State Museum]. [Online] Available from: <https://elika.spb.ru/show-biznes-i-glamur/gosudarstvennyy-muзей-a-s-pushkina-direktor.php> (Accessed: 15th September 2023).

Сведения об авторе:

Усманова А.О. – аспирант кафедры культурологии и музеологии Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: lina.usmanova.94@inbox.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Usmanova A.O. – National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lina.usmanova.94@inbox.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.09.2024;
одобрена после рецензирования 03.05.2025; принята к публикации 15.05.2025.
The article was submitted 10.09.2024;
approved after reviewing 03.05.2025; accepted for publication 15.05.2025.*