Е.В. ВАСИЛЕНКО
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры промышленного дизайна МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: elenalopasova@mail.ru

А.В. АФИНОГЕНТОВА
Доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: aanna@bk.ru

В.В. ТИМОФЕЕВА
Студент кафедры графического дизайна МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: viktoria.tim7320@mail.ru

E.V. VASILENKO
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)»
e-mail: elenalopasova@mail.ru

A.V. AFINOGENTOVA
Associate Professor of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: aanna@bk.ru

V.V. TIMOFEEVA
Student of the Graphic Design Department of MGUTM named after K.G. Razumovsky (PCU)
e-mail: viktoria.tim7320@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_1_2_126_135

ДИЗАЙН СИСТЕМ НАВИГАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

DESIGN OF NAVIGATION SYSTEMS FOR ART MUSEUMS. THE TRETYAKOV GALLERY AND THE PUSHKIN MUSEUM OF FINE ARTS

Статья посвящена анализу современной навигации художественных пространств. Навигация является основой зрительского опыта при посещении музеев. Графический дизайн в этой сфере выступает не как декоративное дополнение, а как инструмент визуальной коммуникации, формирующий удобный, доступный и целостный музейный опыт. Он позволяет посетителю ориентироваться в сложной пространственной структуре, не отвлекаясь от восприятия экспонатов. Система навигации часто остается «невидимой» — до тех пор, пока она не работает. Недостаточная или противоречивая графическая поддержка движения по выставке не только вызывает раздражение, но и отвлекает внимание от самого главного — искусства.

The article is devoted to the analysis of modern navigation of art spaces. Navigation is the basis of the viewer's experience when visiting museums. Graphic design in this area acts not as a decorative addition, but as a tool of visual communication, forming a convenient, accessible and holistic museum experience. It allows the visitor to navigate the complex spatial structure without distracting from the perception of the exhibits. The navigation system often remains “invisible” — until it does not work. Insufficient or contradictory graphic support for navigating the exhibition not only causes irritation, but also distracts attention from the most important thing — the art.

Ключевые слова: графический дизайн, музейная среда, визуальная коммуникация, современные тенденции, пространственной структуре
Keywords: graphic design, museum environment, visual communication, modern trends, spatial structure

Цель данной статьи — проанализировать, как графический дизайн используется в системах навигации ведущих московских художественных музеев, и вывить, какие решения способствуют эффективному ориентированию, а какие, напротив, вызывают трудности.

В качестве примеров рассматриваются Государственная Третьяковская галерея, включая исторический корпус и Новую Третьяковку, и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — учреждения с разной архитектурой и подходами к экспозиционному оформлению [3].

Анализ сосредоточен на графических элементах навигации — типографике, цвете, контрасте, композиции и их согласованности с айдентикой музея. Такой подход позволяет взглянуть на музей не только как на хранилище искусства, но и как на пространство, где каждая надпись, каждый указатель и каждая карта становятся частью диалога с посетителем.

Навигационный дизайн — это процесс создания визуально-коммуникационных систем, включающих в себя пиктограммы, графические символы, карты, ориентирующие человека в том или ином пространстве, объясняющие функции объектов в простой и доходчивой форме, рассказывающие об их назначении.

Какое отношение навигация имеет к классическому музею? Правильная навигация делает посещение музея более комфортным для гостей, особенно для тех, кто приходит в учреждение впервые.

Важно не растеряться в новом пространстве, а быстро понять месторасположение ключевых объектов (гардероб, касса, информационная стойка, уборная, сувенирный киоск) и экспозиций (постоянные, временные), чтобы выстроить удобную личную траекторию передвижения и получить удовольствие от процесса [6].

Порой то, что кажется сотрудникам музея очевидным и простым, у посетителя вызывает сложности и чувство раздражения, если интуитивно не ясно куда следовать.

Государственная Третьяковская галерея — самый известный и любимый художественный музей в России. Ее фирменный стиль развивается в русле современных тенденций графического дизайна и представляет собой лаконичную, ориентированную на людей визуальную систему. Айдентика музея строится вокруг логотипа в виде буквы «Т», отсылающей к традициям кириллического алфавита и эстетике русского авангарда.

Эта форма трансформируется в зависимости от контекста: ее геометрические элементы становятся акцентами в визуальном оформ-

лении, а иногда служат рамкой для изображений экспонатов. Фирменный цвет галереи — золотой, символизирующий историческую ценность и мудрость, высочайшее качество и духовное просвещение.

Рис. 1. Пушкинский музей. URL: https://www.virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/ (дата обращения: 15.12.2025)

Фирменный стиль галереи внедрен не только в официальные материалы, сайт, афиши, баннеры и рекламу, но и непосредственно в музейное пространство. Навигация в Третьяковской галерее реализована с помощью указателей, иконок, нумерации залов, табличек на экспонатах и картой здания. Визуальная коммуникация с посетителем начинается еще на улице.

Людей встречают вывески с названиями разных локаций — здание с основной экспозицией и Инженерный корпус с выставочными пространствами, кинотеатром и образовательным центром.

Основной входной указатель выполнен в стиле галереи: белый фон, черный текст и красный логотип. Остальные внешние указатели также выполнены в едином стиле. Внутренние указатели представляют собой прямоугольные таблички, размещенные на стенах с указанием направления движения и непосредственно перед нужным пунктом [9].

Они выполнены черным или темно-красным текстом с такого же цвета пиктограммой на белом фоне. Также есть инвертированный вариант с белым текстом на темно-красном фоне. Они все размещены на одном уровне в верхней части стен, где их будет легко заметить даже при большом количестве людей. Пиктограммы ускоряют восприятие информации за счет знакомых визуальных образов [4].

Главный корпус Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке — историческое здание со своей многоуровневой планировкой и сложной архитектурой, которую нужно подчинить своей логике. Выставочная часть музея занимает два этажа.

В этой части здания навигационная система строится на нумерации. Каждый зал галереи имеет свой порядковый номер, который располагается на дверях и на раме между залами, чтобы посетитель сразу видел, в каком зале он находится, специально не поворачиваясь назад.

Залы следуют один за одним, плавно направляя зрителя по экспозиции [5]. Такой подход позволяет обходиться минимальными средствами

навигации, не перегружая пространство и не отвлекая от восприятия произведений. Лаконичная система нумерации освобождает ресурсы музея для кураторской работы и экспозиционных решений, что особенно уместно в историческом интерьере, где каждая деталь несет смысловую нагрузку.

Информация об экспонатах размещена на золотых табличках с черным текстом, закрепленных на рамах картин. Однако низкий контраст между табличками, золотыми рамами и темным текстом затрудняет чтение, особенно для пожилых посетителей и детей.

На официальном сайте музея доступна интерактивная карта. В ней есть вся информация о залах и их последовательной нумерации и примеры с расположением самых известных картин коллекции.

Залы сгруппированы по историческим периодам: живопись и скульптура XVIII века, живопись и скульптура первой половины XIX века, библейские эскизы А. Иванова, живопись и скульптура второй половины XIX века, живопись и скульптура рубежа XIX–XX веков, графика XVIII — начала XX века, сокровищница, древнерусское искусство.

Каждая зона имеет свой цвет в оттенках коричневого, желтого и зеленого. Такое решение облегчает ориентирование и заранее задает контекст восприятия экспонатов.

В историческом корпусе Третьяковской галереи графический дизайн навигации выстроен как продолжение архитектурной логики: минималистичный, сдержанный, но системный. Он сохраняет историческую атмосферу, не конфликтуя с экспонатами, однако в угоду эстетике частично жертвует функциональностью в части читаемости [2].

Тем не менее, за счет четкой нумерации, продуманного размещения указателей и согласованной визуальной айдентики музей обеспечивает базовый, но действенный уровень ориентирования, демонстрируя, как графический дизайн может быть тонким, но эффективным инструментом музейной коммуникации.

Навигация прослеживается и в ориентации между разными зданиями галерей — каждый корпус закодирован своим цветом. Исторический корпус Третьяковки кодируется красным цветом как главный корпус, с которого началась история. Новая Третьяковка — синим, как символ современности и нового взгляда на искусство.

Здание Новой Третьяковки — крупное современное пространство с высоким потенциалом для реализации графического дизайна. В отличие от исторического корпуса, здесь архитектура и экспозиция допу-

скает более смелые и масштабные решения, что позволило дизайнерам в полной мере использовать возможности фирменного стиля.

Новая Третьяковка сохраняет оригинальную айдентику галереи, но развивает ее в соответствии с духом современного искусства, чтобы разграничить тематические отличия корпусов.

Ярким примером становится радикально укрупненный треугольник буквы «Т», образующий диагональ, которая символизирует движение, взгляд в будущее, новую точку зрения на искусство.

Система навигации в Новой Третьяковке построена в соответствии с современными принципами графического дизайна: она использует простые цветовые и типографские контрасты, сплошные заливки без градиентов и четкую иерархию информации. Навигация в Новой Третьяковке реализована с помощью указателей, крупной типографики, нумерации залов, табличек у экспонатов и картой здания. Масштаб визуальной коммуникации виден еще на фасаде здания.

И такой характер типографики сохраняется в навигации музея. Таблички с указателями заменены на монументальную типографику, привлекающую внимание своей контрастностью черного текста на белом фоне, которую видно с любой точки в пределах зала.

Надписи располагаются на стойках, на стенах, даже на стеклянных перегородках и работают в том числе и в качестве указателей. Иногда на помощь чистой типографики приходит цвет — фирменный синий цвет, появляющийся рядом с главными местами, например, над кассами, усиливающий визуальную структуру без перегрузки.

Основная экспозиция расположена на самом верхнем этаже и организована в виде линейного, но многовариантного маршрута: залы плавно перетекают друг в друга, почти не заставляя посетителя разворачиваться, чтобы дойти до следующего зала.

Плавные переходы создаются с помощью свободных проходов между залами: из одного пространства есть несколько проходов в другие. Номера располагаются рядом с рамой прохода на угловой контрастной табличке, дублирующих информацию с разных ракурсов, что исключает необходимость поиска указателя.

В отличие от исторического корпуса Третьяковской галереи, информация об экспонатах представлена в более современной манере: маленькие золотые таблички на рамах картин сменили прямоугольные минималистичные белые таблички рядом с картиной.

Помимо основной информации о названии и авторе произведений, на них открывается дополнительное пространство для описания исторического контекста или истории создания. На некоторых табличках добавляется QR-код с более подробной информацией — от аудиогидов до видеолекций. Это расширяет возможности взаимодействия с экспонатом и делает навигацию не только пространственной, но и контекстной.

Для Новой Третьяковки на официальном сайте также представлена интерактивная карта экспозиции. Схема показывает все этажи здания, где пронумерованы залы далеко за пределами основной экспозиции, где располагаются другие временные выставки. Все залы так же поделены на зоны в исторической хронологической последовательности, от искусства начала XX века до начала XXI века, и у каждого промежутка свой цвет в оттенках желтых, синих, зеленых и фиолетовых цветов.

В Новой Третьяковке графический дизайн навигации выступает как полноценный участник экспозиционного повествования. За счет масштабной типографики, четкой цветовой зональности и интеграции цифровых элементов музей создает современную, мно-

Рис. 2. Государственная Третьяковская галерея. Внешний указатель. URL: https://zlt.group/projects/tretiakovskaia-galereia (дата обращения: 15.12.2025)

Рис. 3–4. Новая Третьяковка. Навигационные шрифтовые элементы. URL: https://zlt.group/projects/tretiakovskaia-galereia-2 (дата обращения 15.12.2025)

гоуровневую систему ориентирования, которая не только направляет, но и обогащает восприятие.

В отличие от исторического корпуса, где дизайн служит фоном, здесь он становится активным выразительным средством, что демонстрирует гибкость фирменного стиля и его способность адаптироваться к разным архитектурным и содержательным контекстам.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина фирменный стиль сформирован вокруг образа самого здания: шрифтовой логотип визуально отсылает к величественным колоннам главного входа.

Айдентика завязана на мощи музея, на его эксклюзивности и уникальном подходе к искусству, выражая его миссию — показать и рассказать о взаимосвязи истории, культуры, идей на языке искусства [8].

Идея пространства, образы колонн и выразительный знак перекликаются с архитектурой музея имени А. С. Пушкина и подчеркивают его мощь. А позиционирование «Музей, чтобы научиться смотреть за горизонт» определяет его как бренд, который, несмотря на традиционность и консервативность, идет в ногу со временем [10].

В отличие от Третьяковской галереи, у ГМИИ им. А. С. Пушкина нет единого фирменного цвета. Визуальная система строится на контрасте светлого, почти белого оттенка фона и черного текста, что создает ощущение классической элегантности и лаконичности.

Архитектура ГМИИ им. А. С. Пушкина сложная, с многоуровневыми переходами, тупиковыми коридорами и нелинейной планировкой, что делает навигацию особенно важной. Однако визуальная коммуникация внутри выставочных пространств остается минимальной.

Навигация реализована с помощью указателей, пиктограмм, нумерации залов и карты на входе. Указатели расположены преимущественно в зоне, в которой нет экспозиции — у входа, гардероба и кассы. Они выполнены в виде бордовых прямоугольных табличек на стене с белым текстом. Пиктограммы используют в посетительских зонах. В самой экспозиции указатели не используются.

Экспозиция ГМИИ им. А. С. Пушкина располагается на двух этажах здания. На первом этаже залы составляют собой сложную систему, поэтому нумерация играет большую роль.

Коридоры на первом этаже часто заканчиваются тупиком, из-за чего приходится возвращаться через уже пройденные пространства или проходить через зоны с экспонатами иной эпохи [1]. Нумерация залов

играет ключевую роль: над каждым проемом размещены золотые цифры, что помогает не теряться на обратном пути.

Однако отсутствие указателей внутри маршрута создает нагрузку, так как посетитель вынужден полагаться исключительно на память или карту. На втором этаже ситуация упрощается: залы выстроены в линейной, почти кольцевой последовательности, что позволяет пройти экспозицию без возвратов и пропусков.

Информация об экспонатах подается на прямоугольных табличках, выполненных в цветах стен с контрастным текстом, белым или черным, из-за чего гармонично вписываются в интерьер. Зачастую они не прикреплены к стене, а стоят рядом с экспонатами на напольных подставках или на портиках, прислоненными к стене под углом.

Схема экспозиции размещена на стене у входа на выставку. На ней представлен план здания с нумерацией залов. В отличие от Третьяковской галереи, на схеме нет зон и цветового кодирования. Каждый зал представляет разные эпохи и является уникальным, отличным от остальных залов, что не позволяет разделить схему на определенные зоны.

Нумерация идет в исторической хронологической последовательности, поэтому важно соблюдать порядок залов, чтобы не запутаться в эпохах. На официальном сайте также доступна интерактивная карта, позволяя ориентироваться без возврата к физической схеме.

В ГМИИ им. А. С. Пушкина графический дизайн навигации выдержан в классическом духе, но из-за минимального количества указателей внутри экспозиции перекладывает основную нагрузку в ориентации на посетителя. Продуманная нумерация и эстетически выверенные таблички сталкиваются с проблемой отсутствия промежуточных навигационных точек, поэтому несколько снижает доступность пространства, что ярко отражается на первом этаже.

Анализ систем навигации в Третьяковской галерее и ГМИИ им. А.С. Пушкина показывает, что графический дизайн в московских музеях выполняет важную коммуникационную функцию, но его потенциал используется по-разному, в зависимости от архитектурного и исторического контекста.

В историческом корпусе Третьяковки дизайн остается сдержанным, поддерживающим статус галереи и сохраняющим эстетику. Новая Третьяковка, напротив, демонстрирует, как графический дизайн может стать активным участником экспозиции за счет масштабной типографики, цифровых элементов и системы зонирования. ГМИИ им. А.С. Пушкина чтит тра-

диции и сохраняет свою миссию, отражая их как в архитектурной сложности здания, так и в визуальной коммуникации, подчиненной этой архитектуре.

Эффективная навигация — необходимое условие современного графического дизайна в организации художественных пространств. Визуальная коммуникация перестает быть вспомогательным элементом — она становится неотъемлемой частью содержания, равной по значимости кураторской идее и экспонатам.

Список литературы:

1. *Акулич Е.М.* Музей как социальный институт / Е.М. Акулич / Социологические исследования. — 2009. — № 6. — С. 78–89.

2. *Василенко Е.В., Лопасова В.С.* Рекламные вывески в России и их современный дизайн // Русский язык и русская культура в мировом культурном пространстве. сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Печатается по решению Учёного совета Факультета социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет» (протокол № 5 от 29 декабря 2022 г.). Материалы публикуются в авторской редакции. — Москва, 2023. — С. 247–254.

3. *Майстровская М.Т.* Музейный дизайн: понятие и актуальность // Исторические экспозиции региональных музеев в постсоциалистический период. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2009. — 304 с.

4. *Желондиевская Л.В.* Функции дизайна в современной коммуникации // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2014. — № 5 (166). — С. 19–24.

5. *Сичкарь Т.В., Паллотта В.И.* Графический дизайн в рекламно-выставочной коммуникации. Учебное пособие В двух частях / Том Часть 1. Москва, 2022.

6. Навигация для удобства посетителей. — URL: https://artmuseum.karelia.ru/news/navigatsiya-dlya-udobstva-posetitelej/ (дата обращения: 21.12.2025).

7. Новичкова О. Г., Натус Н.И. Дизайн навигационных систем как одно из направлений современного дизайна. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dizayn-navigatsionnyh-sistem-kak-odno-iz-napravleniy-sovremennogo-dizayna (дата обращения: 21.12.2025).

8. Третьяковская галерея. — URL: https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru (дата обращения: 25.10.2025).

9. Пушкинский музей. — URL: https://pushkinmuseum.art/ (дата обращения: 23.12.25).

10. Пушкинский музей. — URL: https://suprematika.ru/portfolio/pushkin/?ysclid=mmnpstfd7716659297 (дата обращения: 23.12.25).