

Glimpses of the Background

On the Design of the Museum in Erlauf, Community of Peace

The thematic focus and formal appearance of a museum of contemporary history and art should leave a lasting visual impact in the minds of visitors and inspire them to continue to learn and understand something in the long term. One of the most important tasks of such a museum is thus to offer well-designed and easily understandable communication and educational concepts.

In the case of the museum in Erlauf, I was put in charge of this task and all aspects associated with it. This included developing the logo ERLAUF ERINNERT and its graphic application on posters, brochures, and the website, creating a graphic signage system for outside the museum, restructuring the building's architecture, and establishing the museography and exhibition design for the museum's galleries.

I will begin by describing the museum's graphic design. The logo ERLAUF ERINNERT was created using a positive-negative effect, in which the background is white or dark gray, depending on the application, while the letters act like windows that allow us to glimpse the picture or color field behind them, like punched out holes. Thanks to its visual transparency, this figure-ground composition can be used with the most diverse backgrounds—photos, colors, or other materials—and still remain legible. This “glimpse of what lies behind” is thus fitting for a museum of contemporary history and art on a symbolic level. This “stencil” font was not only used for the museum's logo, but also for the titles of the different thematic parts of the exhibition, and for a graphic signage system that was applied directly on the asphalt with stencils to mark the way from the town hall to the museum. On the two sides of the museum facing a street, we attached the large words ERLAUF ERINNERT, which are lit from behind at night and are thus visible from afar. In addition, the entrance area is also marked by a narrow, almost two-meter-high light box. Regarding further design aspects, when a photographic motif is used as a background in press materials, the motif is always the historical hand-

DURCHBLICKE AUF HINTERGRÜNDE

Zur Gesamtgestaltung des Museums der Friedensgemeinde Erlauf

Seinem inhaltlichen Angebot wie auch seiner formalen Erscheinung nach sollte ein Museum für Zeitgeschichte und Kunst jenen besonderen visuellen Erinnerungswert besitzen, der bei den BesucherInnen ein nachhaltiges Lernen und Verstehen hinterlässt. Somit gehört es zu den wichtigsten Aufgaben eines solchen Hauses, eine gut gestaltete und klar verständliche Kommunikation und Vermittlung zu bieten.

Im Fall des Museums in Erlauf war ich mit der gesamten Bandbreite dieser Aufgabe befasst: vom Schriftzug ERLAUF ERINNERT und seinen grafischen Anwendungen auf Plakat, Folder und Website über ein grafisches Leitsystem im Außenbereich bis hin zum architektonischen Umbau und der den Inhalt vermittelnden Museografie und Ausstellungsgestaltung in den vorgegebenen Räumlichkeiten.

Zunächst das grafische Konzept: Der Schriftzug ERLAUF ERINNERT wird durch einen Positiv-Negativ-Effekt erzeugt, bei dem der Hintergrund je nach Anwendung aus weißen oder dunkelgrauen Farbflächen besteht, während die Buchstaben selbst wie eingestanzte Löcher einen Durchblick auf das dahinterliegende Bild oder Farbfeld frei lassen. Diese Figur-Hintergrund-Komposition kann aufgrund ihrer visuellen Durchlässigkeit auf unterschiedlichsten Foto-, Farb- oder Materialhintergründen verwendet werden, ohne dabei ihre Lesbarkeit zu verlieren. Auch symbolisch passt dieser „Durchblick auf das Dahinterliegende“ bestens zu einem Museum für Zeitgeschichte und Kunst. Dieser „löchrige“ Schrifttyp wurde nicht nur für das Logo des Museums verwendet, sondern auch für die Überschriften der einzelnen Themenbereiche der Ausstellung und für ein mit Schablonen direkt auf den Asphalt aufgetragenes grafisches Leitsystem entlang des Weges vom Erlauer Gemeindehaus zum Museumsgebäude.

An den beiden straßenseitigen Fassaden des Museums ist der Schriftzug ERLAUF ERINNERT großformatig angebracht und bei Dunkelheit hinterleuchtet, sodass er von Weitem gut erkennbar ist. Der Eingangsbereich ist durch einen schmalen, fast zwei Meter hohen Lichtkasten gekennzeichnet. Bei Anwendungen

CI des Museums

The museum's CI

Foto: Uli Marchsteiner

Lichtkasten vor dem Museum

Light box in front of the museum

Foto: Wolfgang Wössner

shake of the generals. Finally, the orange-yellow color of the subheading “Museum der Friedensgemeinde Erlauf” (Museum of Erlauf, Community of Peace) adopts the already long-standing graphic identity of the town as a “community of peace.”

For the architectural design of the museum, two former residential apartments on the second level of the building were merged to create an exhibition space of about 240 square meters (c. 2600 square feet). We took special care to clearly indicate the sequence of the exhibition and to provide smooth transitions between its different parts. Regarding the floor plan of the museum, we used partitions to create diagonal, tapered, and trapezoidal spaces that open or close toward visitors and whose spatial dynamic prevents monotony. The design of the walls was especially important, because they contain all of the elements of the exhibition. Texts, photographs, artworks, cabinets, listening stations, video screens, and light boxes are all on a vertical plane and are easily accessible whenever any object needs to be repaired or cleaned thanks to a sophisticated mounting system. This solution provides the ideal level of freedom of movement for larger groups of visitors as well as people in wheelchairs (an elevator was also installed in the stairwell of the museum), while at the same time, the compactness of the exhibition architecture reduces the danger of damage or theft.

In the implementation of our design, the highest priority of both the curators and myself, as the designer, was to attract and maintain visitors' attention and thereby enable them to immerse themselves in the content of the exhibition. We wanted to keep their interest from beginning to end by giving all areas in which texts, images, and audio works are integrated a visually appealing structure. Through the use of clearly formulated texts that introduce and explain different themes, the highlighting of headings and so forth through different font sizes and colors, original documents, light boxes, glass cases, quotes, and personal stories, we were able to generate a sense of variety and immediacy that conveys contemporary history and remembrance to visitors in a suggestive way.

Grafisches Leitsystem

Graphic signage system

Foto: Wolfgang Wössner

mit Fotohintergrund dient stets der historische Handschlag der Generäle als Motiv. Die Farbgebung des Untertitels „Museum der Friedensgemeinde Erlauf“ bezieht sich in seinem Orangelb auf die bereits seit vielen Jahren bestehende grafische Identität des Ortes als „Friedensgemeinde“.

Bei der architektonischen Planung des Museums wurden im Obergeschoß des Gebäudes zwei Wohneinheiten zusammengelegt, um eine Ausstellungsfläche von rund 240 Quadratmetern zu erschließen. Besonderer Wert wurde auf eine klare Wegführung und fließende Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen der Ausstellung gelegt. Die im Grundriss des Museums schräg, spitz oder trapezförmig angelegten Raumsegmente öffnen und schließen sich dem/der BesucherIn gegenüber und erzeugen so eine der Monotonie entgegenwirkende räumlich spannende Dynamik. Von besonderer Bedeutung ist die Gestaltung der Wände, sie enthalten alle Bestandteile der Ausstellung: Texte, Fotografien, künstlerische Arbeiten, Vitri- nen, Hörstationen, Videomonitore, Lichtkästen... alles auf einer vertikalen Ebene

Außenansicht

Exterior view

Foto: Wolfgang Wössner

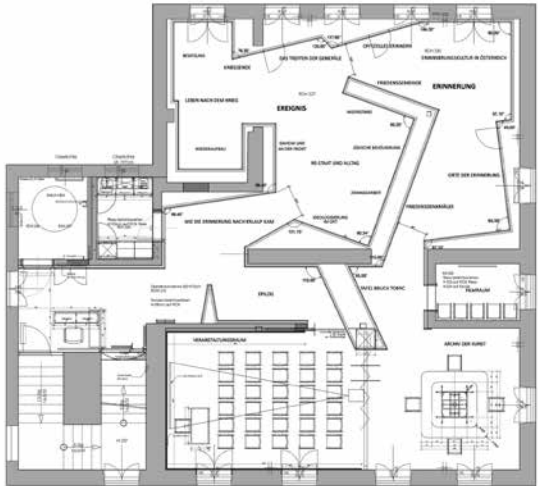
The historical film and audio material as well as the interviews with contemporary witnesses at the many media stations within the exhibition make it possible to acoustically and visually experience these difficult historical moments. Instead of natural light, the exhibition is illuminated by special lightning that has been adjusted specifically to the exhibition walls. At the end of the exhibition, visitors enter a small screening room called the Art Archive. From there, visitors reemerge into the daylight inside a room with natural lighting, where they can browse the large selection of books on a table or research the digital archive of art projects in Erlauf. The same room also has a special area that can be used for talks and temporary exhibitions. From here, visitors leave the exhibition by returning to the lobby of the museum.

I would like to conclude by thanking everyone involved in the creation of this museum, especially Leo Graf's interior design office for their professional technical implementation.

und durch ein ausgeklügeltes Befestigungssystem mit abnehmbaren Wandteilen für etwaige Reparaturen und Reinigungen gut zugänglich. Diese Lösung bietet optimale Bewegungsfreiheit für größere BesucherInnengruppen wie auch für Menschen im Rollstuhl (im Treppenhaus des Museums wurde ein Lift installiert). Darüber hinaus reduziert die Kompaktheit der Ausstellungsarchitektur die Gefahr von Beschädigung oder Diebstahl.

Bei der Umsetzung war es für die KuratorInnen, wie auch für mich als Gestalter oberstes Gesetz, jene kontinuierliche Aufmerksamkeit zu fördern, die das Eintauchen der BesucherInnen in die Ausstellungsinhalte ermöglicht und durch eine visuell ansprechende Strukturierung aller Text-, Bild- und Hörbereiche bis zum Ende aufrecht-erhält. Mithilfe von kompakten Einführungs- und Zwischentexten, visueller Hervorhebung durch unterschiedliche Schriftgrößen und Farbgebung, Originaldokumenten, Lichtboxen und Objektvittrinen, Zitaten und persönlichen Erzählungen wird in dieser Vielfältigkeit und Abwechslung eine Nähe erzeugt, die dem Besucher Zeitgeschichte und Erinnerung auf eine suggestive Weise vermittelt. Historisches Film- und Tonmaterial wie auch Interviews mit ZeitzeugInnen ermöglichen an vielen Medienstationen innerhalb der Ausstellung ein akustisches und visuelles Miterleben jener schwierigen historischen Momente. Der Ausstellungsrundgang, vom Sonnenlicht abgeschottet und mit einer ganz auf die Ausstellungswände abgestimmten Beleuchtung, mündet am Ende neben einem kleinen Videoraum in das „Archiv der Kunst“. Der/die BesucherIn kommt dort wieder an die hell beleuchtete „Tagesoberfläche“. An einem freistehenden Tisch werden ihm/ihr ein reichhaltiges Sortiment von Buchpublikationen wie auch der Zugang zum digitalen Archiv der Kunstprojekte in Erlauf geboten. Im gleichen Raum befindet sich ein Bereich, der für Vorträge und temporäre Ausstellungen ausgerüstet ist. Der/die BesucherIn beendet so den Rundgang und kommt dann erneut im Empfangsbereich des Museums an.

Abschließend sei hier allen am Entstehen dieses Museums Beteiligten, ganz besonders dem Büro für Innenarchitektur Leo Graf für die professionelle technische Umsetzung, herzlich gedankt.

Grundriss aus der Konzeptphase

Sketch of the floor plan

Uli Marchsteiner