

На правах рукописи

Лиховцева Анастасия Владимировна

**ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(Художественная целостность, методология формирования и
международный контекст феномена)**

Специальность: 17.00.04

изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат

диссертация на соискание учёной степени

кандидата искусствоведения

Москва – 2019

Диссертация выполнена на кафедре истории и теории декоративного искусства и дизайна Московской государственной художественно – промышленной академии имени С.Г. Строганова

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории и теории декоративного искусства и дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова
Соловьев Николай Кириллович

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств, Заслуженный деятель искусств РФ, советник Отделения скульптуры Российской академии художеств
Ширшова Любовь Васильевна

кандидат искусствоведения
Миронова Анастасия Фёдоровна

Ведущая организация: **Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица**

Защита диссертации состоится «__» «_____» 2019 года в __ часов на заседании Диссертационного совета Д 212.152. 01 при Московской государственной художественно – промышленной академии имени С.Г. Строганова по адресу: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГХПА им. С.Г. Строганова и на официальном сайте www.mghpu.ru

Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан «__» «_____» 2019 г.

Учёный секретарь

Диссертационного совета,

Кандидат философских наук, доцент

Ганцева Н.Н.

Общая характеристика работы

Коллекционирование произведений искусства – многогранное явление – это особый феномен культурной и художественной жизни общества, играющий значимую роль в истории искусства и оказывающий определяющее влияние на разные аспекты художественного процесса. Тонко организованная творческая и интеллектуальная деятельность коллекционеров, во многом предвосхитившая современных кураторов, их интерес к истории, искусству и меценатство, способствовали выявлению шедевров изобразительного искусства, а личная инициатива и даже подвижничество играли важную роль как в сохранении памятников культуры, так и в их изучении. Частные собрания, которые составили в истории музейного дела государственные коллекции, определяются часто интересом коллекционеров к разным тематическим направлениям и в определённой степени формируют самостоятельные области знаний. Частные коллекции обогатили и насытили культурную ткань, изучение их состава позволяет проанализировать все грани художественных явлений в истории искусства и в полной мере составить общую картину вариаций стилистических направлений. Анализ частных коллекций, представленный в историческом и художественном контекстах, позволяет понять методологию их формирования, выявить и систематизировать их структурные особенности. Каждая коллекция имеет свою неповторимую ауру, а собрание всегда индивидуально и обладает собственной спецификой. Чаще всего собрание имеет уникальную историю бытования, контекст появления и своеобразный портрет его составителя, который раскрывает образ времени, стиль и характер коллекции. Коллекции произведений искусства – это удивительный по красоте и сложности синтез искусств, философии, культуры, науки и истории, соответствующий своей эпохе. Процесс создания коллекций имеет национальные особенности и интернациональную общность.

Актуальность темы обусловлена потребностью в изучении творческой интеллектуальной деятельности коллекционера и необходимостью целостного изучения коллекций произведений искусства в международном художественном контексте. Концепции коллекций являются вариациями и интерпретациями явлений, образов и стилей в истории искусства. Анализ собраний позволяет проследить и выявить их общие характерные черты, структурные особенности, предпосылки и тенденции формирования, общие признаки и закономерности.

Коллекционеры всегда выступали полноправными участниками общественной и культурной жизни, которая сегодня стала особенно насыщена за счёт доступности информации и интенсивности её обмена, увеличения числа фестивалей, частных выставочных мероприятий, презентаций частных собраний

произведений искусства. Современные политические и экономические условия способствуют появлению частных музеев, которые стали центрами, просветительской и культурной жизни открытыми к взаимодействию и доступными для знакомства с художественными шедеврами широкой публике. Тем более важно, что частные музеи, галереи и коллекции существуют благодаря коллекционерам на протяжении многовековой истории искусства, независимо от того насколько благоприятны политические и исторические условия для их появления. Этот факт во многом подтверждает уникальность феномена коллекционирования, свидетельствует о его специфике, сопряжённой с интеллектуальным образом жизни собирателя и эстетической потребностью общения с произведениями искусства.

Частные коллекции в отечественном искусствознании редко исследуются во взаимосвязях с коллекциями других стран, тогда как изучение в международном контексте способствует выстраиванию более полной и насыщенной картины художественной жизни. Именно социология искусства и различные культурные аспекты исторической эпохи позволяют понять причины многих явлений в истории искусства, отразившихся и воплощённых в его произведениях. Время и образ закодированы в коллекциях их владельцами. Коллекционер творчески воссоздаёт в своём собрании предметов искусства созвучный времени образ художественной культуры и науки об искусстве. Для одних собирателей это библиотека взглядов и вкусов, для других – сочетание образов и смыслов, отношение к истории и жизненная концепция. В коллекции преломляется не только биография её владельца и история его деловых и творческих контактов, но и в полной мере раскрывается, становится прозрачной и явной, глубоко скрытая сфера умозрительной деятельности человека, его мировоззрение и мироощущение, которые являются важной частью исторического и художественного контекста.

Коллекционеры продолжают вековые традиции, увлечённо собирая самый разный и зачастую неординарный материал в своих собраниях. Рынок произведений искусства представляет собой на сегодняшний день развитую отрасль бизнеса, товар которого существенно отличается от других сфер и относится не только к предметам роскоши, но и представляет интеллектуальную, историческую, культурную, художественную ценность. Произведение искусства стало финансовым инструментом. Предложение на рынке предметов искусства в несколько раз превосходит спрос, исключая отдельные категории, а стратегическое перемещение и уничтожение артефактов отдельных культур, национальных групп и сообществ достигло в последние годы вопиющих масштабов. В сложившихся условиях возникает необходимость фиксации и развития знаний о частном коллекционировании, как отдельной области истории

культуры и искусства. Необходимость исследования, определяющего роль частных собраний в процессе сохранения культурного наследия, подтверждает также факт наличия споров и разногласий не только в этих вопросах, но и в вопросах международного перемещения произведений искусства, обладающих признаками исторической и культурной ценности.

Тема частных коллекций, которые составляют культурное наследие Российской Федерации, заслуживает особого пристального внимания в современных условиях развитой деятельности аукционных домов, ярмарок искусств, увеличения числа частных галерей и выставочных проектов, активной общественной художественной жизни, а также свободного передвижения людей по всему миру и наличие у граждан одновременно подданства нескольких разных государств.

Научная новизна работы:

- впервые частные коллекции рассматриваются как целостный художественный комплекс, части которого являются предметом искусствоведческого анализа и представляют ценность в неразрывном синтезе;
- впервые подвергается анализу международный контекст коллекционирования как феномен художественной жизни и сложного творческого процесса во взаимосвязи с историческими, политическими, социокультурными, философскими факторами развития общества;
- автором впервые проводится целенаправленное комплексное изучение и систематизация методологии формирования коллекций произведений искусства: исследуются предпосылки, выявляются аспекты, особенности, факторы и признаки стилевых предпочтений, неординарные подходы и методы формирования коллекций, которые оказывают непосредственное влияние на развитие и становление собраний как художественных феноменов;
- раскрыта роль личности коллекционера в создании художественного образа коллекции и его влияние на последующую судьбу собрания. Коллекция, которая является сферой духовной, художественной, интеллектуальной жизни, понимается автором как воплощение социохудожественного эксперимента и творчества.
- впервые вводится в научный оборот коллекция художественных произведений МВД России, которая формировалась с конца 1960-х годов XX века.

Степень изученности темы. Литература по истории коллекционирования презентативна. Отдельным музеям и частным собраниям посвящены исследования, брошюры, буклеты, каталоги, сайты. Истории формирования коллекций, изучению документов, архивов, личностей коллекционеров посвящены фундаментальные исследования настоящего времени: А.П. Банникова, Д.Я. Северюхина, Т.В. Юденковой, Н.Ю. Семёновой, Н.Д. Лобанова-Ростовского,

А.Д. Сарабьянова и др. Биографии коллекционеров и описания отдельных предметов коллекций отражены в специальных научных исследованиях. Среди особо значимых работ необходимо отметить биографический словарь Н. Полуниной и А. Фролова «Коллекционеры старой Москвы» (1997). Всеобщими силами музеев, при активной подвижнической деятельности А.П. Банникова, уже несколько лет составляется «Обширный биографический словарь русских коллекционеров». Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея и другие музеи регулярно проводят научные конференции, посвящённые исследованию отдельных коллекций, источникам поступления материалов собраний и личностям коллекционеров. Обширную научно-исследовательскую работу проводит коллектив сотрудников Музея частных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Многолетняя практика и результаты работы конференций по экспертизе и атрибуции произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства ГТГ–МагnumArc (Москва) отражены в многотомном издании научных сборников конференций. Вклад в изучение научного направления вносят специализированные интернет-сайты российских и зарубежных коллекций, а также сайты-сателлиты государственных российских музеев (ГТГ, ГМИИ, Музеев Московского Кремля и др.) и специально разработанные сайты-проекты, как, например, сайт виртуального Государственного музея нового западного искусства. Коллекциям посвящены музейно-выставочные проекты ГТГ, ГМИИ, «Гараж», благодаря которым за последние десятилетия широкому зрителю были представлены собрания И.С. Остроухова, И.С. Зильберштейна, Г.Д. Костаки, Ф. Пино и др. Важную роль в развитии научного направления играют книги серии «Библиотека коллекционера» издательства «Трилистник», выставочные проекты частных галерей «Наши художники» и фонда IN ARTIBUS, выставки и самостоятельно изданные каталоги частных коллекционеров, предпродажные каталоги специальных торгов аукционных домов, аналитика и статистика продаж аукционов (наследие М. Добужинского, А. Бенуа, коллекция Г. Вишневской и М. Ростроповича и др.), публикации журналов «Русское искусство», «Пинакотекa», «Третьяковская галерея», «Антикварное обозрение», «Собрание», «Антиквариат», «antiq.info», газета «The Art Newspaper Russia» (Россия), «Antiques Trade Gazette» (Лондон), интернет ресурсы Artinvestment.ru, ArtPrice.com и др. Зарубежным коллекционерам, коллекциям и истории их формирования посвящены книги, альбомы и каталоги коллег-искусствоведов разных стран.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся материалы по данной теме, сохраняется потребность прежде всего в комплексном анализе изучаемого

феномена: в специфике его общих и внутренних закономерностей и связей как самостоятельного теоретически уникального и специфического факта философско-эстетической истории именно в художественном содержании явления коллекционирования.

Объектом исследования являются частные коллекции произведений отечественного и зарубежного искусства XVII-XXI вв. В работе рассмотрены итальянские и испанские коллекции XVI-XIX веков представителей «чёрной знати», французские коллекции XVIII-XIX веков, русские коллекции XVI-XXI веков, изучение которых позволило всесторонне проанализировать коллекционирование как самостоятельное художественное явление. Акцент исследования сделан на изучении частного коллекционирования в России XVIII-XXI вв., рассмотренного в общем мировом культурном контексте.

Ограниченный объём исследования определил выбор коллекций, которые, по мнению автора, являются характерными и показательными для анализа и выявления обозначенных актуальных аспектов темы.

Предметом исследования является изучение феномена коллекционирования на основе выявления методологических аспектов формирования частных коллекций произведений искусства, предпосылок, условий их развития, а также установление культурных взаимосвязей, которые оказывают значительное влияние на этот процесс.

Цель исследования – изучение истории коллекционирования произведений искусства и определение значения этого феномена в контексте истории искусства, систематизация методов формирования собраний. Вектор вопроса исследования направлен на изучение структуры частных коллекций и истории их бытования, исключая государственные, царские и императорские коллекции произведений искусства ввиду очевидной разницы в условиях их составления, в масштабах подходов в формировании собраний и условий финансирования.

Коллекции – это уникальный атрибут идейных и цивилизационных представлений времени, который неизменно сопровождает общество на всех этапах его развития и является своеобразным художественным признаком различных эпох –мировоззрения и мировосприятия в зависимости от культурных, художественных, стилевых, национальных, экономических и социальных особенностей времени. Коллекции различаются между собой типологией, видовым и тематическим разнообразием, масштабом, различны предпосылки их возникновения и последующая судьба бытования. Собrania тесно связаны с внешними историческими и политическими факторами общественной жизни, личной историей коллекционера, консультантами и составителями, которые приняли участие в их формировании. Каждая коллекция индивидуальна и заслуживает отдельного направленного исследования. Это живая, неповторимо

развивающаяся система, которая имеет как внешние связи с другими коллекциями, так и внутренние устойчивые связи между предметами. Изучение коллекции предметов искусства как целостной структуры, подразумевает множество нюансов. Соответственно, собрания произведений искусства представляют собой сложное многогранное самостоятельное художественное явление в контексте мировой культуры. В коллекциях преломляются ключевые научные и художественные тенденции, признаки исторического процесса, наглядно отражается национальная специфика и ментальность. Коллекционирование это не только самостоятельное явление, но ещё и важный вклад в изучение изобразительного искусства, сохранение памятников материальной культуры, а также важный аспект культурной жизни общества и показатель его развития.

Задачи исследования:

- обозначить типологию коллекций и рассмотреть разные виды коллекций произведений искусства;
- проанализировать предпосылки появления частных собраний, выявить причины, факторы и аспекты, оказывающие непосредственное влияние на формирование коллекций произведений искусства;
- изучить логику явления коллекционирования и его взаимосвязь с культурным и историческим контекстом;
- рассмотреть примеры частных итальянских и французских коллекций (выявить характерные черты, структурные особенности, предпосылки формирования, общие тенденции, определить характерные различия);
- провести анализ русских коллекций в культурно-историческом контексте;
- установить национальные особенности и интернациональную общность явления коллекционирования;
- проанализировать опыт составления, изучения, систематизации, введения в научный оборот, презентации и популяризации коллекции;
- разработать методологию формирования коллекций произведений искусства.

Методологическая основа исследования выработана на основе принципов и подходов, сформулированных классиками искусствознания И. Винкельмана, И. Тэна, Г. Вёльфлина, М. Дворжака, Э. Панофского, Ф.И. Буслаева, Л.С. Выготского и др. Работа основана на комплексном методе исследования, включающем историко-культурный, культурно-биографический анализ, формально-стилистический и иконографический анализ, которые позволили раскрыть социокультурную ситуацию, систематизировать явления художественной жизни и обнаружить их взаимосвязи. В работе использовались также общенаучные методы системного, сравнительного, структурного анализа и специальные аспекты культурологического и типологического анализа.

Практической основой исследования послужил личный опыт работы с коллекциями произведений искусства с 2000 г. (составление и консультации по приобретению предметов искусства в коллекции, изучение, систематизация, каталогизация собраний, организация выставок, презентаций, разработка программ по популяризации материала). Аналитический аппарат исследования построен на изучении истории частного коллекционирования произведений искусства XVI-XXI веков. В рамках работы проанализирован опыт формирования всемирно известных частных собраний, рассмотрены примеры коллекций разных стран, которые подразделены на национальные группы. Изучение частных собраний, как целостных структур и самостоятельных институций представляет интерес как соединение культур, взглядов, памятников в неординарные логические группы, объединённые интересами владельцев.

Положения, выносимые на защиту:

- Коллекционирование представляет феномен художественно-организационной творческой деятельности и явление научной и художественной жизни, которое является индикатором и показателем социокультурного развития определённой эпохи. Внешние причины и внутренние свойства, структурные формообразующие связи, играют важную роль в выстраивании образа и своеобразного цельного портрета собрания, каждое из которых вносит вклад в изучение истории искусства и в развитие представления о национальной идентичности.
- Феномен коллекционирования определяет международный характер. Частное коллекционирование наряду с национальными и ментальными особенностями в разных странах имеет общие структурные закономерности, которые выражаются в предпосылках возникновения и методологии формирования художественных собраний. Явление коллекционирования играет значимую роль в культурной и художественной жизни общества.
- Частные коллекции, представляя творческую деятельность коллекционера и отличаясь художественным своеобразием, способствуют взаимопроникновению и обогащению художественных культур, оказывают существенное влияние на развитие представлений о художественной ценности произведений.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Изучение истории коллекционирования позволяет расширить представление об этом культурном явлении и проанализировать его масштаб, роль и значение в общем контексте мировой истории искусства. Феномен коллекционирования обогащает представление о художественной жизни и насыщает историю искусства, логически объясняя связи культурных явлений.

Выявленные закономерности и сформулированные выводы, а также предложенный алгоритм исследования коллекций, могут быть использованы в

последующем при изучении собраний произведений искусства. Методология формирования коллекций произведений искусства может быть применена при анализе и составлении собраний произведений искусства. Отдельные рассмотренные положения в части обозначенных вопросов защиты и сохранения культурного наследия могут быть использованы в качестве аргументации при разработке и подготовке законопроектов, регулирующих права граждан и регламентирующих ввоз и вывоз предметов искусства, с целью сохранения и приумножения культурного достояния РФ.

Данная диссертация вводит в научный оборот коллекцию художественных произведений МВД России - прежде никогда не исследованную специалистами искусствоведами, которая вызывает интерес не только материалом героико-патриотической направленности, но и неординарностью подхода в методологии формирования собрания.

Материалы исследования могут применяться в качестве основы для формирования спецкурсов и отдельных дисциплин в истории искусства, атрибуции памятников, правового и экономического факторов художественного процесса.

Апробация результатов исследования. Основные разделы диссертации изложены в 11 статьях для научных журналов и сборников, 4 из которых опубликованы в рецензируемых журналах из Перечня ВАК. Основные положения диссертации в форме докладов были представлены на научных конференциях. Отдельные вопросы исследования легли в основу дискуссий, радио и телепередач, круглых столов, форумов, творческих встреч. В 2014 г. автором был написан сценарий, по которому при участии автора в качестве режиссёра был снят документальный фильм «Коллекция Министерства внутренних дел Российской Федерации». В ходе работы над диссертацией, под кураторством автора исследования, были проведены московские и региональные выставки на профессиональных музейно-выставочных площадках, в том числе было принято участие в международной выставке проекта «Вставай, страна огромная!» 2015-2016 гг. В период 2014-2018 гг. были разработаны учебные программы и читается курс лекций в Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова по дисциплине «Экспертиза и атрибуция предметов искусства и научные методы изучения искусства» для студентов по направлению подготовки специальности искусствовед кафедры ТИИ (бакалавриат, магистратура) и для студентов по направлению подготовки специальности реставратор кафедры Реставрация мебели (магистратура).

Структура работы. Исследование состоит из введения, трёх глав, заключения и приложения, которые являются научным аппаратом диссертации. Библиография включает списки изученных монографий, исследований,

периодической литературы, иностранной литературы, архивных материалов, перечень информационных справочных систем и источников. В список работ диссертанта вошли перечни статей, докладов и передач, избранных выставок - куратором которых является автор исследования.

Содержание работы

Введение. Обоснование выбора темы, её актуальности и новизны, поставлены цели и задачи исследования, указана методология работы, представлен анализ научной литературы в аспекте изучаемой темы.

Первая глава «Коллекция как цивилизационный феномен эпохи» является вводной в изучение феномена коллекционирования, которое определено как особое явление художественной жизни. Рассмотрены общие предпосылки и условия для возникновения коллекций, определены основные типы и виды коллекций, приведена тематическая классификация.

В разделе 1.1. «Коллекция и коллекционирование» коллекционирование рассматривается как культурное и художественное явление, которое находится в тесной взаимосвязи с уровнем развития общества. Коллекция определена как систематизированное собрание свидетельств материальной культуры. Проанализирована специфика связи коллекционера и его коллекции, которая является отражением и проекцией мироощущения и мировоззрений её владельца. Судьба коллекции также связана с явлениями социальной, исторической и политической жизни государства.

Основной методологический принцип коллекционирования принципиально отличается от собирательства в чистом виде, включая этапы выявления предмета, поиска и отбора, изучения и систематизации материалов, направленную проработку темы и её развитие внутри собрания. Каждое собрание, благодаря увлечению, азарту, специальным знаниям и личным капиталам коллекционеров, по крупицам сохраняет разрозненные исторические факты, документы, обрывки биографий, отдельные памятники и предметы материальной культуры ушедшего времени, восполняет общую картину историко-культурного процесса, составляя культурное наследие. Попадая в собрания крупных музеев, многие частные коллекции растворяются в музейных фондах, утрачивая тонкую, едва уловимую изначальную связь предметов между собой – своеобразный портрет коллекции, в котором закодирован ход культурологической мысли коллекционера.

История коллекционирования позволяет проанализировать историю становления социума, развития философских представлений и научной мысли. Подобный подход в изучении предмета искусства широко известен в искусствознании, начиная от трудов И.И. Винкельмана и продолжая через

десятки лет в работах Эли Фора, когда история искусства трактуется как история становления мировосприятия человека, в соответствии и в связи с развитием философской мысли. История коллекционирования вполне дополняет эту картину. Каждая отдельная коллекция это художественный образ и культурное явление, зачастую национальное, которое сформировалось в условиях конкретного исторического периода времени и транслирует характерные признаки и черты эпохи.

В разделе 1.2. «Историко-типологическая характеристика коллекций» рассмотрен диапазон видов коллекций, который в полной мере отражает богатство истории мирового искусства, приведена тематическая классификация. Введение типологии коллекций является необходимым условием понимания смысла и исторического развития коллекций по разным направлениям и видам, что представляется важным в историко-культурном и методологическом аспекте вопроса.

Один из самых древних видов коллекций - коллекции книг, которые исторически понимались как хранение древних знаний, опыта и мудрости поколений, являлись предметом споров и наследства, передавались в качестве приданного, хранились при монастырях. Библиотеки становились центрами образования и духовной культуры. В XIX веке отдельные собрания книг в России - библиотека графа Д.П. Бутурлина, собрание книг А.Д. Черткова - получили мировую известность.

Естественнонаучные коллекции - коллекции редкостей «трех царств природы» - растительного, животного, минерального, составили основу коллекций европейских кунсткамер в XVI-XVIII вв. В XVIII в. в России получили известность частные естественнонаучные коллекции М.В. Ломоносова, А.С. Строганова, А.К. Разумовского, П.Г. и Н.А. Демидовых, частные ботанические сады Г.А. Демидова и др. С XVIII в. происходит тематическое разделение естественнонаучных коллекций, в которых отражалось видовое разнообразие природы, отмечено их выделение в самостоятельные музеи и направленная специализация. В России в 1830-е гг. из собрания Петербургской кунсткамеры выделяются Зоологический, Ботанический, Геологический музеи.

История формирования археологических коллекций берёт своё начало с собраний греческих скульптур в домах римских патрициев, и продолжается с развитием завоеваний в Европе и Крестовыми походами. Практически в каждой крупной столице мира есть археологический музей. Обширная география научных экспедиций в России в XVIII в. тесно связана с плодотворной научной деятельностью М.В. Ломоносова и с преобразованием всех сторон общественной и государственной жизни. Во времена Петра I появились первые указы об охране археологических памятников. Знаменитый Указ Российской Империи 1718 г.

повествует о том, что «все, что зело старо и необыкновенно», «старые вещи, найденные в земле или воде», надлежало сдавать за вознаграждение государству. В 1719 г. была организована научная экспедиция в Сибирь, под руководством Д.Г. Мессершмидта, которому было предписано «искать и собирать различные древности, раскапывать курганы, делать зарисовки». Благодаря интересу Петра I к сибирским древностям была сформирована первая археологическая коллекция в России - Сибирская коллекция Петра I. Во второй половине XIX в. памятники археологии вошли в состав многих частных коллекций просвещённых людей своего времени.

Этнографические коллекции посвящены культуре определенного этноса или этнической группы. Первые тематические этнографические коллекции в России появились в составе коллекции Петербургской Кунсткамеры в 1714 г. Уникальные коллекции А.П. Бахрушина, И.Я. Билибина, А.А. Бобринского, П.В. Зубова, И.Е. Забелина, Н.М. Миронова, А.С. и П.С. Уваровых П.И. Щукина, Д.Я. Самоквасова, А.Д. Черткова, С.Т. Большакова, И.Л. и Д.И. Силиных легли в основу сокровищницы Особой кладовой ГИМ.

Художественные коллекции - коллекции произведений искусства представляют один из наиболее сложных и развитых видов коллекций. Произведения искусства, совершенные по качеству художественного исполнения и чарующие формой, линией, красотой материалов и колорита, оригинальностью замысла, неповторимые в своём образном многообразии исторически вдохновляют человека, вызывают в нём естественное желание созерцать красоту и сохранять её для последующих поколений. Произведения искусства дарят человеку сложный спектр эмоций и переживаний, заключают в себе выразительное образное повествование и красоту разных материалов, с бесконечной вариативностью не только смыслов, но и поверхностей и их сочетаний. Страсть обладания подлинной исторической и художественной ценностью, искреннее восхищение перед возможностями линии, цвета, формы, пространства и материала движет коллекционером уже много веков. Художественные коллекции имеют множество подгрупп и сложно тематически разделены. Коллекции гравюр, живописи и графики, скульптуры из мрамора, бронзы, декоративно-прикладных произведений из фарфора и стекла, нефрита, ювелирных изделий, предметов мебели, тканей, оружия и т.п. разделены по видам и формам, национальным школам, историческим периодам. Тематические коллекции дают возможность углублённо рассмотреть и изучить отдельные направления произведений искусства не только через призму истории и культуры, но и в определённом аспекте темы.

Сочетания предметов коллекций позволяют увидеть ракурс исторических представлений и воззрений своего времени и таят ключ к ощущению и

пониманию исторической ситуации. Историко-художественная коллекция купца А.П. Бахрушина из Зарайска вошла в последующем в состав коллекции ГИМ, а собрание текстильного фабриканта М.Н. Бардыгина послужило основой Егорьевского историко-художественного музея. В 1870-1890 гг. имение мецената и коллекционера С.И. Мамонтова - усадьба Абрамцево и связанная с ней деятельность Мамонтовского кружка остались в истории уникальным, до сих пор поражающим воображение феноменом русской культуры. В 1890-х гг. художественные мастерские, подобные Абрамцево, были организованы при деятельной инициативе их основателей в имениях Талашкино - княгиней М.К. Тенишевой и Соломенки - М.Ф. Якунчиковой. Комплексный подход к собирательской деятельности, который включал объединение художников, создание мастерских, деятельность магазина, проведение выставок, издание журналов и публикаций, домашний театр и многое другое был исключительно важен, так как способствовал развитию подобных объединений в значимые культурные центры.

Узкая направленность коллекций создаёт благоприятные условия не только в рамках изучения одного вида материала, но и для развития самостоятельного художественного направления. Музей лубка и народной картинки, организованный художником-графиком В.П. Пензиным в 1989 г., объединил советских энтузиастов художников-графиков, которые ставили своей задачей не только всесторонне изучить специфику жанра русской народной картинки, но и возродить древнее полузабытое искусство.

Коллекции икон представляют один из сложных и интереснейших видов коллекций. Существуют многочисленные документы, свидетельствующие о том, что в древности хорошие иконы оценивались высоко, их собирали и отдавали за них огромные, по меркам того времени, деньги. Известны дореволюционные коллекции икон священнослужителей. Первыми коллекционерами икон (в современном смысле термина) являются представители старообрядчества. В XVIII-XIX вв. благодаря их подвижничеству, гражданской позиции и концепции жизненных воззрений, складывались коллекции домовых моленных: Г.К. Рахманова, Е.Е. Егорова, К.Т. Солдатенкова. Получили известность домовые моленные в знаменитом особняке Рябушинского на Малой Никитской, в домах Морозовых – в Трёхсвятительском и Подсосенском переулках, в доме Носовых – на Малой Семёновской улице в Москве.

К началу XX века относится создание первых крупных коллекций древнерусской иконописи. В основу крупных государственных собраний иконы вошли коллекции П.М. Третьякова, И.С. Остроухова, С.П. Рябушинского, А.В. Морозова, П.Д. Корина, П.И. Севастьянова, Н.П. Лихачёва, В.Я. Ситникова, Г.Д. Костаки, Н.Н. Крашенинникова. Из современных коллекций икон необходимо

отметить собрания М. Елизаветина, М. Абрамова, Н. Задорожного, В. Бондаренко, А. Расторгуева, И. Глазунова, А. Кокорина, С. Воробьева, Е. Ройзмана, которые продолжили традицию сохранения духовного культурного наследия. Благодаря современным коллекционерам были собраны, в том числе и коллекции икон Нового времени XVII-XVIII вв., иконы XIX - начала XX века, народная икона, которые на момент 1950-х гг. ещё не представляли интереса для исследователей древнерусского искусства и музейных собраний.

Отдельное направление представляют коллекции художников. Среди коллекционеров этой группы архитекторы, скульпторы, ювелиры, художники по стеклу и фарфору, модельеры, дизайнеры, художники театра и кино, фотографы, искусствоведы и многие другие, чей род деятельности, так или иначе, связан с творчеством и органично является частью художественной жизни. Эта разновидность коллекций эффектно индивидуальна, каждая из них имеет ярко выраженный характер. Рассмотрены коллекции В.В. Верещагина, В.М. и А.М. Васнецовых, М.Ф. Ларионова и других художников. У каждого из собраний свой образ и отдельная самостоятельная судьба, проникнутая сложными связями и буквально «вылепленная» внешними обстоятельствами. Коллекция советского художника и археолога И.В. Савицкого определила структуру и тематическую направленность разделов собрания Каракалпакского государственного музея искусств (Нукусский художественный музей). Этот пример наглядно иллюстрирует как профессиональный подход и острый глаз, знание и понимание истории, грамотность специалиста, в сочетании с азартом исследователя и активной гражданской позицией, стали залогом появления интереснейшего неординарного собрания.

Отдельную категорию коллекций представляют дома-музеи, среди которых собрания В.М. Васнецова, С.Т. Конёнкова, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, архитектора К.С. Мельникова, скульпторов Е.В. Вучетича, А.Н. Бурганова, мастерские А.С. Голубкиной, П.Д. Корина, Д.А. Налбандяна и др. Замечательны примеры домов Эль Греко, О. Ренуара, У. Морриса, А. Гауди, А. Матисса, М. Шагала, Ф. Штука, П. Пикассо, А. Джакометти, Ф. Леже, О. Родена, Ж. Кокто, С. Дали и другие.

Раздел 1.3. «История формирования коллекций» представляет введение в историю коллекционирования, изучение эволюции и развития коллекции сквозь время и эпохи от кабинета учёного и алхимика до появления шкафа-кабинета и полноценного музея.

Коллекционирование и страсть к собирательству чего-либо насчитывает множество столетий и является признаком цивилизации общества, показателем уровня научного, культурного и духовного развития социума. Коллекции разных эпох и стран различаются материалом, принципом и подходом в формировании

коллекций, но в то же время, обнаруживают общие черты и закономерность вживления в ткань культуры. О факте существования различных коллекций можно говорить применительно к истории разных государств, начиная со времён древнего Востока, Египта, Древней Греции, Рима. Желание собирать, и, именно, сохранять для потомков ценные, уникальные и неординарные предметы всегда было свойственно человеку. Понятия коллекции и музея развивались и обогащались на протяжении времени, вбирая философию своей эпохи и отвечая уровню научного развития общества. Коллекции Древнего мира, эпохи Возрождения, эпохи Просвещения, рубежа XIX-XX веков, настоящего времени собраны и соединены по разному принципу, имеют разную методологию формирования, структуру и характер собрания, подразумевают разную направленность интересов и образуют множество вариаций синтеза, который отвечает разным научным задачам и представляет ценность именно в своей целостности.

Слияние интересов учёного в разных областях науки, философии, искусства, литературы и музыки было естественным и характерным. Это качество образованного человека - признак времени и этап становления научной мысли, когда блестящая эрудиция и полифония научных взглядов обеспечивали неординарность подхода и прогрессивность в решении интеллектуальных задач. Образ жизни учёного подчёркивал его социальную значимость и определял политическую принадлежность в разных культурных традициях. Составление коллекций было всеобщим увлечением среди культурной элиты, выступавших хранителями и носителями традиций образованности.

К концу XVII - началу XVIII века коллекционирование не замыкалось на одном владельце, а приобрело статус культурного явления общественно-ориентированного характера: были выстроены блестящие дворцы, замки и резиденции, произошло необходимое накопление материала и его первичный качественный отбор, были сформированы всемирно известные собрания, началось становление музеев в современном понимании термина. Кунсткамеры стали предусматривать уже экспонирование коллекций для всеобщего обозрения.

XVIII век, ознаменованный научными экспедициями и открытиями, изменил представления в разных областях знания: астрономии, археологии, химии, физики, минералогии, биологии и т.д. - эти новшества, так или иначе, отразились в материале коллекций. Мода на путешествия в XVIII веке, подразумевала не только возможность увидеть дальние страны и знакомство с иноземной культурой, но и знакомство с известными коллекциями, а также сам процесс коллекционирования, как обязательной части познавательного процесса - из далёких путешествий привозились художественные произведения, исторические реликвии и диковинные предметы. Изначально, коллекции, а точнее

– до некоторого времени ещё просто собрания, предназначались исключительно для своего владельца – его созерцания, уединенных научных занятий, ученых размышлений, но со временем, по мере накопления большого количества материала по отдельным видам и направлениям, возникает естественная потребность его всестороннего изучения, осмысления и демонстрации, сначала избранным гостям, а затем и единомышленникам в профессиональной среде учёных. По мере изучения и систематизации материала, происходит накопление тематических знаний в конкретной области знаний, складывается каталогизация материала, развиваются отдельные направления внутри коллекции и возникает потребность введения этого комплекса знаний в научный и культурный оборот, желание сделать собрание достоянием общественности.

В каждой из стран коллекции стали по-своему развиваться и классифицироваться, тем не менее, обнаруживая общие тенденции формирования. Итальянские, испанские, португальские, голландские, французские, английские, австрийские, немецкие, русские и китайские коллекции радикально различаются между собой не только материалом и вектором интересов, но и, что естественно, они зависят от конкретной культурной ситуации, философских и религиозных воззрений, исторических и политических условий, которые проецировались на формировании и становлении собраний. В этот же период времени, с развитием научного знания развиваются специализированные библиотеки, а также центры образования, появляются пинакотeki и кабинеты с наглядным учебным материалом – эти факты подтверждают сложность явления коллекционирования.

Вторая глава «Опыт изучения коллекций и отдельные аспекты коллекционирования» посвящена изучению частных музеев, которые ввиду своей обособленности и некоторой оторванности от крупных музейных собраний сохранили ауру владельца и дух времени - изначальный культурный симбиоз и исторический код. Коллекции одного исторического периода обнаруживают связи между собой и, в последующем исторически связаны с государственными коллекциями. Хитросплетение этих связей прослежено на примере коллекций, которые формировались несколько столетий назад и на сегодняшний день сохранили имена своих коллекционеров.

Коллекции произведений искусства являются своего рода культурным срезом времени. Исследователь коллекции выстраивает сложную линию причинно-следственной связи возникновения произведения, находит документальные свидетельства, архивные документы и воспоминания современников, подтверждающие научную версию. Учёный, в какой-то степени уподобляется азартному детективу, который в целях изучения собрания должен тщательно исследовать историю и последовательность его формирования, начиная от момента приобретения первого предмета в коллекцию, анализируя

предпосылки и обстоятельства этого приобретения, прослеживая биографию и географию передвижения самого коллекционера, а также биографии людей так или иначе причастных к этой покупке. Представляет важность понимание всех этапов формирования коллекции – её судьба, где, когда, как и кем она сохранялась, экспонировалась, систематизировалась, как развивалась, видоизменялась, трансформировалась, каталогизировалась и при каких обстоятельствах включала и теряла свои отдельные предметы. Эти закономерности интересно проследить как опыт исследования коллекции произведения искусства на примере частных собраний разного времени. Внутренняя структурная специфика коллекций, последовательность и избирательность приобретения коллекционером её предметов и история развития собрания, задачи и подходы при формировании коллекции, зависят также и от особенностей каждой отдельной ментальности. Для анализа были выбраны и рассмотрены три группы коллекций: итальянские, французские и русские коллекции произведений искусства, изучению каждой из которых посвящён отдельный раздел главы.

В первом разделе второй главы 2.1. «Итальянские коллекции» рассмотрены итальянские коллекции XVII века. Ещё представители олигархического семейства Медичи, расцвет власти которых приходится на XIII-XVI вв., выступили меценатами выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения, определив, тем самым, основы культуры коллекционирования. Католическая церковь в Италии исторически на протяжении многих веков оказывает определяющее влияние в политической и культурной жизни страны. Будучи мощной политической властью, её представители всегда понимали тайную силу культурной политики и виртуозно использовали тонкость и глубину воздействия искусства для своего укрепления, развития сфер влияния, возвышения, для программного формирования духовной и эмоциональной сферы общества. Богатые заказы католической церкви способствовали появлению шедевров мирового изобразительного искусства и стимулировали создание огромного - поистине необъятного пласта итальянской культуры, с масштабом и многообразием форм которой не может сравниться, пожалуй, никакая другая традиция. Итальянские коллекции представляют собой яркий неординарный синтез - они не только соединили красоту памятников итальянского искусства, но и вобрали в свою структуру сложность политических контекстов, многоплановость философских аспектов.

Основные итальянские собрания произведений искусства исторически тесно связаны между собой и в своём большинстве имеют прямое отношение к папской власти, вследствие чего их совершенно необходимо рассматривать именно во взаимосвязи для понимания общей культурной ситуации. «Чёрной знати»

принадлежат самые известные итальянские аристократические фамилии, среди которых - Пачелли, Теофилакты, Кресцентии, Паллавичино, Орсини, Колонна, Массимо, Каэтани, Русполи, Борджиа, Пикколомини, Делла Ровере (Ланте), Киджи, Бонкомпаньи, Альдобрандини, Боргезе, Людовизи, Барберини, Памфили, Роспильози, Одескальки, Торлония и Пиньятелли. Логично здесь же обратиться к перечню знаменитых итальянских галерей – Барберини, Амброзиана, Боргезе, Колонна, Спада, Дориа Памфили, Орсини, Массимо, Борджиа, Боргезе, палаццо - Фарнезе, Паллавичини-Роспильози, Людовизи. Многие итальянские дворцы, коллекции произведений искусства и на сегодняшний день наследуют потомки аристократических семей, которые расширяют свои коллекции новыми шедеврами на протяжении многих веков.

Опыт научного исследования коллекций произведений искусства и алгоритм логических связей в истории формирования собрания прослежен на примере изучения истории коллекций знатного итальянского семейства Барберини. Культурная политика на севере Италии в конце XVI - начале XVII вв. является воплощением таланта другой интереснейшей личности и яркой выдающейся фигуры своего времени - коллекционера и гуманиста Кардинала Федерико Борромео.

Формированию коллекций знатных итальянских фамилий способствовала историческая и политическая ситуация, государственное могущество и просвещённость представителей католической церкви, а также, что немаловажно, консолидация больших денежных средств в их руках. Эти факторы способствовали объединению вокруг них людей, которые представляли цвет науки, искусства и культуры своего времени. Такие условия обеспечивали приток исключительных по редкости и красоте произведений искусства, которые находились, покупались по всему миру, заказывались лучшим художникам, собирались и сохранялись, подчёркивая могущество представителей католической церкви. Внутри коллекций выстроились удивительные связи, которые определили судьбу многих произведений искусства. Благодаря представителям «чёрной знати» были сформированы мощные культурные центры, которые стали сокровищницами знаний и искусств, составили национальное достояние и вплоть до сегодняшнего дня реализуют круг задач, обозначенный много веков назад, не исчерпав свой потенциал.

Во втором разделе второй главы 2.2. «Французские коллекции» рассматривается история частного коллекционирования во Франции, с акцентом на изучение частных собраний XIX - начала XX вв., прослежено формирование частных музеев. Франция на протяжении XVII – XIX вв., и вплоть до начала XX века, являлась центром светской аристократической и художественной жизни. Французским коллекциям XIX-XX вв. предшествовала своя история

собиранья. Французский коллекционер XIX века был художественно развит и эстетически воспитан в рамках французской эстетики, он был представителем французской среды и сформирован в первую очередь на примерах существовавших и уже доступных для зрителя знаменитых французских государственных собраний, что заложило основы его представлений и мировосприятия. В XIX веке во Франции проходят антикварные ярмарки и Всемирные художественные выставки, которые также сыграли роль не только в формировании мировоззрения коллекционеров, но и стали источником приобретений отдельных предметов коллекций.

Развитие разных сфер науки, истории, археологические экспедиции и обширная география путешествий также оказали влияние на формирование французских коллекций в XIX веке, что прослежено на примерах Музея Средневековья и Возрождения Александра дю Соммерара, в последующем ставшего Государственным музеем Средневековья – термы и особняк Клуни, и Музея лионского потомственного промышленника Эмиля Гиме, представляющего на сегодняшний день одну из лучших и сложнейших по своей структуре коллекций восточного искусства в мире. Музей Жакмар-Андре - одна из элегантных парижских коллекций XIX века, послужила примером и ориентиром для создания музеев Коньяк Жэ и Ниссима де Камондо. В начале XX века в моду вошли частные виллы – украшенные коллекциями их владельцев они приобрели светский характер, некий французский шик и пафос. Эти коллекции интегрированы в стилизованный интерьер и в полной мере передают полифонию вкусов и художественных приоритетов французской элиты конца XIX - начала XX века: Музей искусства и истории в Пале Массена в Ницце, Вилла Керилос в Болиё-сюр-Мер на мысе Пуант-де-Фурми, Вилла-музей с садом баронессы Беатрис-Эфрусси де Ротшильд на мысе Сен-Жан-Капп-Ферра.

Факт постоянных поездок, пенсионерства и стажировок русских художников, важная роль насыщенной художественной жизни и развитых культурных связей – интенсивных контактов России-Италии, России-Франции, вызвали необходимость проследить отдельные аспекты культурного явления коллекционирования в этих странах.

Во третьем разделе второй главы 2.3. «Русские коллекции» рассмотрена история коллекционирования в России с XVIII в. по настоящее время и изучена специфика формирования частных русских коллекций.

В России в XVIII в. создаются художественные музеи, галереи, формируются ценные собрания во дворцах и усадьбах. Немаловажную роль в развитии этого процесса играет политическое взаимодействие на уровне государств, которое включало сферу культуры. Дома государственных деятелей в России не уступали лучшим европейским аналогам, а иногда и превосходили их

(род Юсуповых, Демидовых, Строгановых и т.д.). Со временем для размещения художественных коллекций выстраивались специальные здания. Собираательством были увлечены многие образованные представители эпохи Просвещения - М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, А.К. Разумовский, Н.М. Карамзин, Н.П. Румянцев, А.А. Безбородко, Н.П. Шереметев, И.Г. Чернышев, И.И. Шувалов, П.П. Свиньин. Практически каждый представитель дворянства, а затем и состоятельный образованный человек, что-то собирал, в соответствии с кругом своих научных и эстетических интересов. Коллекции были напрямую связаны с фигурой коллекционера, его домом, родом деятельности, повседневным образом жизни и кругом знакомств. Развитие коллекционирования в России также связано с развитием городов, распространением масонства, изменением интенсивности культурной жизни, проведением первых художественных аукционов.

Коллекции шедевров Эрмитажа сыграли важную роль в формировании художественных вкусов и взглядов представителей аристократических слоёв общества. Открытие Общедоступного Императорского музея в специально построенном здании Нового Эрмитажа в 1852 г. стало переломным этапом в истории художественной жизни России и сыграло важную стимулирующую роль в формировании музеев. В это же время в Россию стали предлагаться к приобретению художественные ценности из коллекций Европы, чему послужили европейские революции. В торговый оборот также стали включаться произведения отечественного искусства.

В России к началу XIX в. относятся первые попытки придать частным художественным коллекциям статус музея. В русских художественных коллекциях появляются произведения современных русских художников наряду с общепринятыми европейскими образцами. На правах частного музея существовали Русский музей П.П. Свиньина, галерея Ф.И. Прянишникова и др. Коллекционирование с его направленной спецификой и контекстным подходом становится не только признаком времени, но и характерной чертой эпохи, соответствуя в то же время масштабу личности коллекционера и подчёркивая его социальный статус. Интересы коллекционеров варьировались от собирательства редких растений, животных и минералов до шедевров изобразительного искусства.

В целях анализа культурного контекста рассмотрена библиотека одного из ведущих представителей художественной среды XVIII века – русского художника первого поколения академистов И.А. Акимова, которая после его смерти вместе с обширной коллекцией эстампов, была передана в библиотеку Императорской Академии художеств, согласно оставленному завещанию.

Практически во всех художественных школах, находившихся в ведении Императорской Академии художеств, были сформированы учебные кабинеты, в

которых собирались небольшие коллекции, служившие в учебных целях, но, тем не менее, отражающие индивидуальные эстетические пристрастия основателя школы. Эти коллекции сыграли в последующем важную социальную роль, оказавшись значимым фактором социокультурного развития.

Существенный вклад в становление художественного образования в России внёс талантливый представитель рода Строгановых – «просвещённый покровитель наук» С.Г. Строганов. К концу XIX века формирование школ и учреждений художественного образования в России получило широкое развитие. В 1876 г. в Петербурге по указу Александра II на средства пожертвованные банкиром и промышленником бароном А.Л. фон Штиглицем было учреждено Центральное училище технического рисования с музеем, который со временем по праву стал одним из лучших художественно-промышленных музеев.

В XIX веке коллекционирование стало аспектом культурной жизни общества. На основе частных художественных коллекций создаются художественные музеи. Собиратель, руководствовавшийся прежде только собственным интересом, вкусом и модой, теперь воспринимает коллекционирование не только как сферу личных интересов, но видит в процессе собирательства и общественную миссию – ставит перед собой задачу сохранения определённого пласта культурного наследия для последующих поколений, претендует на исследования в области искусствознания, сделанные на основе изучения собранного тематического материала. Имена русских коллекционеров братьев П.М. и С.М. Третьяковых, И.Е. Цветкова, С.И. Щукина, И.А. Морозова, В.П. и Д.П. Боткиных стали знаковыми в истории коллекционирования.

Следом за Третьяковской и Цветковской галереями, Музеем изящных искусств, Художественно-промышленным музеем А.Л. Штиглица в конце XIX века появляются региональные музеи, которые стали выполнять важную функцию культурных центров - Саратовский Радищевский художественный музей А.П. Боголюбова «с бесплатной рисовальной школой при ней» (1885), музеи – в Казани (1895), Нижнем Новгороде (1896), Самаре (1897), в Пензе (1898), Шадринске (1902), Острогожске Воронежской губернии (1908) и др. Традиция была продолжена и в советское время – русский художник М.В. Нестеров стал инициатором создания художественного музея в Уфе, который носит теперь его имя – Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова.

XX век внёс свою эстетику в историю коллекционирования, вобрав и отразив всю противоречивость времени, создавая неповторимые исторические контексты и выстраивая невообразимые по своей сложности культурные связи. Русская эмиграция стала важной исторической составляющей этого процесса – во многом определив судьбу истории культуры. По разным данным, в первую волну

эмиграции Российскую Империю покинуло от двух до трёх миллионов человек, преимущественно представителей военной, политической и культурной элиты – учёные, экономисты, изобретатели, врачи, философы, публицисты, историки, лингвисты, социологи, писатели, поэты, драматурги, композиторы, музыканты, артисты театра и кино, художники и конечно коллекционеры – держатели основного капитала в царской России – промышленники и купцы.

Во время пребывания в разных городах и странах, в желании сохранить русский круг общения и русскую среду, русские эмигранты создали и развили множество культурных центров. Общими усилиями создавались русские издательства, театры, журналы, общества, школы, проводились не только выставки, но и самые разные мероприятия. Силами русских интеллигентных людей были организованы архивы, библиотеки по сохранению наследия русского зарубежья. Художники русской эмиграции осознавали ценность своих работ, сохраняли их, а в некоторых случаях – завещали России. Ярким неординарным примером этой сложной работы может послужить Русский культурно-исторический музей в Праге, организованный и созданный благодаря инициативе и подвижническому труду В.Ф. Булгакова. Важный вклад в дело сохранения и популяризации русской культуры внесли представители семьи купцов предпринимателей, банкиров старообрядцев братьев Рябушинских.

Сегодня искусство русского зарубежья безоговорочно рассматривается в истории мирового изобразительного искусства как культурно-исторический феномен XX века. Работы художников русского зарубежья по достоинству оценены в мире, входят в собрания известных музеев и знаменитых коллекций. За последние годы, благодаря учёным и коллекционерам, сделан существенный шаг в изучении творческого наследия и составлении биографий художников русской эмиграции. Современные политические условия открыли возможности для возвращения в Россию значительной части культурного наследия периода эмиграции. Именно благодаря русским коллекционерам, их личному стремлению, участию, их частным капиталам многие из этих работ сегодня вернулись в Россию. В последнее время мы стали свидетелями нескольких эксклюзивных продаж на аукционах в разных странах, среди которых распродажа наследия Ф. Шаляпина, С. Лифаря, А. Тарковского, М. Добужинского, Н. Синезубова, А. Бенуа, З. Серебряковой и др.

Коллекционеры XX века в советский период продолжили традиции коллекционирования. Одна из неординарных коллекций со сложной судьбой – архив писателя, историка русского литературного и художественного авангарда, коллекционера Н.И. Харджиева. Частное коллекционирование сыграло важную роль в сохранении наследия русского авангарда. Г.Д. Костаки – основатель крупнейшей частной коллекции русского авангарда и художников-

нонконформистов – внёс весомый вклад в сохранение и изучение русского авангарда. Коллекция русского театрально-декорационного искусства Никиты и Нины Лобановых-Ростовских считается крупнейшей в мире частной коллекцией русского театрально-декорационного искусства начала века. Важную роль в художественной жизни Москвы и Ленинграда в 1960-1970-е гг. сыграли общественные объединения собирателей – Клубы коллекционеров.

Значительным событием в истории изучения коллекционирования в России стало создание Музея личных коллекций как самостоятельного отделения при Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, при активной инициативе и участии искусствоведа и литературоведа, увлечённого коллекционера И.С. Зильберштейна. Обстоятельства, историческая ситуация, общение единомышленников, случай и, безусловно, яркая фигура блестящего искусствоведа И.С. Зильберштейна способствовали воплощению уникальной идеи, которую несколькими десятилетиями ранее уже пытался реализовать коллекционер С.А. Щербатов. Создание этого центра художественной жизни заложило основы изучения коллекционирования как отдельного научного направления на многие годы вперёд.

В XX-XXI вв. по всему миру частные коллекционеры продолжили открывать музеи, представляющие уникальные частные собрания (Музей Пегги Гуггенхайм, Музей современного искусства Фонда Маехт (Mag), Музей Галуста Гюльбенкяна, Музей Тиссена-Борнемисы, Музей Лихтенштейн, Коллекция современного искусства Франсуа Пино и др.). Коллекции стали направленными и систематизированными, научное исследование материала проходит на стадии формирования собрания, изменилась форма презентации материала, который интегрирован в современный контекст, музеями проводятся обширные выставочные, культурные, образовательные, просветительские и педагогические программы, ведётся издательская деятельность, выстраивается политика взаимодействия с государственными музеями.

Перед современным обществом существует ряд пока что неразрешённых острых проблем, связанных с сохранением культурного наследия и национального достояния. Вопросы перемещения и передвижения предметов изобразительного искусства носят неоднозначный, а зачастую и спорный характер. В данном контексте вопросы сохранения культурного наследия Российской Федерации по-прежнему сохраняют актуальность.

Русские коллекционеры продолжают сегодня традиции коллекционирования, внося свой весомый вклад в изучение истории искусства и сохранение истории культуры. Благодаря их подвижнической деятельности открыты частные музеи: «Музей художников русского зарубежья» в Монако (коллекционер Г. Хаценков), «Музей русской иконы» в Москве (коллекционер М.

Абрамов), «Музей Фаберже» в Санкт-Петербурге (коллекционер В. Вексельберг), «Музей Собрание» (коллекционер Д. Якобашвили), музей Анатолия Зверева (коллекционер Н. Опалёва) и многие другие. Значимая роль принадлежит деятельности фондов «Константиновский», имени П.М. Третьякова, «Екатерина», IN ARTIBUS, U-Art, галереи «Наши художники», информационного интернет-портала artinvestment.ru; аукционных домов: «Кабинет», «Совком», «Русская эмаль», «Магнум APC», аукцион Леонида Шишкина, «VLADY» и др. Среди коллекционеров конца XX - начала XXI вв. важно назвать собрания икон М. Елизаветина, М. Абрамова, Н. Задорожного, В. Бондаренко, А. Расторгуева, И. Глазунова, А. Кокорина, С. Воробьёва, Е. Ройзмана; коллекция произведений художников XIX - начала XX века А. Смузикова; коллекции произведений художников начала XX века П. Авена, В. Дудакова и М. Кашуро, А. Ерёмкина, И. и Т. Манашеровых, Н. Курниковой, В. Царенкова, И. Баженовой, Б. Фридмана; коллекционеров искусства Африки М.Л. и Л.М. Звягиных; коллекционеров наследия художников-шестидесятников Е. Нутовича, А. Русанова, Л. Талочкина, Н. Стивенс, М. Курцера, М. Алшибая; коллекционера гравюр А. Кусакина; коллекционеров театрально-декорационного искусства В. Спивакова и В. Соляникова; коллекционеров современного и актуального искусства В. Бондаренко, супругов Семенихиных, В. Овчаренко, У. Джабраилова и многих других. Коллекции значимых произведений искусства принадлежат крупным игрокам антикварного рынка: А. Иванову (предметы русского ювелирного искусства); А. Дадиани, М. Суслову (русское изобразительное искусство XIX – начала XX вв.); А. Руденцову (мебель), Г. Ойстрах (русский фарфор и стекло) и др.

Изучение многовекового опыта составления коллекций на примере частных собраний даёт возможность сделать выводы о значении и роли культурного явления коллекционирования.

В третьей главе «Методология и опыт составления коллекций произведений искусства» проанализирован опыт составления коллекций произведений искусства и принципы работы с собраниями. Изученный многовековой опыт формирования и развития коллекций и многолетняя практика работы с собраниями произведений искусства позволяют сделать обобщающие выводы по вопросам методологии составления коллекций.

Воспоминания современников, переписка коллекционеров XIX-XX вв. с маршанами, кураторами коллекций, художниками и их семьями, переписка коллекционеров между собой, документальные свидетельства сохранили отдельные повествования и факты, из которых складывается представление, как покупались предметы произведений искусства в коллекции: в какой последовательности делались приобретения, на что обращали внимание

владельцы при покупке произведений и какие предметы были особо желанными для коллекций, с кем консультировались коллекционеры при покупке и что служило поводом для споров по вопросу приобретения предмета в собрания.

Коллекции различаются между собой не только по видам материала, но и по принципу комплектования («Шекспировская галерея» Джона Бойделла или коллекция Поля Ру), по целям и задачам, которые могут быть крайне неординарны (Коллекция художественных произведений МВД России).

Проанализирован личный опыт диссертанта при составлении частной коллекции кабинетного гравированного портрета членов Царской семьи, дополненной редкими гравированными картами Российской Империи разных исторических периодов к знаменательной дате 400 лет Дома Романовых. Данная коллекция соединила научный подход с качеством материала, его редкостью и красотой, показывая исторический и культурный срез времени и отражая связь эпох, сквозь которые проходит история нашей страны.

Коллекционирование предметов искусства имеет свою специфику. Для приобретения предмета, коллекционеру необходимо обладать комплексом специальных знаний, сочетающих владение историей искусства, практику работы и обращения с предметом искусства, умение читать, смотреть, видеть произведение искусства, определять качество его исполнения и сохранность, способность идентифицировать исторический и культурный контексты конкретной вещи, также немаловажно иметь представление об экономической стороне покупки и обращаться к мнению профильных специалистов искусствоведов и профессиональных арт-дилеров, которые располагают достоверной информацией о контексте арт-рынка, владеют аналитикой и статистикой продаж, знают общую картину предложения и спроса на настоящее время. С. Щукин поддерживал контакты с маршанами П. Дюран-Рюэлем и А. Волларом, посещал «салон» Г. Стайн. И. Морозов покупал картины у парижских маршанов А. Воллара, П. Дюран-Рюеля, Л. Симона, Друо, Бернхеймов, Конвейлера.

Комплексный подход в работе с каждым предметом, приобретаемым в коллекцию, отличает профессиональный уровень собирательства. После покупки предмета в собрание работа с ним продолжается в дальнейшем изучении материала, исследовании связей произведения с другими предметами коллекции, экспонировании, публикации, популяризации, в организации квалифицированной реставрации предмета, его оформлении и хранении. Работа с коллекцией подразумевает также учёт, хранение, систематизацию, изучение и популяризацию материала. Развитая программа по популяризации собрания позволяет ему принимать активное участие в социальной и культурной жизни.

Коллекционирование исторически было распространено в среде банкиров, промышленников, предпринимателей, что объясняется не только консолидацией в руках этой группы значительных капиталов, которые позволяли приобретать предметы коллекций, но и спецификой мышления этих людей, свойственным для них азартом, активным свободным перемещением по разным странам и международным интенсивным общением, которое складывалось в этих кругах. Коллекционирование всегда составляло интеллектуальное, нравственное и жизненное кредо деловых людей, для которых смысл жизни заключался не только в сопричастности к своей истории и прекрасному, но и в служении своей стране, через продвижение определённых идей, сохранение части истории и культуры. Осознание исторической и культурной значимости предметов выходит за пределы частных интересов владельца, что влечёт за собой желание собирателя сначала сделать материал общественным достоянием, а затем, как правило, посвятить коллекцию своей стране.

Заключение.

Коллекционирование представляет особый вид творческой деятельности и составляет важную часть художественной жизни, играет значимую социокультурную роль, подразумевая международные отношения и специфические художественные задачи.

Коллекция произведений искусства представляет целостный художественный комплекс, ценность которого заключается в неразрывной связи не только предметов собрания и личности владельца, но и истории формирования, хитросплетении связей и контактов коллекционера – это неповторимый цельный синтез мировоззренческих аспектов и художественных пристрастий, творчески объединённых мыслью собирателя и сформированных при соответствующих исторических, политических, философских предпосылках. Частное коллекционирование, представляя творческую деятельность владельца, проявляется как сложное многогранное художественное явление, которое является проекцией и отражением развития научной, исторической, религиозной мысли, показателем социальной культуры. Эта концепция умозрительных взглядов, выстроенная в образах произведений искусства, которая наглядно отражает своё время и характерный ракурс художественной жизни. Международный контекст коллекционирования представляет феномен социокультурной и художественной жизни, сложный творческий процесс.

Частное коллекционирование наряду с национальными особенностями в разных странах имеет общие структурные закономерности, которые выражаются в характерных предпосылках возникновения и методологии формирования художественных собраний. Частные коллекции отличаются вариативностью своего портрета-образа, художественным своеобразием и разнообразием

воплощённых концепций, их участие в художественной и научной жизни способствует взаимопроникновению художественных культур разных стран.

Системный научный анализ частных коллекций произведений искусства, рассмотренных в историческом и культурном контекстах, показал, что частные коллекции играют значимую роль в вопросах изучения истории искусства и сохранения культурного наследия.

Между разными видами коллекций существует определённое тождество, для них характерна общность структурных принципов и преемственность явлений, что подтверждает сходство культурных тенденций в истории мирового искусства. Собрания произведений искусства – это сложное многогранное самостоятельное художественное явление в контексте мировой культуры.

Существует огромное число собирателей и коллекционеров, личная биография которых связана с отдельными памятниками истории и искусства. Именно отдельные собиратели на протяжении всей истории человечества играли судьбоносную роль в сохранении художественных артефактов мировой культуры. Значение роли личности коллекционера сложно переоценить – она очевидна не только на этапе формирования коллекции, но и отбрасывает тень на последующую её судьбу.

История коллекций также связана с личной биографией коллекционера, биографиями и деятельностью консультантов, составителей собрания, которые приняли участие в их формировании. Изучение частных собраний, как целостных структур и самостоятельных институций представляет интерес как тождество и противопоставление взглядов, даёт соединение памятников в неординарные логические группы, объединённые их владельцами в границах соответствующих феноменологических представлений. По мере увеличения числа экспонатов, роста коллекции, накопления материалов и развития темы внутри собрания, коллекции, как правило, выходят за рамки изучения одного направления темы и охватывают культурный и исторический пласт в границах изучаемого материала. Частный интерес коллекционера по мере развития собрания, как правило, перерастает в гражданскую позицию и становится частью культурной общественной жизни. Коллекции сохраняют разные виды и свидетельства материальной культуры и представляют историческое, художественное, научное и культурное значение.

Для коллекционера свойственен особый тип острого пытливого ума, увлечённость материалом и углублённое всестороннее его изучение, дисциплинированность и щепетильность, интерес к истории и желание подтвердить её отдельные факты и явления материальным объектом, эстетическая тонкость и специфическая индивидуальная рафинированность вкуса, масштаб подхода в изучении темы, новаторство взгляда, невероятная активность и подвижность, предприимчивость и лёгкий авантюризм, решительность и

целеустремлённость. В руках частных коллекционеров сосредоточена значительная часть культурного наследия – ценных редких предметов искусства превосходного качества и прекрасной сохранности, которым, в отдельных случаях, могут позавидовать музейные собрания.

Имена С.И. Щукина, И.А. Морозова, С.И. Мамонтова, И.Е. Цветкова, П.М. Третьякова, И.С. Остроухова, М.К. Тенишевой, И.С. Зильберштейна, П.Д. Корина, Г.Д. Костаки, знаковые фамилии Медичи, Барберини, Боргезе, Сфорца, Мазарини, Ротшильды, Лихтенштейны и многих, многих других коллекционеров навсегда вошли в историю мировой культуры, связанные с судьбой коллекций и отдельных произведений искусства. Опыт научного исследования показывает, что масштаб личности коллекционера, глобальность его подхода и личные человеческие качества играют определяющую роль в жизни коллекции.

Проблема коллекционирования предметов искусства актуальна для частных коллекционеров и для государства. Поощряя и стимулируя деятельность частного коллекционера, государство за его счёт может иметь дополнительные возможности:

- изучение и сохранение малоизученных областей культуры и неактуальных в данный период времени направлений, изучение которых не предусмотрено государственными культурными программами;
- привлечение к выставочным проектам и введение в научный оборот категории произведений, которые ограниченно представлены в государственных музеях;
- сохранение культурного национального наследия.

Развитие коллекционирования зависит от интенсивности художественной жизни. Принципы и теории, образ мысли и представления, проявленные в литературе, философии, подкреплённые достижениями науки, и обусловленные развитием торговых связей и международного взаимодействия в сфере искусства также оказывают влияние на процесс коллекционирования.

Выявленная тесная связь этих явлений выступает неопровержимым доказательством того, что история коллекционирования представляет собой не конгломерат различных составляющих элементов, а совокупность взаимодействующих друг с другом сложно структурно организованных художественных явлений, имеющих разные тематические направления. Данное исследование помогает в работе над изучением вопросов междисциплинарного контекста.

Значение коллекций произведений искусства подтверждено временем – они легли в основу собраний государственных музеев, на их базе сформированы отдельные государственные и частные музеи, благодаря отдельным личностям коллекционеров сохранены исключительные по редкости и художественным достоинствам памятники, которые составляют историю мирового искусства.

Список публикаций по теме диссертации:

Статьи в научных рецензируемых журналах из Перечня ВАК:

1. Лиховцева А.В. Сохранение культурного наследия в частных коллекциях. Перспектива возвращения культурного наследия художников русского зарубежья в Россию. \ \ Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2/2016. - М. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2016. Ч.1. С.36-59 (0,6 п.л.).
2. Лиховцева А.В. Творческая судьба русского художника-эмигранта. \ \ Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2/2015. - М. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2015. С.361-367. (0,4 п.л.).
3. Лиховцева А.В. Методология изучения коллекций произведений искусства. Опыт изучения итальянских коллекций XVII-XVIII веков. \ \ Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 4/2017. - М. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2017. Ч.1. С.47-62. (0,4 п.л.).
4. Лиховцева А.В. Иван Акимович Акимов: опыт реконструкции творческой биографии. Приложения: Библиотека XVIII века. Пояснения и перечень книг из библиотеки И.А. Акимова, переданных в ИАХ СПб., согласно завещанию. \ \ Аспирантский сборник Государственного института искусствознания. Выпуск 1. М. 2003. С.43-56. (0,5 п.л.).

Другие публикации:

5. Лиховцева А.В. Практика коллекционирования. \ \ Берега. №3-2015.
6. Лиховцева А.В. Интервью с Н.Д. Лобановым-Ростовским. Князь Никита Лобанов-Ростовский: Моя цель умереть бедным человеком. \ \ Двухязычный еженедельник Русия Днес - Россия Сегодня. 20(841) XVIII, Взгляд 8-14 мая, 22-28 май 2015 г.
7. Лиховцева А.В. Индивидуальный взгляд на антикварный рынок. Английский пример может быть полезен России. \ \ Независимая Газета №207(2269). 2000.
8. Лиховцева А.В. 400 лет. Династия Романовых. Коллекция кабинетного гравированного портрета из частного собрания. Каталог выставки. М. 2013. (ISBN 978-5-9904679-1-0).
9. Лиховцева А.В. Студия художников МВД России: Формирование образа сотрудника полиции. \ \ Профессионал. №1. 2014.
10. Лиховцева А.В. Предметы коллекции художественных произведений МВД России. \ \ История одной картины \ \ Полиция России. №1-12. 2015; №1-12. 2016; №1-12. 2017; №2-5, 8. 2018.

11. Лиховцева А.В. Не растерять «золотой фонд».\| Полиция России. №9. 2018. С.18-21.

Основные выставочные проекты:

1. Выставка «400 лет. Династия Романовых. Коллекция кабинетного гравированного портрета из частного собрания» в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына 7 июня – 28 июня 2013 г. (куратор).

2. Выставка «Коллекция художественных произведений Министерства внутренних дел Российской Федерации» в Московском Музее современного искусства (ММОМА) (г. Москва, Гоголевский бульвар,10) 15 июля – 7 сентября 2014 г. (куратор).

(выставки по отдельным тематическим направлениям собрания «Коллекция художественных произведений Министерства внутренних дел Российской Федерации» были проведены в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (г. Москва), Европейском центре изобразительных искусств (г. Братислава), Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, Нижегородском государственном выставочном комплексе (г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2), Государственном бюджетном учреждении культуры Владимирской области «Центр пропаганды изобразительного искусства» (г. Владимир), Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Государственном историческом музее Южного Урала г. Челябинска, Школе акварели С. Андрияки (г. Москва, Гороховский пер., 17), Выставочном зале МБУК КТЦ «Звёздный» г. Курск и др.) (куратор).

3. Выставка «Антитеррор» из Коллекции художественных произведений МВД России в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и задачи образовательных организаций» в Департаменте Министерства образования и науки Российской Федерации 26 ноября 2015 г. (куратор).

4. В период 1999 - 2013 гг. была организована и проведена 31 выставка (в том числе презентации), в качестве проектов частной галереи Художественный отдел «AVRORA» в рамках Российского Антикварного Салона (Москва, ЦДХ). Избранные проекты: «Художники русского театра от В. Шухаева до В. Левенталя» 2009 г., «Король, кентавр и другие в графике Н. Вечтомова 1958-1962 гг.» 2010 г., «Мастерская художника. Рабочие наброски М. Добужинского, Н. Удальцовой» 2011 г., «Составление коллекции предметов искусства» 2012 г., «Советский спорт в живописи и графике 1920-1930-х. гг.» 2013 г., «25 работ Надежды Удальцовой 1910 - 1945 гг. из частной коллекции» 2013 г. (куратор проектов).