
ВЫВЕСКИ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

*Оксана Юрьевна Фролова,
ведущий художник
Архитектурно-этнографического
музея «Тальцы»,
г. Иркутск*

Территория Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» занимает около 70 гектаров. На ней располагается множество памятников деревянного зодчества, которые входят непосредственно в экспозицию музея. Это прежде всего деревня-малодворка, состоящая из трех крестьянских усадеб разного времени, волостное село, башня Илимского острога с привратной церковью Казанской Божьей Матери, а также отдельно стоящие усадьбы и дома постройки XIX – начала XX века, каскад водяных мельниц, кладбище, бурятский улус и т. д. Кроме постоянных экспозиций музеем располагает тремя выставочными залами. На его территории находятся несколько мастерских народных промыслов, кузница, чайная и трактир, служебные помещения для сотрудников музея и охраны. Все эти объекты нуждались и нуждаются в художественно оформленных информационных материалах — вывесках, аннотациях, разъяснительных табличках, указателях. Много памятников деревянной архитектуры находятся во временной сборке и еще не включены в постоянную экспозицию, но и они требуют своего обозначения, информация о них должна быть также доступна для посетителей музея.

Перед художниками, работающими в музее, стоит непростая задача: деликатно, не нарушая сложившейся за более чем 30 лет существования музея особой, сдержанной и гармоничной среды, ввести в нее необходимые для создания экспозиции объекты малых форм, которые бы несли важную для понимания структуры музея информацию. Эту роль и берут на себя вывески, аннотации, указатели, различные таблички и т. д.

Естественный природный ландшафт, в котором находятся архитектурные памятники, теплый колорит старого дерева, из которого они построены, — все это создает особую, спокойную,

присущую только «Тальцам» атмосферу, столь ценимую нашими посетителями, и задача музейного художника-экспозиционера — ее подчеркнуть, а не нарушить.

Музей — это живой организм, развивающийся, трансформирующийся и постоянно обновляющийся. Вместе с тем основной задачей Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» является сохранение и показ традиционной культуры сельского, крестьянского общества XVII–XX веков, народной культуры, которая складывалась веками. Художник, работающий в музее, обязан всегда помнить об этом. Традиции, преемственность являются главной составляющей работы специалиста.

Старинные вывески — это тоже часть материальной культуры, память о прошлом. К сожалению, подлинных старинных вывесок почти не сохранилось. Общеизвестно, что при смене власти, политического строя в государстве (что в России происходило не раз) первыми страдали именно вывески, прежде всего как носители признаков старого режима, — это и гербы, и различные символы, названия и имена, монограммы, устаревшая орфография и т. д. — их попросту срывали и уничтожали.

Сохранились редкие старинные фотографии, на которых можно увидеть торговую площадь волостного села с лавочками, присутственными местами и вывесками на домах (фото 1).

**Фото 1. Волостная управа. Село Бельск Иркутской губернии.
Начало XX в. Фото из фондов музея «Тальцы»**

Старинные почтовые открытки конца XIX – начала XX века с видами городов, волостных сел также донесли до нас облик старых вывесок (фото 2, 3). Какими были вывески в старину, мы можем увидеть и на картинах Б.М. Кустодиева. Художник любил рисовать маленькие провинциальные городки с их торговыми, ярмарочными площадями, трактирами, булочными и лавками. В поле его зрения часто попадали и вывески.

Документальные свидетельства ушедшей эпохи — фотографии, рисунки, открытки, картины, на которых запечатлены старинные вывески, — все это является основным материалом, который использует в своей работе художник, работающий в музее.

Теперь о главном: стилистике и композиции старинных вывесок, материалах, из которых их изготовляли, шрифте, цветовой гамме, художественном оформлении. Известно, что в старину вывески в деревнях рисовались в основном художниками-самоучками, малярами (отсюда, возможно, возникло выражение «намалеванные вывески»), иногда эта работа производилась заезжими артельными мастерами, и только богатый торговец, содержатель постоянного двора или владелец большой лавки мог заказать себе вывеску в городе, в мастерской, профессиональному художнику. Казенные учреждения — школы, больницы, волостные управы — также могли иметь выполненные в городских мастерских вывески.

В старину деревенские вывески были выполнены в стиле «наивной, примитивной живописи» — предметы рисовались ча-

Фото 2. Иркутск, улица Пестеревская (ныне ул. Урицкого)

Фото 3. Иркутск, улица Ивановская (ныне ул. Пролетарская)

сто неправильно, в силу умения того или иного мастера, но были при этом старательно прорисованы. Изображались различная снедь (фрукты, кренделя, сыры, окорока, колбасы) и прочий товар (скобяные изделия, самовары, платье, обувь). «Неправильность» придавала старинным вывескам особое очарование, теплоту, искренность. Они не были назойливы (как современная реклама), хотя выполняли ту же функцию — позвать, привлечь внимание покупателя. Часто вывеска представляла собой цельную, законченную композицию и была самоценна сама по себе. Вспомним самобытного грузинского художника Пиросмани, рисовавшего свои маленькие шедевры в начале XX века в Грузии и ставшего известным именно как художник, писавший вывески.

Композиция старинной вывески обычно строго симметрична: прямоугольник, вытянутый по горизонтали (реже по вертикали), в центре поля надпись. Иногда основу для вывески делали фигурной: треугольной (повторяя форму фронтона), овальной, с арочным верхом. Часто хозяин заведения вместо вывески с надписью вывешивал над входом крендель из жести (если это была булочная) или сапог (если велась торговля мануфактурой или скобяными товарами).

Использовались шрифты самых различных, «модных» в конце XIX – начале XX века стилей: «итальянский» (с подсечками), «модерн», типографский «курсив» (каллиграфический), «таймс»,

древнерусская рукописная круглая и угловатая вязь (кириллица), антиква. Применялись и декоративные титульные шрифты, иногда использовались шрифты в стиле «шинуазри» — китайщина (в основном для вывесок чайных магазинов), а также «готик», «буквицы» из древнерусских печатных книг, украшенные затейливой вязью и богато орнаментированные. Нередко шрифты рисовались объемными, с иллюзорной светотенью.

Вывески часто украшались декоративным орнаментом и заключались в раму. Фон обычно прописывался синим (ультрамарин, кобальт), бордовым, зеленым или голубым. Соответственно надписи иногда золотились или прописывались белилами. По светлому фону наоборот — шрифты рисовались темными красками — коричневой, черной, синей, бордо, зеленой.

Пожалуй, самые яркие и заметные цветовые пятна в экстерьере нашего музея — его вывески. Обычно они помещаются на фронтонах домов и видны издали. В «Тальцах» вывесок множество: «Берестяной промысел», «Гончарная мастерская», «Ткацкая мастерская», «Трактир», «Чайная», «Выставочный зал», «Волостное правление» и т. д. (фото 4, 5, 6, 7).

Чем руководствуется художник, создавая вывески для музейной экспозиции? Прежде всего выбирается материал, из которого создается вывеска. Он должен быть натуральным: дерево, металл, фанера, в крайнем случае ДВП. Безусловно, в настоящее время

**Фото 4. Здание волостного правления
в музее «Тальцы»**

рекламный рынок располагает множеством удобных и прочных синтетических материалов — цветных полистиролов, плит KOMATEX, поликарбонатных пластиков, виниловых пленок типа «ORAKAL» и т. д. Но все это великолепие при попытке применить его в музее не оправдало себя. Выполненные из современных материалов вывески вносили дисгармонию в музейный ландшафт, вырывались из него, диссонировали. Синтетические фактуры, яркий, флюоресцентный, неестественный цвет — все это смо-

**Фото 5. Выставочный зал № 1
в музее «Тальцы»**

трелось на старых домах инородными предметами. Кроме того, в экстремальных природных условиях музея под открытым небом (морозы, ветры с Ангары, летняя жара) эти материалы попросту не выдерживали — пленки коробились, пластик лопался! В результате нам пришлось вернуться к натуральным, старинным, проверенным временем вышеперечисленным материалам.

Как правило, вывески в музее требуются на вновь вводимые объекты — например, на новый выставочный зал или мастерскую, которые располагаются, как правило, в домах временной сборки и затем планоно переносятся в постоянную экспозицию музея (дом Васильева — гончарная мастерская, фото 7; дом Петрова — выставочный зал № 1, фото 5, конец XIX — начало XX в.). В этом случае работа художника строится с соблюдением исторической достоверности, но творчески: вводятся элементы современного рекламного стиля — стилизованный под старину шрифт, яркие краски. Цветовая гамма в музейной экспозиции очень важна — в «Тальцах» она в основном теплая: все оттенки охр: коричневые, желтые, золотистые, брусничные тона, естественные зеленые. Они идеально гармонируют с музейной средой. Те же

Фото 6. Дом в музее «Тальцы» (конец XVIII – начало XIX в.), в котором работают мастера берестяного промысла

правила применимы и для оформления более мелких элементов в экспозициях: аннотаций к выставкам, указателей, различных табличек, этикетажу, пояснительных текстов. Так же тщательно подбирается цвет бумаги и картона для текстов — берется чуть желтоватая, как бы состаренная, фактура фона. Со временем выработался и сложился «фирменный» шрифт, наиболее приемлемый в экспозициях АЭМ «Тальцы», — это курсив, кириллица, иногда модерн и антик. Например, кириллица использована в деревянных указателях-стрелках, показывающих посетителям направление движения по обширной территории музея и обозначающих названия главных экспозиций (фото 8). С самого основания музея художником В.Е. Нефедьевым для указателей было выбрано верное художественное решение — в виде верстовых столбов. 20 лет простояли они на открытом воздухе, дерево обветшало, почернело и сгнило, реставрировать указатели уже не имело смысла, пришлось заменить их аналогичными новыми. Художник А.А. Фролов использовал для столбов дерево лиственницы, которое практически не гниет (старые изготовлены из сосны). Были введены некоторые усовершенствования — вся конструкция была обработана BELINKA TOPLASUR — средством,

сохраняющим натуральный цвет дерева и предохраняющим его от атмосферных воздействий. Стрелки с надписями выполнены в технике объемно-рельефной резьбы, фон под шрифтом углублен и тонирован киноварью.

Главное условие исторической достоверности вывески — ручная работа. Никаких трафаретов, все должно быть прорисовано и прописано вручную, кистью, масляными красками и эмалями, как в вывеске «Берестяной промысел», художник В.Е. Нефедьев (фото 6). Вывеска исполнена в «наивном» стиле: неровно прописан шрифт, видны мазки кисти по фону. Возможно, в городской среде она бы смотрелась непрофессионально, а в музее на доме Шеметовой (конец XVIII – начало XIX в.) вывеска на месте и составляет одно целое со старинными бревнами фасада.

Совсем иной подход к домам, которые составляют ядро экспозиции АЭМ «Тальцы», к усадьбам, которые изначально ставятся на планируемом месте, например усадьба волостного правления из села Бельск Черемховского района (фото 4).

Более десяти лет создавалась музейщиками эта экспозиция, подбиралась инфраструктура усадьбы, постройки для которой,

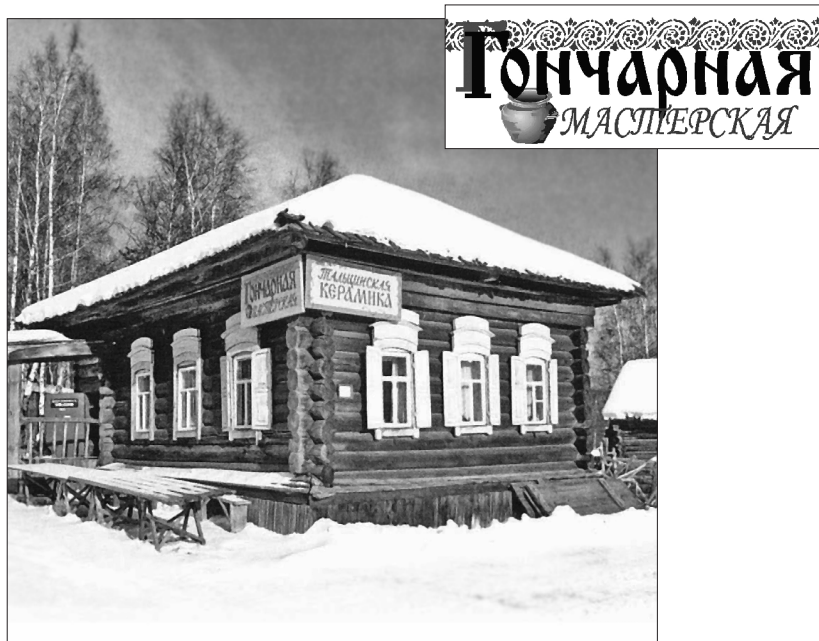

Фото 7. Гончарная мастерская в музее «Тальцы»

Фото 8. Стрелка-указатель в музее «Тальцы»

по аналогу, свозились со всей области. Реставрация здания управы была в 2006 году завершена, и усадьба открыта для посетителей. Перед художниками стояла ответственная задача — создать вывеску «Волостное правление», которая будет открывать экспозицию и давать понимание посетителю, что перед ним государственное, облеченное властью казенное учреждение. Был разработан и утвержден на ученом совете эскиз вывески (фото 4). Основа для вывески была заказана в реставрационную мастерскую (обычно эту работу исполняют в собственном столярном цехе на территории музея). Реставратором (Р.А. Давыдов) был изготовлен планшет, обтянут жестью, загрунтован, обрاملен в профилированную раму. Возникла проблема — мастер применил электрофрезер для создания фигурного профиля рамы, а в старину профили выводились вручную, специальным инструментом — калёвкой. Пришлось вернуться к старинной технологии. Затем художником (О.Ю. Фролова) вручную был прописан фон (зеленым хромом — традиционный цвет для официальных вывесок конца XIX — начала XX в.), прорисованы шрифты со светотенью, герб Российской империи.

Создавая вывески и другое оформление музейной среды, художник должен сознавать меру своей ответственности и перед музеем, и перед его посетителями, придерживаться исторически сложившихся традиций, композиции, стиля, цветовой гаммы. Историческая достоверность, соответствие образу эпохи — основной критерий для музейщика. В работе музейного художника нет мелочей — этим правилом он и должен руководствоваться.

ЛИТЕРАТУРА

1. Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2004. Т. 1.
2. Лебедева В. Кустодиев: Время. Жизнь. Творчество. М., 1984.
3. Медведев С.И. Иркутск на почтовых открытках. 1899–1917: историко-библиографический альбом-каталог. М., 1996.
4. Смирнов Н. Петербург: История торговли. СПб., 1999. Т. 1.