

В. Д. Новикова, О. О. Мельникова

Выставка «Рисуем археологию», 1–29 ноября 2024 года

В Гербовом зале Москвы 1 ноября 2024 года открылась выставка «Рисуем археологию». Проект был осуществлен Институтом археологии РАН совместно с Музеем Москвы (автор идеи – Марина Вдовиченко, кураторы: Вера Новикова и Ольга Мельникова, дизайн: Вера Новикова, Ольга Мельникова, Юлия Фомичева, Евгения Пророкова, Анна Дементьева, координатор – Семен Володин, PR и коммуникации – Наталия Ферапонтова). В экспозиции представлены рисунки находок, полученных в ходе археологических экспедиций Института археологии РАН, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Государственного исторического музея. Проект посвящен археологической графике и стремится представить ее как самобытное явление, достойное осмысления и изучения.

Археологическая графика с самого начала становления археологии как научной дисциплины сопровождала ее, сохраняя статус одного из основных методов фиксации и передачи научного знания о предмете. Фактически она стала отдельным жанром, соединяющим в себе элементы художественного рисунка и чертежа. При отрисовке находки художник или же рисующий археолог всегда стремится соблюсти баланс между двумя этими составляющими, опираясь на представления о том, какие из характеристик предмета будут ценны для его визуального исследования.

Набор этих свойств может быть различен. Так, при отрисовке глиняного сосуда важно отобразить орнамент (если он есть), форму сечения и явные следы использования. Такая важная характеристика, как цвет, в данном случае игнорируется, но она же выступает в качестве основной, если необходимо выразить текстуру материала, из которого изготовлен предмет, или показать следы росписи. Таким образом, одной из проблемных ситуаций в сфере археологического рисунка является отбор характеристик, которые будут считаться основными для конкретной находки, а также способы их отображения.

Другой, не менее важный, вопрос возникает в связи со стремительным развитием технологий в последние десятилетия. В настоящий момент у археологов есть возможность делать цифровые фотографии предметов в высоком разрешении и создавать 3D модели. В данном контексте необходимость создания археологического рисунка становится дискуссионной.

Экспозиция выставки попыталась выявить особенности археологической графики как жанра, проследить, как она меняется в зависимости от характеристик изображаемой

© Новикова В. Д., Мельникова О. О., 2024
DOI: 10.28995/3034-3224-2024-4-96-103

находки – материала, типа предмета, следов его использования. Этот принцип лег в основу классификации выбранных для экспонирования рисунков. Было сформировано несколько групп в соответствии с материалом, из которого изготовлен изображаемый предмет – камень, кость, глина и металл. Среди них выделилась группа цветных рисунков. Она отнесена в отдельную категорию, потому как цвет в археологической графике используется не так часто, но в ряде случаев он все-таки необходим.

Чтобы сравнение было более наглядным, к каждому разделу был подобран «главный герой» – реальный археологический объект, помещенный в витрину вместе с его иллюстрацией. Помимо этого, в витринах находились также научные публикации, в которых был использован рисунок. Таким образом, зритель имел возможность проследить все стадии визуального исследования археологической находки: от непосредственного контакта с объектом и его зарисовки до использования получившегося изображения в публикации и введения его в научный оборот.

Выставку открывает раздел «Камень и кость». В нем «главным героем» выступает ручное рубило периода Ашель. Также представлены рисунки двух пикообразных орудий периода Олдован, фрагмент белокаменной резьбы с северного фасада Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и литейная форма, найденная при раскопках церкви Благовещения на Городище. Среди костяных изделий – два острия с зооморфным навершием из курганного могильника Гнездова, односторонний составной гребень и орнаментированная рукоять Дьяковской культуры.

Собранные рисунки представляют предметы из разных периодов истории, что позволяет проследить различные подходы к иллюстрации объектов той или иной эпохи. Например, при отрисовке орудий каменного века главной темой становится способ их создания. Манера наложения ретуши, глубина и направление сколов отражены в регламентированном способе штриховки. Направление, частота и жирность линии в данном случае выступают не столько средством художественной выразительности, сколько способом передачи технологических нюансов изготовления орудия.

Для костяных же предметов важна передача структуры и фактуры материала, что диктует уже другой подход к рисованию таких находок. Тут важен уже не сценарий изготовления объекта, а то, сделан он из кости или из рога, и если из кости, то из какой ее части. К тому же в реальности изделие нередко оказывается сложнее простой анатомии: в силуэт кости могут быть вписаны резной орнамент или фигуративные изображения животных.

В следующем разделе «Керамика (глина)» представлены сосуды срубной, катакомбной и северокавказской культур, а также различные примеры изделий эпохи античности: килик с клеймом, чернолаковая солонка и женская статуэтка. «Главным героем» здесь является лепной орнаментированный сосуд, который выступает и как пример самой распространенной среди керамических изделий находки – ведь утилитарные предметы встречаются чаще всего – и как объект, обладающий в полной мере всеми особенностями, на которые стоит обратить внимание при отрисовке именно предмета из керамики. Археологический рисунок фрагмента керамики обязательно должен обладать сечением сосуда, передающим толщину и форму черепка. С помощью точек и штрихов необходимо передать фактуру внешней поверхности: она бывает шероховатая, заглаженная, лощеная. Также необходимо в точности повторить украшающий изделие рельефный орнамент, если таковой присутствует.

Изображения античной посуды и амфорной тары также имеют свою специфику. Они являются чистой схемой, передающей особенности формы, которые в первую очередь важны для исследователей античной керамики. Если же на сосуде есть роспись, то в рисунок нередко включается цвет.

Далее в экспозиции следует самый обширный по количеству находок раздел – «Металл». Он обладает сразу двумя «главными героями» – уздечным набором скифской культуры и круглой ажурной застежкой культуры поволжских финнов. В разделе представлены рисунки находок из древнемордовских могильников, а также предметов, относящихся к сарматской, самбийско-натангийской, кобанской, муромской, киевской и богачевской культурам.

Всё это предметы созданы из разных металлов – бронзы, железа, золота, серебра, латуни, свинца, стали, и в некоторых случаях их комбинаций. Все эти предметы созданы из разных металлов: бронзы, железа, золота, серебра, латуни, свинца, стали – и в некоторых случаях их комбинаций. Фактура металла может быть индивидуальна, она обусловлена способами изготовления предмета, его обработки, а также состоянием – степенью окисления или коррозии. Именно из-за этого при изображении металлических изделий археологу зачастую не так важна нарушенная текстура поверхности.

Иногда при отрисовке металлических находок иллюстратору приходится буквально домысливать первоначальный облик вещи. Тогда всё внимание автора обращено на индивидуальные особенности предмета, передачу элементов практической и художественной выразительности – глубины и характера орнаментации, формы, технологических и функциональных нюансов.

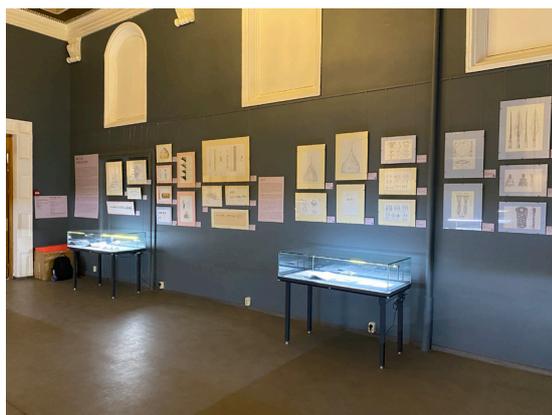
Завершает экспозицию раздел «Цвет». Как уже упоминалось ранее, цвет сравнительно редко используется в археологической графике. Как правило, эта характеристика остается за скобками рисунка, так как далеко не всегда является определяющей в исследовании, а для иллюстрации бывает достаточно фотографии. Однако в ряде случаев цвет в археологическом рисунке всё же бывает необходим и на то может быть несколько причин.

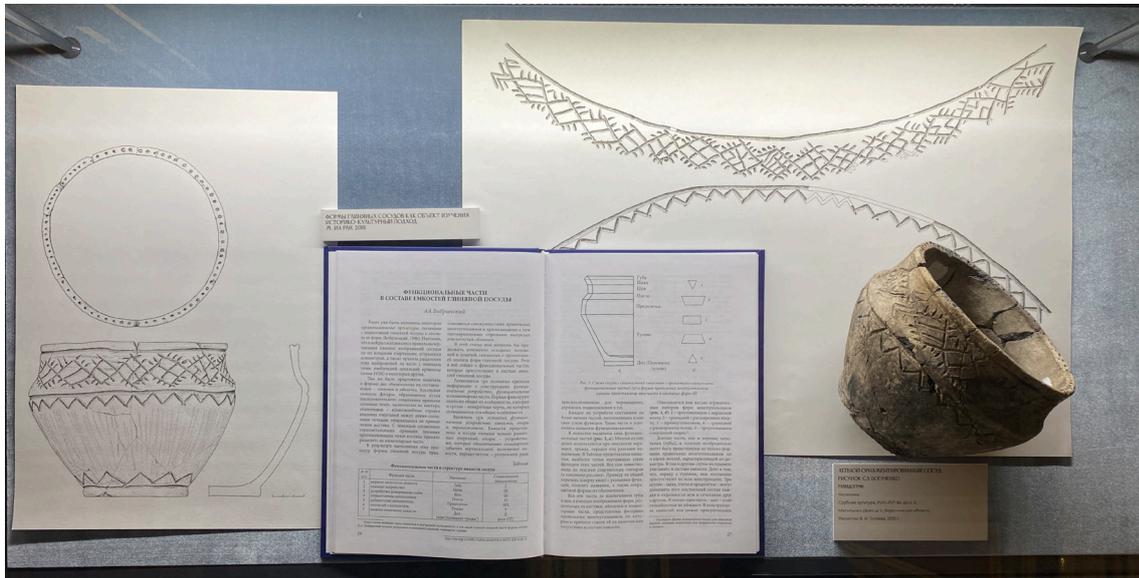
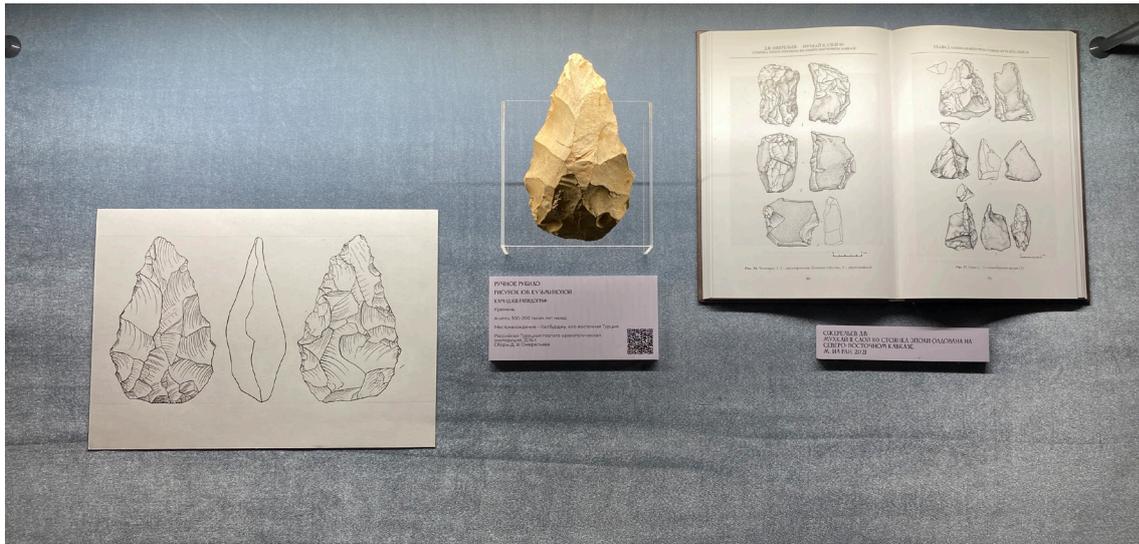
Чтобы проиллюстрировать все случаи применения цвета в археологической графике, в разделе были собраны достаточно разные по своему характеру рисунки. Планы и чертежи построек (например, сводный план церкви Благовещения на Городище), отражают утилитарную сторону применения: в нем цветом выделена та часть рисунка, о которой идет речь в публикации. Рисунок античных чернолаковых кликов демонстрирует возможности применения цвета для лучшего отображения текстуры материала, из которого изготовлен предмет, а в случае с фрагментами росписи восточного фасада Георгиевского собора Юрьева монастыря цвет выступает как одна из основных характеристик и не может не учитываться.

В качестве «главного героя» этого раздела была выбрана находка, которая сама по себе является цветным изображением – это фрагмент фрески с ликом девушки в чалме из Георгиевского собора Юрьева монастыря.

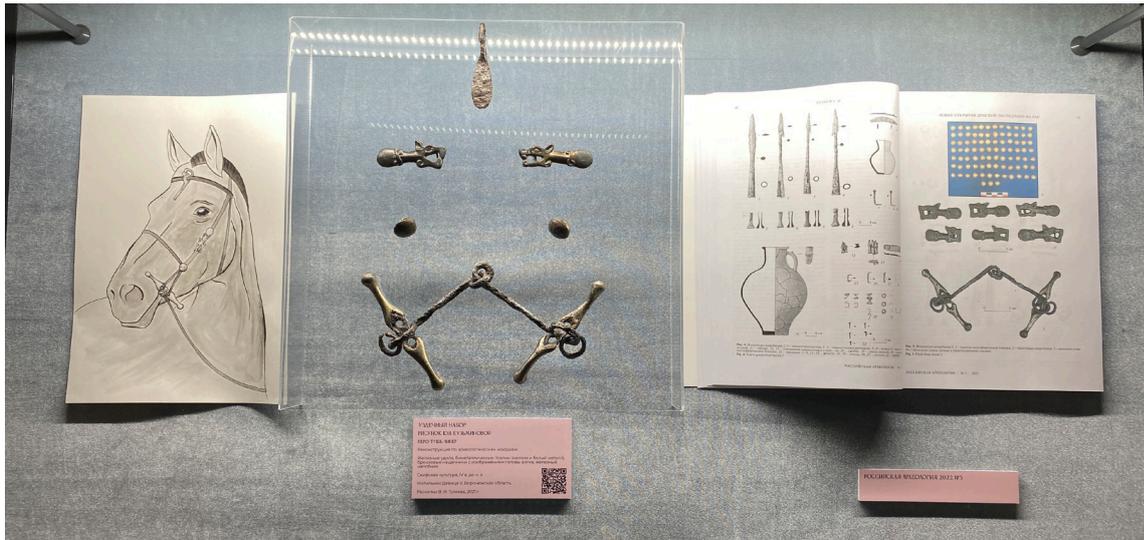
В заключение хотелось бы отметить, что выставка, несмотря на свои скромные размеры, была достаточно репрезентативной. Собранные рисунки продемонстрировали различные подходы к изображению находок с отличающимися по материалу, сохранности и времени создания характеристиками.

В. Д. Новикова, О. О. Мельникова. Выставка «Рисуем археологию», 1–29 ноября 2024 года

В. Д. Новикова, О. О. Мельникова. Выставка «Рисуем археологию», 1–29 ноября 2024 года

В. Д. Новикова, О. О. Мельникова. Выставка «Рисуем археологию», 1–29 ноября 2024 года

В. Д. Новикова, О. О. Мельникова. Выставка «Рисуем археологию», 1–29 ноября 2024 года

