А.В. ЛИХОВЦЕВА

Искусствовед Ассоциации искусствоведов (АИС), главный хранитель фондов, Студия художников им. В.В. Верещагина МВД России
e-mail: likhovtsev@yandex.ru

A.V. LIKHOVTSEVA

The member of Association of art critics (AIS), The main curator of the art collection of the Ministry of Internal Affairs of Russia
e-mail: likhovtsev@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_200_206

КОЛЛЕКЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА — К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА

COLLECTIONS OF FINE ART — ANALYZING THE PHENOMENON

Статья посвящена кругу теоретических вопросов и методологических проблем при изучении, анализе и осмыслении феномена коллекции произведений искусства и коллекционирования в ракурсе искусствоведческого исследования. Выдающиеся коллекции стали по праву парадигмами истории мировой культуры, связывая предметы стилистически, формируя уникальную предметно-пространственную среду. Коллекциям произведений искусства свойственна многомерность — строения и смыслов. Сохраняя произведения искусства, коллекции позволяют проследить способы взаимодействия видов искусств, а также синтез искусств с другими видами художественной деятельности, художественные приоритеты соответствующей эпохи, проявляют исторические и художественные связи произведений искусства в предметно-пространственной среде и раскрывают новые грани истории искусства и характерные черты мирового художественного процесса.
В рамках статьи актуализирована проблема терминов «коллекция», «собрание», определена необходимость применения специфичной методологии исследования методологического процесса при исследовании коллекций произведений искусства.

The essay is devoted to a range of theoretical and methodological problems of the phenomenon of art collection and collecting in the study, analysis and understanding — from the perspective of art history research. Outstanding collections have rightfully become paradigms of the history of world culture, linking objects by style, forming a unique subject-spatial environment. Collections of art are characterized by multi-dimensionality — in theirs structure, symbol and token. The collections preserve the works of art and trace the ways of interaction of art forms, show the synthesis of art with other types of artistic activity, demonstrate the artistic priorities of the historical epoch, show the historical and artistic connections of works of art in the subject-spatial environment, reveal new facets of the history of art and the characteristic features of the world art process. The essay actualizes the problem of the terms collection. The study of art collections needs for the use of a specific methodology of the methodological process.

Ключевые слова: коллекция, коллекционирование, концепция, произведение искусства, история искусства, взаимодействие видов искусства, методология к методологии, собрание, предмет, вещь, предметно-пространственная среда, искусствознание.
Keywords: art collection, collecting, collectible, concept, fine art, art history, art forms interaction, methodology to methodology, object, thing, subject-spatial environment, theory of art history.

Коллекции произведений искусства — это культурный феномен и уникальное художественное явление, которое отличает богатство характерных черт и полифония признаков, особенность конфигурации образов, специфичная структурность и свойственная системность, сложная история, сотканная воедино из судеб произведений искусства и их владельцев, виртуозно переплетенная с историей государств. Коллекциям свойственны не только совершенно особая эстетическая выразительность и красота парадигм культуры, но и, что немаловажно, многомерность — строения и смыслов. При изучении и анализе коллекций произведений искусства эти аспекты оказывают влияние на стратегию и алгоритм исследования, адаптируя научные методы и подходы, требуя от искусствоведа осмысления и разработки совершенно особой специ-

фичной методологии исследования методологического процесса, которым, по сути, и является коллекционирование.

Выдающиеся коллекции стали по праву самостоятельными концепциями в истории мировой культуры, представляя сложный синтез редких исключительных отобранных произведений искусства, виртуозно соединенных в цельную единую симфонию, и квинтэссенцией эстетического вкуса, — яркими примерами могут послужить знаменитые коллекции семейства Медичи, Шипионе Боргезе, Франческо Барберини, Федерико Борромео и др.

Коллекция не только представляет произведения в контексте времени, но и в отдельных случаях связывает предметы стилистически — в качестве элегантного подтверждения могут выступить коллекции Ниссим-де-Камондо, С.И. Мамонтова, М.К. Тенишевой, музей Коньяк-Жэ, дом Гауди в парке Гуэль, вилла Керилос Болиё-сюр-Мер и др. Дворцы, замки, дома, виллы и усадьбы с их коллекциями, в свою очередь, стали не только выражением и проекцией эстетического художественного вкуса владельцев, но и сформировали уникальную предметно-пространственную среду (например, виллы Санто Соспир Ж. Кокто и Ф. фон Штук, Красный Дом У. Морриса, особняки А.А. Бахрушина, З.Г. Морозовой на Спиридоновке, «Чёрный лебедь» Н.П. Рябушинского — в Москве и др.). Именно предметно-пространственная среда создает и воссоздает некое оформленное, наполненное деталями-акцентами пространство, погружает зрителя в конкретный исторический и культурный контекст, формирует образ, отвечая законам театрального действа. Коллекция сохраняет исторический и культурный код времени через связи отобранных произведений искусства.

Коллекции позволяют проследить сферы и вектор научных интересов времени (коллекции М. Сеттала, Рудольфа II, Феррантэ Императо, Э. Гиме, Н.П. Лихачёва, П.И. Севастьянова, П.Д. Корина, А.П. Бахрушина, П.И. Щукина) и показывают динамику модификации эстетических пристрастий в художественной жизни (коллекции С.И. Щукина, И.А. Морозова, Г.Д. Костаки и др.).

Коллекция как художественное явление связана с разными видами деятельности человека. Выступая зачастую как элемент гносеологического процесса познания мира, коллекция овеществлено воплощает феномен творческой художественной деятельности коллекционера, что особенно ярко выражено в коллекциях XV–XVII веков (например, студи-

оло Изабеллы д'Эсте, кабинет Франческо I Медичи) и в умозрительных коллекциях — концепциях воображаемых музеев Я. Буркхардта [18], А. Варбурга [17], А. Мальро [16] и т.д. В ходе ретроспективного анализа этот аспект определяет ракурс взгляда на историю искусства, позволяет раскрывать новые грани и характерные черты мирового художественного процесса, выявлять специфику эстетики и художественной формы разных исторических периодов.

Творчество высшего порядка со времен Античности понималось не только как создание высокохудожественной формы, но и как создание духовных ценностей, что во многом отвечает деятельности коллекционеров разного времени, которые выступили основателями культурных центров и художественных музеев.

Коллекция как объект, а в отдельных случаях и как предмет изучения, оказалась на стыке разных наук — теоретические вопросы и методологические проблемы, возникающие при осмыслении феномена коллекционирования, носят междисциплинарный характер. Вопросы коллекционирования связаны с историей, искусствоведением, философией, социологией, психологией, культурологией, педагогикой, музееведением, архивоведением, охраной культурного наследия и т. д. В.П. Грицкевич в работах, посвященных истории музейного дела, справедливо замечает, что «различные научные дисциплины могут изучать один и тот же объект, но иметь различные к нему подходы, то есть различный предмет изучения» [8, с. 15], что имеет прямое отношение к изучению феномена коллекции и коллекционирования.

Изучение коллекций и вопросов коллекционирования способствовало также выявлению и актуализации проблемы терминов «коллекция» и «собрание». Несмотря на существующие определения и, казалось бы, очевидность смысла, подобная потребность существует ввиду широко распространенной практики называть любое собрание коллекцией или же, напротив, коллекцию — собранием. Предметы коллекции осознано выявлены, выбраны и специфично объединены по некоему конкретному признаку. Вместе с тем, морфология термина «коллекция» указывает на латинский корень collectio («собирание, сбор»). Однако сбор и, как следствие, «собрание», имеют гораздо более широкое значение термина, предполагая множественность чего-либо, — не каждое собрание является коллекцией, хотя коллекция представляет некое собрание. Понятие предмета и вещи оказывается гораздо шире. Феномен

вещи и ее функции обстоятельно изучены в работах культурологов Г.С. Кнабе [11], Р. Барта [2], К. Леви-Стросса [12], Ж. Бодрийяра [3, 4]. Платон в учении об идеях указывал на постижение идей, отражение которых заключалось в многообразии вещного мира. [15] Дж. Арган в «Истории итальянского искусства» отмечал, что «искомая значимость не в самой вещи как явлении, а в том, что разум выстраивает на её основе» [1, т. 1, с. 199]. А.Ф. Лосев в своей работе «Проблема символа и реалистическое искусство» говорит о «многомерности символа в связи с многомерной логикой самой жизни и в связи с той системной структурой, которую получает вещь как представитель объективного мира и вещь как символ этого объективного мира» [14, с. 189].

Предметно-пространственная среда выступает совокупностью со сложнейшей выстроенной структурой, и именно такого рода совокупность воспроизводит коллекция. Важно заметить, что объектом для историка искусств выступает не обычная вещь, а особая ее разновидность — произведение искусства, которое отвечает критериям качества и имеет ярко выраженную художественную форму. Предмет-вещь и произведение искусства различаются между собой еще более сложно, чем собрание и коллекция. Произведение искусства является предметом-вещью, но не каждый предмет может стать произведением искусства и предметом коллекции. В этом контексте актуален вопрос выявления критериев качества при анализе и оценке объекта искусства, художественного объекта классического искусства и современного, а также актуального искусства и задача адаптации классических методов работы искусствоведа, в зависимости от объекта исследования.

Произведения искусства, которые составляют историю мирового искусства, — это прекрасный букет смыслов и образов, чувств и эмоций, выраженный в высокохудожественных, уникальных, фантазийных формах. Многогранные по смыслу, образы взывают к подсознанию человека, апеллируют не только к мировому художественному опыту, но и к человеческой памяти, откликаясь в мозгу и сердце сложнейшей полифонией ассоциаций, чувств и эмоций. Вместе с тем, произведения искусства обнаруживают между собой тесную взаимосвязь. При изучении произведений искусства коллекций, постижении природы и специфики их связей, метафоричность искусства становится очевидна для искусствоведа. Виды искусства взаимодействуют между собой, и коллекция выступает одним из способов их взаимодействия, которое проявляет в

предметно-пространственной среде. Произведения внутри коллекции вступают в исторические и художественные связи. Проявление и выражение стилистических, художественных, исторических и культурных связей дает уникальный синтез в контексте времени. Таковыми были легендарные коллекции Строгановых, Юсуповых, Демидовых и др.

Коллекции произведений искусства — это не только проекция художественных и эстетических вкусов, но и переосмысление, оценка искусства в художественном контексте, в соответствии с временем, художественные приоритеты соответствующей эпохи (коллекция П.М. Третьякова и др.). Безусловно, сформированные коллекции оказывают значительное влияние на формирование вкуса и развитие культурного и художественного контекста не только в своем времени, но и спустя века.

Анализ коллекций и вопросов коллекционирования помогает выявить художественно-творческую основу многих явлений истории искусства и позволяет проследить в образах ретроспективу эстетических пристрастий. Вместе с тем, Ж. Бодрийяр в своей работе «Система вещей» отмечает, что «организация коллекции подменяет собой время» [3]. Прослеживая внутренние связи произведений искусства на примере разных коллекций разных стран разного времени, можно отчетливо увидеть проявление единства особого художественного языка коллекций и закономерностей методологии их формирования, трансформаций образов исторических периодов, закодированных в таких необычных сочетаниях и формах, как коллекция произведений искусства.

Список литературы:

1. *Арган Дж.К.* История итальянского искусства. В 2 томах / перевод с итальянского / под научной редакцией В.Д. Дажиной. — Москва: Радуга, 1990.

2. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика / перевод с французского, составление, общая редакция и вступительная статья Г.К. Косикова. — Москва: Прогресс, 1989.

3. *Бодрийяр Ж.* Маргинальная система: коллекция // Система вещей / Ж. Бодрийяр. — Москва, 1995. — С. 72–89.

4. *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция / перевод О.А. Печенкина. — Тула, 2013.

5. Б*урганова М.А.* Музей в современном культурном пространстве // В сборнике: Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра. Материалы международной научной конферен-

ции к 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова Опыт коллективного монографического исследования. 2018. — С. 25–31.

6. *Бурганова М.А., Боровский А.Д.* Интервью с заведующим отделом Новейших течений Государственного Русского Музея, искусствоведом и куратором Александром Давидовичем Боровским // Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2020. — № 2. — С. 10–18.

7. *Буркхардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения. Опыт. — Москва, 1996.

8. *Грицкевич В.П.* История музейного дела до конца XVIII века. — 2-е изд., исп. и доп. — Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2004.

9. *Грицкевич В.П.* История музейного дела конца XVIII — начала XX вв. 2-е изд., исп. и доп. — Санкт-Петербург: СПБГУКИ, 2007.

10. *Грицкевич В.П.* История музейного дела в новейший период (1918–2000). — Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2009.

11. *Кнабе Г.С.* Семиотика культуры: конспект учебного курса. — Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2005.

12. *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. — Москва: Эксмо-пресс, 2001.

13. *Лосев А.Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга II. — Москва: Искусство, 1994.

14. *Лосев А.Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. — Москва: Искусство, 1995.

15. *Платон.* Диалоги / перевод с древнегреческого. — Харьков: Фолио, 1999.

14. *Мальро А.* Голоса безмолвия. — Москва: Наука, 2012.

16. *Торопыгина М.Ю.* Атлас «Мнемозина». Non finito в истории искусства. // Актуальные проблемы теории и истории искусства. — 2012. — № 2. — С. 314–320.

17. *Jacob Burckhardt* (the Younger). Kunstwerke der belgischen Städte. — Dusseldorf: Julius Buddeus, 1842. — URL: https://books.google.ru/books?id=UbRbAAAAcAAJ&hl=ru&pg=PA168#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 20.04.2021).