На правах рукописи

Платонов Дмитрий Дмитриевич

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ВИТРАЖ СЕМЬИ ФОН ДИСБАХ XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII ВВ.: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Специальность 5.10.3. Виды искусства

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Москва

2025

Диссертация выполнена на кафедре истории искусства и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»

Научный руководитель:	**Докучаева Елена Евгеньевна** кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории искусства и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
Официальные оппоненты:	**Баранова Светлана Измайловна** доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства факультета истории искусства ФГАОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
	Ларионов Алексей Олегович кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства ФГУК «Государственный Эрмитаж»
Ведущая организация:	**ГБУК г. Москвы «Государственный дворцово-парковый музей-заповедник “Останкино и Кусково”»**

Защита состоится « » _____ 2025 года в 12.00 часов на заседании Диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова по адресу: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 9.

С диссертацией можно ознакомиться на официальном сайте https://академиястроганова.рф и в библиотеке РГХПУ им. С.Г. Строганова. Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан « » _____ 2025 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета,

доктор искусствоведения А.В. Трощинская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

В современном отечественном искусствознании наблюдается интерес к тем странам и видам искусства, которым ранее не уделялось должного внимания. К подобным темам относится изучение швейцарских витражей и, в частности, геральдических витражей, которые в Швейцарской Конфедерации занимали одно из главных мест в монументально-декоративной живописи. Анализ дошедших до нас геральдических витражных композиций Швейцарии XVI – первой трети XVIII вв. позволит составить целостную картину формирования и многовековой истории развития уникальной школы витражной живописи, восполняя существующую лакуну в истории искусства Западной Европы.

На сегодняшний день в коллекциях российских музеев насчитывается около двухсот швейцарских витражей. К сожалению, часть из них не имеет научной атрибуции и научного описания с информацией о месте, времени и технологии изготовления. Большая часть витражей еще никогда не экспонировалась. Это связано с тем, что витражи находятся в плачевном состоянии и нуждаются в комплексных научно-реставрационных работах. Указанная проблема препятствует более глубокому изучению витражного искусства, экспонированию витражей и, в целом, популяризации швейцарского наследия в России.

В данном контексте особенно актуальным является исследование геральдических витражей Швейцарской Конфедерации XVI – первой трети XVIII вв., когда искусство витража переживает свой расцвет и начинает постепенно угасать. В связи с идейными установками Реформации в XVI веке возведение крупных соборов в Швейцарии едва ли не прекратилось вовсе, вследствие чего снизился спрос и на монументальные витражные композиции, ранее украшавшие церкви. Однако искусство витража не исчезло, а продолжило свое развитие в виде камерных витражей, создававшихся по заказу частных лиц. Витражи стали тем видом искусства, где человек мог продемонстрировать свой общественный статус, показать историю своей семьи и её заслуги перед обществом. Особое место в таких композициях отводилось геральдике, символика которой отражала исторический путь семейных кланов. Обладая неким правовым значением, герб свидетельствовал о важных правах и особом статусе своего владельца, выделяя его среди других членов общества. Интерес к геральдическому витражу в Швейцарской Конфедерации обусловлен выходом на политическую арену представителей нового сословия – богатого бюргерства. Одним из таких кланов была семья фон Дисбах. Таким образом, герб, помещенный в витражную композицию, воспринимался и как важный

исторический источник в историко-культурном контексте развития Швейцарской Конфедерации, и как неотъемлемая часть художественно-образного решения, формирование которого происходило в особых социально-политических условиях швейцарского общества с одной стороны, и в русле общеевропейского стилевого развития, с другой. Изучение геральдических витражей Швейцарии требует выхода на новый уровень с анализом структурно-композиционного построения и технико-технологических особенностей изготовления витражных композиций. Исследование в этой области поможет раскрыть новые художественные особенности витража и те средства художественной выразительности, которые использовали мастера-витражисты для создания значимых и выразительных произведений монументально-декоративной живописи.

Целью исследования является создание целостной картины развития фамильного геральдического витража Швейцарской Конфедерации XVI – первой трети XVIII вв. на фоне историко-культурных и социально-политических процессов с выявлением взаимосвязей между художественно-образной системой стилевого развития витражей и их технико-технологическими особенностями, которые наиболее ярко и последовательно проявились в фамильных геральдических витражах семьи фон Дисбах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи исследования:**

- Выявить истоки формирования витражного искусства на территории Швейцарской Конфедерации. Определить, какие социально-политические и историко-культурные события повлияли на формирование витражных композиций с геральдикой.
- Проанализировать основные приемы изготовления витражей и технику витражной росписи, определить основные этапы в технико-технологической эволюции витражных композиций на территории Швейцарии.
- Выделить и исследовать особенности изображения гербов в официальных документах, миниатюрах и рукописях Швейцарской Конфедерации. Проанализировать трансформацию геральдических элементов, которые использовали мастера для создания фамильных геральдических витражных композиций.
- Провести формально-стилевой анализ фамильных геральдических витражей семьи фон Дисбах, создаваемых на протяжении XVI – первой трети XVIII вв. с выявлением характерных принципов композиционного построения, колористических предпочтений в стилевом развитии от поздней готики до барокко.

Объектом исследования являются фамильные геральдические витражи Швейцарской Конфедерации XVI – первой трети XVIII вв., созданные по заказу семьи фон Дисбах, когда искусство витража переживает свой расцвет, и когда в композицию, практически всегда включается геральдическая символика. Геральдические витражи, заказываемые представителями семьи фон Дисбах, позволили представить все этапы стилевого и технико-технологического развития искусства швейцарского витража в исследуемый период времени.

Предмет исследования: эволюция фамильных геральдических витражей Швейцарии XVI – первой трети XVIII вв., рассмотренная на примере камерных витражей семьи фон Дисбах в процессе их стилевого развития, с анализом влияния на художественный образ витражей технико-технологических приемов их изготовления, доступных мастерам в каждый исторический период с учетом стилевых тенденций своего времени.

Степень научной разработанности проблемы (историография)

Полномасштабное исследование Швейцарских витражей начинается с середины XIX века и связано с именем Иоганна Рудольфа – швейцарского историка искусства, основоположника исследований в области истории искусств и сохранения памятников в Швейцарии. Вместе с Генрихом Ангстом, первым директором национального музея в Цюрихе и его другом Генрихом Целлером-Вердмюллером, он собирает коллекции швейцарских витражей, в том числе, находящихся за границей. В своих основополагающих трудах *«О статистике швейцарских памятников искусства. IV. Кантон Берн»* (1882)[1] и *«Историей изящных искусств в Швейцарии с древнейших времен до конца средневековья»* (1876)[2], он закладывает основы изучение швейцарских витражей, задавая направление для целого ряда исследований XIX века. Фундаментальный вклад в исследование швейцарской живописи на стекле внесли Герман Мейер, Герман Кассер, Франц Торманн и Генрих Ойдтманн. Особое внимание заслуживает работа (1884)[3] Германа Мейера, которая основана исключительно на архивных материалах и памятниках витражного искусства, доступных в то время. Автору на основе исследования архивных материалов удалось проследить начало развития так называемых «”кабинетных” витражей» (нем. яз. Kabinet-Glasmalerei). Далее исследование продолжил Ганс Леманн, швейцарский искусствовед и директор Швейцарского национального музея в Цюрихе. С 1904

[1] Rahn J, R, Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. IV. Canton Bern, // Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, Januar, Nr. 1. 1882. 252 p.
[2] Rahn J.R. Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz: von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des Mittelalter. Zürich, 1876. 846 p.
[3] Hermann M. Die schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Nebst Verzeichniss der Zürcher. Hamburg: Books On Demand, 2010. 406 p.

по 1936 год, он издает целую серию научных работ (1903-1912)[4], дополняя труд Германа Мейера. Ганс Леманн один из первых исследователей, кто провел параллель между социальными особенностями общественного развития и возможностью получения фамильного герба лицам не дворянского происхождения. Среди исследований Леманна можно отметить работу *«Витражи в Берне в конце XV - начале XVI века»* (1912)[5], где на примере геральдических витражей алтарных окон Бернского собора он анализирует фамильные витражи семьи фон Дисбах. Интересным является анализ возможных логистических путей транспортировки материалов для варки стекла, а также использование заграничного стекла для производства витражей, однако вопросы технико-технологического характера носят описательный характер.

Важно отметить, что такой научный подход, заложенный Г. Леманном, был характерен и для других ученых первой половины XX века. Среди них можно назвать Пауля Бош, Висса Франца (1946)[6] и Альфреда Шайдеггера (1949)[7]. Одним из главным результатов научной деятельности Пауля Бош является разработка классификации сюжетов швейцарских витражей. При этом Бош в своих трудах (1939, 1944)[8] уделяет особое внимание витражным композициям швейцарских мастеров, которые, по тем или иным причинам, оказались за пределами страны. Особая значимость научных работ этого периода заключается в том, что большинство витражей, которые были исследованы учеными еще не подвергались комплексной реставрации и находились на своих исторических местах.

Новый этап исследования швейцарских витражей относится уже ко второй половине XX – началу XXI века. В этот период швейцарские ученые развивают достижения предшествующих лет, но вносят и новые аспекты в исследование. Особое внимание следует уделить научной работе Ганса Дрюста *«Старые витражи в Швейцарии»* (1971)[9], где автор представляет ретроспективу развития витражного искусства Швейцарского государства, обращаясь к самым ранним памятникам.

---

[4] Lehmann L. Zur Geschichte der Glasmalerei in der Schweiz. Teil 1: ihre Entwicklung bis zum Schlusse des 14. Jahrhunderts // Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Vol. 26, № 4,5,6,7,8 1903-1912. P. 158 – 434.

[5] Lehmann H. Glasmalerei in Bern am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts // Anzeiger für schweizerische Altertumskunde / hrsg. v. Schweizerischen Landesmuseum in Zürich. 1912.Band 14. № 4. P. 287-309

[6] Franz W. Einige Streiflichter auf die Glasmalerei in Rapperswil und Weesen. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Vol. 8. № 2. 1946. P. 80-91

[7] Schmid A A, Wappenscheibe des Chorherrenstiftes St. Nikolaus in Freiburg, in: Bericht der Gottfried Keller Stiftung 1948 und 1949, Bern o. J., 27 p.

[8] Boesch P. Schweizerische Glasgemälde im Ausland. Die Ehemalige Sammlung in der Ermitage im St. Petersburg // Zeitschrift für Schweizerische Archaeologie und Kunstgeschichte. 1939. P. 211-234.

Boesch P. Schweizerische Glasgemälde im Ausland. Die Ehemalige Sammlung in der Ermitage im St. Petersburg (Nachtrag) // Zeitschrift für Schweizerische Archacologie und Kunstgeschichte. 1944. Band 6. Heft 3. P. 149-162.

[9] Durst H. Vitraux anciens en Suisse. Paris: Office du livre, 1971. 133 p

Необходимо отметить неоценимый вклад в работу по изучению, популяризации и сохранению геральдических витражей Швейцарии, историка искусства Ганса Р. Ханлозера (1950)[10]. Он был одним из первых, кто обратил внимание на аварийное состояние витражей после военных конфликтов на территории Европы. По его инициативе была создана международная организация «Международный корпус витражей» (Corpus Vitrearum Media Aevi), занимающаяся научной и практической деятельностью с последующей целью проведения реставрационно-консервативных работ.

Дальнейшему исследованию способствует образование в 1987 году *«Центра изучения швейцарского витражного искусства»* (Vitrocentre Romont - Centre Suisse de Recherche sur le vitrail et les arts du verre) в городе Ромон в кантоне Фрейбург. В рамках данного проекта выходит ряд ключевых научных работ под авторством Рольфа Хаслера (2010)[11] и Уты Бергманн (2004, 2014)[12] находящихся как на территории Швейцарии, так и за ее пределами.

В отечественном научном сообществе исследование швейцарских витражей, в том числе геральдических, начинается с изучения собрания Государственного Эрмитажа. Одним из первых историков искусства, кто начал работу с этим материалом был Н.П. Кондаков. В своем научном труде «Императорский Эрмитаж. Указатель отделения средних веков и эпохи Возрождения» (1891) автор описывает совместную работу со Я.И. Смирновым над экспозицией выставки, в которую вошли швейцарские расписные стекла. Продолжает работу В.Е. Белинский, который в 1913 году публикует в «Санкт-Петербургских ведомостях» (№21139) статью о истории гербов, изображенных на витражных композициях из коллекции Императорского Эрмитажа. При этом, в публикации «Швейцарские витражи с гербами из Эрмитажа в Санкт-Петербурге» в журнале «Швейцарский геральдический архив» от 1914 года автор рассматривает 53 витража швейцарских мастеров, где подробно описывает их геральдические особенности. Следующим важным исследованием швейцарских витражей эрмитажной коллекции являются научные труды Пауля Бош. В 1939 году[13] и 1944 году[14] швейцарский ученый публикует статьи *«Швейцарские картины из стекла за границей. Бывшая коллекция в Эрмитаже*

[10] Hahnloser H. R., Chorfenster und Altäre des Berner Münsters. Bern, 1950. 84 p.
[11] Hasler R. Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts: Corpus Vitrearum Schweiz: Reihe Neuzeit. Bd. 5- Herausgegeben von Vitrocentre Romont (German Edition) 2010. 478 p.
[12] Bergmann U. Die Zuger Glasmalerei vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 2004. 668 p.
Bergmann U. Die Freiburger Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts / Le vitrail fribourgeois du XVIe au XVIIIe siècle. 2014. 1069p.
[13] Boesch P. Schweizerische Glasgemälde im Ausland. Die Ehemalige Sammlung in der Ermitage im St. Petersburg // Zeitschrift für Schweizerische Archaeologie und Kunstgeschichte. 1939. P. 211-234.
[14] Boesch P. Schweizerische Glasgemälde im Ausland. Die Ehemalige Sammlung in der Ermitage im St. Petersburg (Nachtrag) // Zeitschrift für Schweizerische Archacologie und Kunstgeschichte. 1944. Band 6. Heft 3. P. 149-162.

в Санкт-Петербурге». Дальнейшее научное исследование швейцарских витражей коллекции Государственного Эрмитажа продолжает после командировки и стажировки в Швейцарии в витражном центре города Ромон в 90-е годы XX века, хранитель коллекции западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Елена Андреевна Шликевич, секретарь Российского отделения международной организации «Corpus Vitrearum Media Aevi». Результатом командировки стали научные труды «Западноевропейское прикладное искусство XVI-XVIII веков из собрания Эрмитажа» (1996), «Какое красок дивное соцветье. Западноевропейские витражи и проектные рисунки к витражам XV-XVII веков» (2002). Одним из аспектов научной работы является проведение атрибуции и художественного описания каждого витража. В рамках подготовки выставки и составления каталога «Швейцарские витражи XVI - XVIII веков из собрания Эрмитажа. Каталог выставки» (2010) Е. А. Шликевич, публикует историографию исследования коллекции швейцарских витражей Государственного Эрмитажа, вводит в научный оборот классификацию общепринятых сюжетов витражных композиций, разработанных еще Паулем Бош, показывает разнообразие сюжетов витражных композиций на примере витражей из коллекции музея. В рамках этого научного труда автор проводит атрибуцию фамильного геральдического витража семьи фон Дисбах. Однако концепция научной работы не подразумевала глубокого анализа витражей и заключалась только в научном описании и сравнительной характеристике сюжетов витражей. Следует подчеркнуть, что это единственный отечественный научный труд, в котором затрагивается исследование витражей семьи фон Дисбах.

Определённый вклад в изучение швейцарских витражей, в том числе тех, которые находятся на территории Российской Федерации, внес научный сотрудник отдела искусств старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина – Оксана Васильевна Лопатина. В своих работах «Блики и отражения. Подстекольная живопись западной Европы» (2017), «К вопросу об атрибуции швейцарского витража с изображением сцены из притчи о блудном сыне в собрании ГМИИ имени А.С. Пушкина» (2018), она изучает витражи из коллекции музея, основываясь на базовых исследованиях швейцарской научной школы. Ее научный подход заключался в исследовании витражных композиций с точки зрения анализа сюжета, работы с шрифтовыми композициями и переводом надписей, поиском источников, на основе которых мог быть выполнен сюжет, а также поиск сведений о мастерах-витражистах. О.В. Лопатина является автором многих циклов лекций и научных докладов о витражном искусстве Швейцарии, а также является одним из кураторов реставрационно-исследовательского

проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также в рамках проекта разработан глоссарий, в котором уточняется термин «кабинетные витражи» и впервые вводится понятие «малоформатный витраж».

Важным культурным явлением, оказавшим существенное влияние на развитие исследования швейцарских витражей в России, стала выставка «Свет веков. Частная коллекция западноевропейских витражей XIII-XIX веков» в рамках XXV Российского антикварного салона, который проходил с 18 по 26 октября 2008 года в Центральном доме художников в Москве. К выставке выпущен каталог «Свет веков. Частная коллекция западноевропейских витражей XIII-XIX веков» (2008). Вступительную статью к каталогу написала Елена Елисеева. В каталоге приведен список профессиональных терминов, что является важным для дальнейших научных исследований.

В рамках диссертационного исследования и подготовки выставки «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло» (2018), Виолетта Валериевна Микитина, заведующая отделом «Музей керамики» в ГМЗ "Останкино и Кусково" исследовала 4 швейцарских витража из коллекции музея. В научных трудах В.В. Микитина писала о поступлении витражей в коллекцию и рассматривала их сюжеты. Важной стороной исследования является работа с шрифтовыми надписями, которые раскрывают информацию о заказчике витража и поясняют центральный сюжет композиции.

С учетом современных технологий, электронной систематизации всех памятников и единого ресурса информации за последнее время удалось вывести научные исследования на новый уровень. Отечественные исследователи в большей степени ориентируется на зарубежный опыт и рассматривают его как фундаментальную научно-историческую базу, которую дополняют теми витражными памятниками, которые находятся на территории Российской Федерации. Однако необходимо отметить практически полное отсутствие комплексных научных исследований швейцарских геральдических витражей, а в имеющихся работах наблюдается некоторая неравномерность в проблематике исследований витражей. Так, практически не была затронута важная проблема влияния технико-технологических приемов, которые во многом определяли стилевые особенности витража и художественно-образные решения, которые использовали мастера в отдельные исторические эпохи.

Хронологические рамки исследования определяются поставленными задачами и охватывают период с начала XVI века, включая первую треть XVIII века. Нижняя граница исследования обусловлена тем, что именно в XVI веке происходят ключевые события в общественно-политической жизни Швейцарской Конфедерации, которые влияют на формирование витражного

искусства и способствуют развитию камерного фамильного геральдического витража. В это время мастера осваивают всевозможные техники и технологические приемы росписи на стекле, складывается сюжетно-изобразительная основа, композиционные принципы, колористические особенности. Однако диссертационное исследование включает и первые опыты витражного искусства на территории Швейцарии, начиная с V века до начала XVI века, что дает возможность проследить истоки зарождения и становления искусства витража в данном регионе. Граница исследования, обозначенная первой третью XVIII века обусловлена тем, что к этому времени витражное искусство на территории Швейцарской Конфедерации угасает, роспись на стекле все больше подражает масляной живописи. Временные границы исследования дают возможность наиболее полно проследить эволюцию витражного искусства в целом, что позволяет создать наиболее цельную картину развития швейцарского витража.

Географические рамки исследования охватывают территории кантонов и городов Швейцарской Конфедерации, где работали мастера, которые выполняли витражные композиции с геральдической символикой по заказу семьи фон Дисбах. Для сравнения в исследовании анализируются витражные композиции, в том числе с геральдической символикой, которые были выполнены мастерами на сопредельных территориях с Швейцарской Конфедерации.

Источники исследования делятся на три группы:

Первая группа источников — это сами геральдические витражи, где в композицию включена геральдическая символика семьи фон Дисбах. Ядро данной группы составляют швейцарские витражи электронной базы исследовательского проекта «Vitrosearch», запущенного в 2013 году коллективом современных исследователей, историков и искусствоведов, занимающихся исследованиями витражей. В этой базе находятся геральдические витражи семьи фон Дисбах из: исторического музея Берна, кантон Берн; реформаторской церкви, бывшей святого Маврикия, Ворб, кантон Берн; реформаторской церкви, бывшей Св. Мартина, Утценсторф, кантон Берн; реформаторской церкви, бывшей Св. Кросс, Лигерц, кантон Берн; дома Рединга, Швиц, кантон Швиц; исторического музея замка Арбон, Арбон, кантон Тургау; реформаторской церкви Обердиссбах, кантон Берн; реформаторской церкви Кульм в Унтеркульме, кантон Аргау; замка Холлиген, Берн, кантон Берн; реформаторской церкви, Вихтрах; замка графов Грюйер, Грюйер; музея искусства и истории Фрейбурга, кантон Фрейбург; частной коллекции. Геральдический витраж семьи фон Дисбах из Государственного Эрмитажа,

Санкт-Петербург, Россия. Всего в диссертации исследовано 89 витражей семьи фон Дисбах. Кроме того, были изучены произведения витражного искусства из ведущих мировых музеев: музея Гетти Лос-Анджелес, США; музей стекла Корнинг, США; музей Виктории и Альберта Лондон, Великобритания; музея Метрополитен Нью-Йорк, США; Музей истории искусств в Вене, Австрия; а также соборов Нотр-Дам в Лозанне, кантон Во, Швейцария; собор Нотр-Дам в Париже, Франция. Особый вклад в научную работу был привнесен после посещения постоянной экспозиции и фонда коллекции западноевропейских витражей XVI-XVIII вв. в Государственном Эрмитаже и Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» в Санкт-Петербурге, а также Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря в Москве. Важными для исследования явились экспозиции выставок: «Западноевропейские витражи XIII-XIX веков "Свет веков"» в галерее JART, Москва, 2013 год; выставки в Музее-Усадьбе Кусково – «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло», Москва, 2019 год; выставка в Государственном Музее Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина «Щукин. Биография коллекции», Москва, 2019 год, где экспонировались витражи Швейцарского союза.

Вторая группа источников – это архивные материалы из Национального музея Швейцарии, библиотеки аббатства Санкт-Галлен: биография Людвига II фон Дисбах; гербовник из Цюриха, созданный в 1340 году[15]; рукопись *«Школьные правила и устав недавно созданной и реформированной школы во Фрейбурге-им-Юхтланде»* («Schulordnung und Satzungen der neuaufgerichteten und reformierten Schule zu Freiburg im Üchtland») написанная в 1577 году, где на 17 странице сохранилась миниатюра с геральдической композицией, в которую включен геральдический щит семьи фон Дисбах[16]; гербовник Гларнера Эгидиа Чуди, который он создал в период между 1530 и 1572 гг., где на 25 странице в левом нижнем углу помещен герб семьи фон Дисбах[17].

Третья группа источников – это древние трактаты и сочинения, где авторы описывают секреты варки стекла, производства листового стекла и эмалевой краски, процесс росписи стекла и особенности ее обжига: трактат «О различных ремеслах», написанный Рогером из Хельмарсхаузена, под именем Теофил в XII

[15] Zürich, Schweizerisches Nationalmuseum, AG 2760: Zürich Armorial [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/snm/AG002760 (дата обращения: 20.01.2022). Режим доступа: свободный.
[16] Tremp K.U. Schulordnung und Satzungen der neuaufgerichteten und reformierten Schule zu Freiburg im Üchtland [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-codices.unifr.ch/fr/description/aef/Stadtsachen-A-0596 (дата обращения: 20.01.2022). Режим доступа: свободный.
[17] St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1085: Book of heraldry by the universal scholar Aegidius Tschudi [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/1085 (дата обращения: 10.04.2021). Режим доступа: свободный.

веке[18]; *«Сборник секретов в 17 книгах»* Иоганна Веккера, изданный в 1582 году на латинском языке, где на 221 странице автор описывает метод получения эмалевого порошка зеленого цвета[19].

Методология исследования

Изучение темы базировалось на комплексном подходе, включающем как общенаучные, так и специальные искусствоведческие методы научного исследования. Историко-культурный метод был необходим для описания и анализа историко-культурного контекста, в котором создавались геральдические витражи Швейцарской Конфедерации XVI – первой трети XVIII вв. Для определения общей композиционной структуры витража с геральдическими символами был использован иконографический метод, который помог проанализировать темы, образы, сюжеты, мотивы витражных композиций и в рамках типологии выявить особенности геральдической символики. Формально-стилевой метод исследования витражей стал основой для изучения их композиционно-пространственных построений, колорита, образной характеристики. Метод иконологического исследования помог установить взаимосвязь иконографических программ, геральдики, стилевых особенностей с каждым историческим периодом и с историей семьи фон Дисбах. Технико-технологические исследования позволили связать технологические новации в изготовлении витражей с художественными приемами, уточнить атрибуцию витражей, выявить более поздние вставки стекла.

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к изучению камерных фамильных геральдических витражей Швейцарской Конфедерации XVI – первой трети XVIII вв., включающим истоки зарождения, историю развития этого вида искусства, особенности структурно-композиционных построений и колористических решений в связи с общим стилевым развитием и технико-технологическими возможностями витража в отдельные исторические периоды.

Впервые геральдический витраж рассматривается на фоне политических и социальных условий Швейцарской Конфедерации, а также в историко-культурном контексте развития швейцарского общества, что стало важным для понимания того, какое место геральдика занимает в витражных композициях, в отличие от других стран Западной Европы.

Проведен подробный анализ геральдики семьи фон Дисбах в миниатюрах гербовников и графических изображениях с выявлением трансформации символов, изменениями в композиции и колорите в гербовых и альянсных

---

[18] Щапова Ю. Л. Трактат Теофила и производство стекла в средневековой Европе. / Новое в ареологии. Сборник статей, посвященный 70-летию А. В. Арциховского. М., 1972. С. 191—197.

[19] Wecker J. Eighteen Books of the Secrets of Art & Nature. London, 1661. P. 221

(свадебных, дружественных) витражах данного семейства с учетом выразительных возможностей витражной техники.

В научный оборот отечественного искусствознания вводятся новые документы о истории семьи фон Дисбах и создании витражных донаторских циклов, что представляет геральдический фамильный витраж в качестве важного исторического источника.

В исследовании уточняется классификация геральдических швейцарских витражей, которая основывается на взаимодействии витража с архитектурным пространством. Для швейцарских витражей предлагается деление на монументальный, малоформатный и камерный. Впервые отдельно выделяется малоформатный витраж как переходный от монументального к камерному, что было связано с утверждением в Швейцарской Конфедерации протестантизма и снижением запроса на монументальные виды искусства. Ранее использовавшийся термин «кабинетный» витраж заменен на «камерный», что более точно отражает его связь с архитектурной типологией.

Впервые в изучении витражей Швейцарской Конфедерации создана периодизация технико-технологического процесса в изготовлении витражей, которая соотнесена с этапами развития художественных стилей от поздней готики до барокко. Таким образом, вопросы технологии вводятся в художественно-стилевой анализ, что позволило более ясно представить особенности формообразования витражных композиций в контексте общего стилевого развития.

Подробный анализ технико-технологических особенностей швейцарских витражей на примере витражных композиций семьи фон Дисбах, позволил уточнить атрибуцию некоторых витражей, а также определить более поздние реставрационные включения или копии, в изготовлении которых была использована уже другая технология.

На защиту выносятся следующие положения:

- Выделение геральдического фамильного камерного витража в качестве самостоятельного объекта исследования является отражением особенностей социально-политического, экономического и религиозного развития Швейцарского государства, когда под влиянием протестантизма монументальный витраж переходит в камерный формат и его заказчиком становится новый социальный класс – бюргерство, желавшее в геральдических витражах продемонстрировать свой высокий общественный статус и заслуги перед обществом.
- Наиболее ярким и значимым явлением в области фамильного геральдического витража являются витражи семьи фон Дисбах, которые

представляют полное и поступательное развитие этого вида искусства, начиная с XVI века и включая первую треть XVIII вв.

- На примере фамильных геральдических витражей семьи фон Дисбах показан процесс сложения и развития художественной образности геральдического витража, эволюционировавшего от плоскостных декоративных решений, характерных для позднеготического стиля, переходящего в камерную композицию с включением сюжетных композиций, напоминающих ренессансные живописные миниатюры с использованием элементов линейной перспективы в архитектурных фонах, а затем с включением в устоявшиеся геральдические композиции мотивов барокко.
- Искусство витража в композиционно-структурной и колористической основе наиболее тесно связано с технико-технологическими возможностями, которые напрямую влияли на художественное формообразование: изменение и упорядочивание количества свинцовой протяжки в виде Н-образного профиля, увеличение плоскости стекла и живописной работы, использование серебряной протравы, двухслойного стекла, эмалевой краски и двухсторонней росписи, что непосредственно отражало стадиальную эволюцию художественных стилей в витражном искусстве Швейцарского союза.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется возможностью использования результатов, полученных в ходе изучения геральдических витражей Швейцарской Конфедерации в дальнейших искусствоведческих и исторических исследованиях, посвященных витражному искусству Западной Европы. Выявление технико-технологических особенностей изготовления витража в отдельные исторические периоды может быть полезно для уточнения атрибуции швейцарских витражей, их реставрации с последующей каталогизацией научными сотрудниками музеев. Метод исследования может распространяться не только на геральдический витраж Швейцарской Конфедерации, но и камерные витражи других стран. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке лекционных курсов по истории искусства Западной Европы в учебных программах высших учебных заведений как исторической, так и художественной направленности. Диссертационное исследование может быть интересно художникам-витражистам и художникам-реставраторам в их практической деятельности.

Апробация результатов исследования:

Основные положения диссертации были представлены на научных конференциях в докладах: пяти международных и одной региональной конференции. По итогам конференций опубликованы статьи, а также пять статей в научных журналах и сборниках, рекомендованных ВАК. Отдельные этапы

исследовательской работы были представлены на конкурсе «Премия Посла Швейцарии», где получили высокую оценку международного жюри. Материалы диссертационного исследования используются автором в учебном процессе в составлении учебных программ и проведения лекционных занятий со студентами кафедры «Художественное стекло» направления подготовки магистратуры «Реставрация художественного стекла» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Результаты диссертационной работы были апробированы в рамках научно-исследовательской деятельности и консервативно-реставрационных работах при курировании дипломных проектов: «Исследование и реставрация швейцарского кабинетного витража 1572 года с изображением ландскнехта и герба семьи Tammann из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» (2022); «Исследование и реставрация швейцарского кабинетного витража 1609 года «Богоматерь с младенцем и святыми» из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» (2022) и «Исследование и реставрация витража «Богоматерь» 1673 года коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» (2023) направления подготовки магистратуры «Реставрация художественного стекла».

Структура и объем исследования:

Диссертация состоит из двух томов. В первом томе представлен основной текст диссертации, состоящий из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка литературы. Второй том – иллюстративное приложение к тексту.

Во **введении** обоснованы актуальность и степень разработанности темы научного исследования, сформированы цель и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, обоснованы хронологические и географические рамки исследования, представлены источники, а также методологическая основа исследования, теоретическая и практическая значимость диссертации, излагаются основные положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Швейцария в XIII – начале XVIII вв. Историко- культурная ситуация и ее влияние на жанровую структуру геральдических витражей. В разделе **1.1. «Швейцарский союз в историко-культурном и социально-политическом развитии XIII - начале XVII вв.»** представлен обзор историко-культурных процессов формирования Швейцарского государства. В рамках научной работы исследованы I и II периоды истории развития государства: I период: Швейцария до объединения кантонов в 1291 году и II период: Швейцарский союз (1291—1798 гг.). В первом историческом периоде рассматривается процесс формирования первых городов, влияние искусства Римской империи и принятие в конце IV века н.э. христианства. Отмечается роль церкви в общественной и культурной жизни города и особенности развития

монументального витража в Швейцарии, в частности, рассматривается роль и влияние донатора на сюжетно-иконографическую основу витражной росписи на примере монументального витража 1256 года из северного крыла Аббатства Марис Стелла около Веттинген в швейцарском кантоне Аргау и витражного окна-розы середины XII века из Лозаннского собора. В данных витражных композициях включались сюжеты, демонстрировавшие разные ремесленные профессии. Таким образом донаторы увековечивали свой труд и показывали свой статус в обществе. Во втором историческом периоде более подробно рассматриваются обстоятельства, связанные с формированием союзного государства в 1291 году, которые в Швейцарии связаны с легендами о Вильгельме Телле. В этой связи рассматривается иконография витражной живописи отдельных сюжетных композиций, помещённых в витражи разного времени, отмечаются важные исторические события Швейцарской Конфедерации, связанные с созданием и формированием геральдических витражей. Показаны изменения в социальной структуре швейцарского общества и формирование нового сословия, которое становится основным заказчиком геральдических витражей после Реформации в XVI веке. Особенности социально-политического, экономического и религиозного развития Швейцарской Конфедерации позволили понять, почему именно геральдический витраж занял важное место в монументально-декоративной живописи этого времени. В разделе **1.2. «Формирование жанровой структуры и геральдические мотивы в витражных композициях»** проанализирована общепринятая классификация сюжетов витражных композиций на основе исследования сложившейся жанровой структуры витражей, которые создавались мастерами на протяжении нескольких столетий в периоды формирования и расцвета камерного витража и развития витражной росписи. На основании сохранившихся памятников П. Бош и другие исследователи выделяют девять основных сюжетов витражных композиций: «Иллюстративный витраж», Bildscheibe; «Гербовый витраж», Wappenscheibe; «Фигуративный витраж», Figurenscheibe; «Приветственный витраж», Willkommscheibe; «Свадебный витраж», Allianzwappenscheibe; «Витраж со знаменосцем», Bannertragerscheibe; «Витраж по вступлении в должность», Stifterscheibe; «Крестьянский витраж», Bauemscheibe; «Магистратский витраж», Amterscheibe. Классификация основывалась на центральном сюжете или сюжетной композиции, которая находилась в верхней или нижней части витража. В большинстве случаев, независимо от названия и типа витражной композиции, в каждом витраже размещался герб. Его место и размер, а также наполнение геральдическими элементами зависело от заказчика, функции и места назначения витража. Далее

рассматривается трансформация геральдических мотивов в витражных композициях, которые отступают от общих правил геральдики и изменяются в зависимости от желания заказчика. Сравнительный анализ сохранившихся до наших дней источников: гербовника из Цюриха, выполненного в 1340 году; рукописи *«Школьные правила и устав недавно созданной и реформированной школы во Фрейбурге-им-Юхтланде»* написанной в 1577 году, гербовника Гларнера Эгидиа Чуди, который он создал в период между 1530 и 1572 гг., где на 25 странице в левом нижнем углу помещен герб семьи фон Дисбах, позволили сделать вывод, что именно в витраже заказчик мог демонстрировать все знаки отличия в своем фамильном гербе в тот момент, когда в официальных документах они опускались и упразднялись. В разделе **1.3. «Этапы в технологии изготовления швейцарских витражей»** выделены основные этапы технико-технологического развития витражного искусства на территории Швейцарской Конфедерации. На основании исследования сохранившихся памятников и литературных источников вводится уточнение в общепринятую технико-технологическую периодизацию. В ходе работы было выделено три периода. Первый период охватывает время с IX до конца XIII вв., в нем на основе трактата «О различных ремеслах», написанным Рогером из Хельмарсхаузена, под псевдонимом Теофил, показаны особенности производства листового стекла для витражей, специфика росписи специальными красками (шварцлот) с последующим обжигом и сборкой. В этом контексте рассматриваются самые первые памятники швейцарского витражного искусства с элементами росписи из южного трансепта кафедрального собора Лозанны, отмечается своеобразие Н-образного профиля и его технологическая и художественная роль. Следующий период с начала XIV до конца XV вв. характеризуется введением новых технологий – серебряной протравы. С начала XVI вводится роспись эмалевыми красками, которая широко применяется в XVII и начале XVIII вв. В ходе исследования было выявлено, что технико-технологические этапы развития витражного искусства Швейцарии соотносятся с этапами стилевого развития. В связи со стилевыми тенденциями мастерам приходилось искать новые технологические приемы, которые позволяли вводить и новые средства художественной выразительности.

Глава 2. Монументальный геральдический витраж Швейцарии: этапы и стилевые особенности. Витражное искусство Швейцарского союза развивается одновременно со стилевой эволюцией искусства других стран Западной Европы. Однако из-за особенностей общественно-политического и социально-экономического развития, намечаются и особые пути этого вида искусства. Отличительной чертой является важная роль фамильных

геральдических витражей. Их расцвет был связан с появлением традиции дарить витражи с геральдическими элементами в церковные интерьеры отдельными богатыми аристократическими семьями, где геральдика становится важным информативным и композиционным элементом изображения. В Швейцарском союзе, начиная с середины XVI века, витраж становится важной частью не только церковного, но и светского жилого и общественного интерьера. В диссертации выделяется два типа геральдического витража: монументальный и камерный. При этом в ходе исследования был определен переходный период с 80-х годов XV столетия до середины XVI века, когда происходит трансформация монументальной витражной композиции в малоформатный витраж, украшавший фамильные церкви и усыпальницы. Данная классификация основана на связи витражей с архитектурным пространством, а также с сюжетной и образной нагрузкой, которую они несли. Такое деление позволило наиболее точно проанализировать художественные особенности геральдического фамильного витража на территории Швейцарского союза. В разделе **2.1. «Истоки и формирование монументального витража в Швейцарии XIII-XIV вв.»** представлена история развития монументального витража на примере самых ранних памятников, сохранившихся до наших дней. Это витраж «Мадонна с младенцем из Флумса» из восточного окна алтаря часовни Святого Якоба во Флумсе, кантона Санкт-Галлен (около 1200 г.); витражи 1256 года из северного крыла церкви аббатства Марис Стелла около Веттинген в швейцарском кантоне Аргау. Такое разнообразие витражных композиций, сохранившихся на территории Швейцарского государства в XIII веке, свидетельствует о том, что данный вид монументальной живописи был достаточно развит и витражи украшали не только большие соборы, но и небольшие церкви монастырей отдаленных районов с умеренным достатком. В разделе **2.2. «Монументальный геральдический витраж Швейцарского союза XIV – конец XV вв.»** анализируются монументальные витражи, где в композицию включены геральдические элементы: витраж алтаря в стиле высокой готики в церкви Св. Петра и Св. Павла в городе Кёниц, кантона Берн 1310 годов, витражи из алтаря реформаторской церкви Св. Николая в городе Блюменштайн начала XIV века, три фрагмента монументальной витражной композиции с изображением геральдических щитов из Францисканского монастыря в Кёнигсфельдене, в городе Виндиш в кантоне Ааргау. В этот период витражная композиция усложняется: центром становится фигура, представленная в полный рост на орнаментальном фоне. Отметим, что композиции этого периода модульные, которые в большинстве случаев не разбивались на несколько оконных проемов. При этом во всех трех рассмотренных витражах геральдический щит помещен в

орнаментальный фриз. В некоторых случаях герб располагается поверх растительного орнамента, размещённого в крестоцвете или включен в орнаментальное заполнение фриза из виноградной лозы. Такое расположение геральдических элементов свидетельствует о том, что для них еще нет строго определенного места. Трансформации подвергается и архитектурный декор. Ему отводится новая роль в качестве обрамления композиционного центра витража как, например, в витражах церквей города Блюменштайн и Кёниц. При этом в архитектурном убранстве намечается некая плановость в пространственном построении. Важным памятником этого периода являются монументальные витражи из Габсбургского собора святого Стефана в Вене, датируемые 1380 годом, их высота достигает 5 метров. На сегодняшний день они находятся в Историческом музее Вены. Важно подчеркнуть, что в этот период Австрия и Швейцарский союз входили в состав Священной Римской Империи под покровительством династии Габсбургов. Данные витражи являются первым примером, где геральдические щиты являются центральной частью композиции, несут важный смысл и символическое значение. Витражи из собора святого Стефана в Вене и монастыря в Кёнигсфельдене времени правления Габсбургов демонстрируют высшую степень мастерства монументального витражного искусства позднего Средневековья. На витражах из Габсбургского собора святого Стефана можно рассмотреть дальнейшую трансформацию витражной композиции, где архитектурное убранство четко следует морфологии готического стиля. Готические витражи — произведения монументального искусства, непосредственно связанные с архитектурой собора. Согласно иконографии, местоположение витража в интерьере определялось сюжетом, когда композиция занимала всю площадь окна, а иногда разбивалась сразу на несколько оконных проемов, образуя при этом единую систему повествования.

Архитектурный декор стал занимать важную структурную, композиционную и объединяющую роль во всем витраже, который в соборе св. Стефана разделяется на шесть оконных проемов. При этом геральдическая символика становиться неотъемлемой частью композиции.

В разделе **2.3. «Малоформатные витражи Швейцарского союза 80-х годов XV – первой половины XVI вв.»** рассматривается переход от монументального витража к малоформатному, что было связано, в первую очередь с изменением масштаба самой архитектуры, поскольку малоформатные витражи находились в небольших фамильных церквях. В таких интерьерах форма, рисунок и размер витражных композиций напрямую не подчинялись архитектуре и формату самого окна. Размеры малоформатных витражей не превышали 80 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в ширину, кроме того, они

занимали не всю видимую и «смысловую» площадь стекла, а сверху и снизу их обрамлял простой геометрический рисунок, который выполнял функцию каркаса и одновременно имел декоративное значение. Именно в таких витражных композициях все большее место отводилось геральдическим мотивам. Священные образы обычно располагались рядом с геральдическими щитами и служили доказательством семейного благочестия. Такие витражи утверждали значение и социальный статус семьи в сакральных фамильных интерьерах. В Швейцарском союзе свой личный герб мог иметь дворянин или бюргер, который состоял на государственной службе, а также богатый ремесленник – это отличало социальное устройство Швейцарского государства от соседних стран, где, как правило, герб имела только императорская семья или высшая аристократия. Таким образом, швейцарские витражи стали тем видом искусства, которое наиболее полно отвечало задачам общественной жизни, что, в свою очередь, явилось толчком к развитию своеобразных сюжетов и особого отношения к геральдической символике. Именно со второй половины XV века швейцарцы все чаще жертвуют деньги на витражное остекление, вследствие чего в композициях появляются фамильные гербы. Обычай дарить витражи становится проявлением благочестия, а также возможностью увековечить личные заслуги и утвердить значимость и родовитость семейного клана. Согласно источникам, традиция заказывать витражи в качестве дара для украшения церквей прослеживается с последней трети XV века, что подтверждается архивными документами города Фрейбург. К одной из влиятельных семей этого периода относился фамильный клан фон Дисбах. Все этапы истории этой семьи нашли отражение в фамильных геральдических витражах. В рамках данного исследования на основе общепринятой классификации и типологии сюжетов витражей Швейцарского союза, а также на основе исследования фамильных витражей, выполненных по заказу семьи фон Дисбах, предлагается разделить фамильные геральдические витражи Швейцарского союза на две группы: гербовые и альянсные. К гербовым витражам относятся композиции, центром которых является фамильный герб семьи фон Дисбах. Одной из главных задач такого витража была демонстрация личного статуса владельца герба. К альянсным относятся витражи, символизирующие образование нового союза. Большинство фамильных витражей семьи фон Дисбах созданы по случаю образования брачных союзов между двумя семействами – это альянсные «*свадебные витражи*». Следует отметить, что геральдическая символика в них полностью соответствует правилам геральдики брачных гербов. Герб мужа располагался слева, а герб жены всегда справа. Важно подчеркнуть, что при описании герба левая и правая

часть герба определяется со стороны того, кто держит щит. Поэтому правая сторона от зрителя называется левой, а левая – правой. Как правило в композицию витража включается надпись, где указывается происхождение мужа, его положение в обществе и звание, а также сообщается девичья фамилия жены и дата создания витража. Однако до наших дней дошло не так много витражей, которые были созданы в тот же период, когда был заключен брачный союз. Согласно исследованию документов и архивных данных, в большинстве случаев витражи создавались после заключения союза, что подтверждает дата, указанная на витражных стеклах. В этом случае такие витражи уже не были «документальным подтверждением» образования свадебного союза, а носили мемориальный характер и заказывались после смерти одного из супругов, а иногда и детьми или правнуками, в знак уважения и памяти о родственниках. Такие витражи можно отнести к альянсным *мемориальным свадебным* (нем. Gedenkscheibe). При этом, композиционно они ничем не отличаются от *«свадебных витражей».* К альянсным витражам также относятся витражные композиции, созданные по случаю образования *«дружественного союза»* (нем. Freundsscheibe) между двумя компаньонами, где в надписи указывались имена представителей дружественного альянса. До наших дней также сохранились геральдические витражи по случаю «*вступления в должность*» (нем. Stifterscheibe), в такую композицию всегда включался родовой герб. Данный тип витражной композиции тоже относится к альянсным, однако его нельзя отнести к фамильным витражам, в связи с тем, что они могли быть заказаны не только членами одной семьи, а коллективом или представителями власти.

Глава 3. Художественная эволюция малоформатного и камерного геральдического витража на примере фамильных витражей семьи фон Дисбах. Первый раздел главы **3.1. «История семьи фон Дисбах и циклы донаторских малоформатных витражей 80-х годов XV – первой половины XVI вв.»** начинается с изложения биографии семьи фон Дисбах, без которой нельзя понять особенности тематики, геральдической символики и средств художественной выразительности витражей этого времени. История семьи фон Дисбах, тесно связанная с общим историко-культурным развитием Швейцарского союза, нашла отражение в фамильных витражах, которые заказывали представители этого семейства на протяжение более чем трехсотлетнего периода, наглядно демонстрируя эволюцию витражного искусства от монументальных, малоформатных до камерных витражей. Исследование малоформатных фамильных геральдических витражей семьи фон Дисбах, начинается с 80-х годов XV – первой половины XVI вв. В результате изучения витражей культовых и светских интерьеров, было установлено, что для

малоформатных витражей этого времени характерно ослабление связи с самим архитектурным пространством, но включение архитектурных элементов в обрамление главного композиционного центра – геральдического щита с образами святых и фигурами донаторов. Фон прозрачного стекла и геометрической рамы, отделяющие центральную полихромную часть геральдической композиции, концентрировали на ней внимание и выделяли значимые символические элементы цветом, соответствующим правилам геральдики с учетом позднеготической стилистики и классической техники сборки витража при помощи свинцового профиля и росписью стекольными красками и серебряной протравой по витражному цветному, бесцветному и двухслойному стеклу.

В разделе **3.2. «Формирование камерного фамильного геральдического витража с середины XVI до начала XVII вв.»** рассматривается начальный период формирования и развития камерного фамильного геральдического витража, связанного с утверждением в обществе под влиянием движения Реформации идей протестантизма, новых эстетических и этических норм. Такие витражи украшали городские ратуши, дворцы правосудия, госпитали, гостиницы, ремесленные мастерские, дома богатых горожан и фамильные капеллы. Их размеры составляют примерно до 40 см в высоту и 30 см в ширину, что влечет за собой интерес к детальной проработке всех элементов композиции и созданию живописного пространства для геральдики с элементами прямой линейной перспективы. Малые размеры витража стимулируют и поиски более сложных колористических решений. Мастера начинают внедрять роспись эмалевыми красками в сочетании с серебряной протравой, двухслойным стеклом и росписью обычными стекольными монохромными красками.

В разделе **3.3. «Расцвет витражной живописи в камерных фамильных геральдических витражах начала XVII – 80-х годов XVII вв.»** исследованы витражные комплексы, в которых все художественные и технико-технологические особенности камерного витража проявились наиболее ярко. Следует отметить общее развитие витражной композиции в сторону станковой картины. При сохранении главного геральдического мотива и иконографически сложившихся элементов, в витражи включают целые сюжетные миниатюрные композиции, аллегорические фигуры, которые усложняют «рассказ», внося дополнительные художественно-образные ассоциации в восприятие главного персонажа, если это гербовый витраж или образов и событий, если это витраж альянсный. Например, «Свадебный(?) витраж Каспера Аппентела 1606: предосудительности платных услуг» 1606 года неизвестного мастера из Музея искусства и истории Фрейбурга. В центральном сюжете витражной композиции

изображается аллегория предосудительности платных услуг. По левую сторону изображен король Испании, сидящий на троне перед зеленым занавесом в серебряно-голубых доспехах с символами власти – короной и скипетром, он раздает деньги, орденские знаки и цепи. В зеркальном отражении на троне сидит его противник, король Франции, которого можно узнать по золотым лилиям на синем занавесе. Он также вручает дружелюбным швейцарцам сумки с золотом. На заднем плане с обеих сторон собираются швейцарцы, чтобы получить вознаграждение за свои услуги. Однако, на переднем плане изображен св. Клаус, которого можно узнать по монашеской одежде и четкам на поясе. Он один восстает против платной службы, которую его соотечественники поощряют. Выше этой композиции располагается надпись, комментирующая происходящее событие, а под ней находится знак единства в виде рукопожатия. По бокам от центрального сюжета на фоне архитектурных пилястр расположены мужские фигуры, олицетворяющие народ Швейцарского Союза. Мужчина слева тщетно пытается сломать целый пучок прутьев о колено, а мужчина справа, разделив пучок, ломает прутья по одному. Над этими аллегорическими изображениями расположены латинские надписи, в которых говорится, что человек сам по себе слаб, а сплочённый коллектив – непобедим. Сцена из легенды о Вильгельме Телле в верхней части витража также указывает на единство Конфедератов. Исследуя биографию заказчика данного витража, мы можем понять, что выбранный сюжет для витражной композиции не случаен. Витраж иллюстрирует отношение Каспера Аппентела (заказчика витража) к «платной службе» в то время, когда он входил с состав «Большого совета», таким образом, демонстрируя свою гражданскую позицию. В результате повышения нарративной функции витражной композиции возрастает потребность в усилении живописного начала, что приводит к широкому использованию эмалевой росписи стекольными красками.

В разделе **3.4. «Камерный фамильный геральдический витраж 80-х годов XVII – первой трети XVIII вв.»** на примере витражных композиций с геральдической символикой семьи фон Дисбах проанализировано дальнейшее развитие витражного искусства Швейцарского союза, когда наблюдается угасание классической техники витража и происходит замена ее живописью на стекле. Этот закономерный процесс был характерен для общей эволюции витража в Западной Европе, но в Швейцарском союзе он был связан с камерным витражом, формат и особенности восприятия которого в большей степени способствовали этой тенденции. Прямоугольный вертикальный формат трансформируется в квадратный или горизонтальный прямоугольный. Геральдика по-прежнему остается главным элементом композиции, но сама

композиция усложняется деталями, появляется дробность, отодвигая образно-символическое восприятие на второй план. Из композиции исчезают отдельные сюжеты, которые дополняли и характеризовали образ заказчика. Архитектурные обрамления теперь скорее разделяют и дробят композицию, а не объединяют ее. Это видно на примере «Свадебного витража Ганса Якоба Йозефа Альта и Марии Элизабет фон Дисбах», датируемого 1697 годом. В связи с изменением формата на горизонтальный для архитектурного обрамления выделяется больше места и изображенное пространство кажется более свободным. Это уже не колонный портик, а изображение уходящей в глубину колоннады со сводами. Эффект глубины усиливает шахматная раскладка плитки на полу. Кроме того, архитектура уже отделена от центрального геральдического мотива. Таким образом архитектурное убранство не выполняет структурную функцию и не собирает всю композицию в единое целое. Витраж можно разделить на три самостоятельных композиционных элемента.

3.5. «Художественно-стилевые и технико-технологические особенности малоформатных и камерных фамильных геральдических витражей». В данном разделе все факторы, определившие своеобразие швейцарского витражного искусства рассматриваются в стилевой эволюции с анализом технико-технологических новаций и их влиянием на художественную форму в процессе развития геральдического витража от монументального в позднеготическую эпоху, к малоформатным в переходный период от позднеготических и ранних ренессансных к поздним ренессансным и барочным. Следует отметить, что четких границ в стилевых этапах развития швейцарских витражей не было, особенно это касается поздних ренессансных и барочных тенденций в построении композиций. Освоив правила линейной перспективы, мастера дополняют ее эффектами самого материала – прозрачности стекла и его свето-цветового наполнения, создавая новые условия восприятия геральдики, которая во все времена оставалась главным смысловым символическим и композиционным элементом швейцарских витражей. Колористические поиски были во многом определены технико-технологическими возможностями, но стимулировали их развитие в зависимости от целей и задач художественного стиля своего времени. С введением эмалевой росписи колорит усложняется, добавляются разнообразные тональные переходы, роспись с оборотной стороны нюансирует и детализирует светотеневую моделировку.

Заключение

На основании проведенного комплексного исследования фамильных геральдических витражей Швейцарской Конфедерации, созданных в XVI – первой трети XVIII века, можно сделать следующие выводы:

- Швейцарский витраж, с одной стороны эволюционирует в общем стилевом русле и процессе технико-технологического развития западноевропейского витражного искусства, с другой стороны, представляет самобытное и оригинальное художественное явление, отражая особые социально-политические, религиозные и историко-культурные условия развития Швейцарской Конфедерации. Одно их главных мест в витражной живописи Швейцарии занимали фамильные геральдические витражи, которые являлись полноценными историческими документами и ценными источниками информации о частной и общественной жизни богатых и знатных семейств того времени, представленной на фоне важных исторических событий. В ходе исследования было выявлено, что в официальных документах, рукописях и книжных миниатюрах существовали строгие правила и иерархия в изображении фамильных и личных гербов. В связи с этим, фамильные геральдические витражи в Швейцарской Конфедерации стали тем видом искусства, где через изображения личного или фамильного герба можно было продемонстрировать свой общественный статус, показать историю своей семьи и её заслуги перед обществом. Данные выводы были получены после исследования и анализа сохранившихся до наших дней источников: гербовника из Цюриха, выполненного в 1340 году; рукописи *«Школьные правила и устав недавно созданной и реформированной школы во Фрейбурге-им-Юхтланде»* написанной в 1577 году, гербовник Гларнера Эгидия Чуди, который он создал в период между 1530 и 1572 гг., где на 25 странице в левом нижнем углу помещен герб семьи фон Дисбах. Проведенный анализ исторических источников и витражей XIII – XV веков позволил сделать вывод, что в Швейцарском союзе с самого раннего периода геральдические мотивы в композиции монументальных витражей занимали гораздо большее место, чем в других странах Западной Европы. Однако религиозные события первой трети XVI столетия, оформившиеся в движение Реформации, кардинально повлияли на развитие геральдического витража, определив его главное место в типологии швейцарского витражного искусства.
- Наиболее последовательную в стадиальном и стилевом развитии картину эволюции геральдических фамильных витражей Швейцарской Конфедерации дал художественно-образный и технико-технологический анализ витражей семьи фон Дисбах, прослеженных от самых ранних памятников 80-х годов XV века до первой трети XVIII в. – времени начала упадка витражного искусства. Это помогло выделить этапы в эволюции витража Швейцарской Конфедерации от монументального готического витража XIII – XV вв., через переходный период, в котором с 80-х годов XV и в первую половину XVI вв.

создавались малоформатные витражи небольших фамильных церквей и усыпальниц. При этом, в стилевом развитии переход от готики к эпохе Возрождения выражался в смещении акцентов со структурной архитектурной композиции к пространственному решению, когда архитектурное обрамление не являлось жестким каркасом, а уже создавало некую пространственную среду для геральдических элементов, определив их место в общей витражной композиции. Во второй половине XVI века происходит окончательный переход от малоформатного витража к камерному.

- Трансформация геральдического витража от монументального к камерному через переходную форму в виде малоформатных витражей, способствовала обособлению витража от архитектуры. Эту роль берет на себя изображенное архитектурное обрамление внутри самой витражной композиции. Изменение размеров камерного витража повлияло на особенности его восприятия, рассчитанного на близкий контакт со зрителем, что, в свою очередь, стимулировало детальную проработку фрагментов, включение отдельных миниатюрных многофигурных сюжетов, тематически связанных с геральдикой, в общую композиционную структуру.
- К 80-ым годам XVII века происходит унификация и выработка определённых шаблонов витражных композиций, которые пользовались популярностью среди заказчиков у богатых семейных кланов. Характерный для барокко овальный формат витража и традиционный прямоугольный вертикальный, к концу XVII века трансформируется в квадратный или горизонтальный прямоугольный. При этом из композиции исчезают отдельные сюжеты, которые дополняли и характеризовали образ заказчика или сам художественный замысел. Композиция витража упрощается, перестает быть единым целым и разделяется на разные фрагменты, сюжетно и пластически не связанные между собой и соединённые только свинцовым Н-образным профилем. Архитектурное обрамление усложняется, насыщается дробными элементами, но не объединяет все элементы композиции. К середине XVIII века витражное искусство Швейцарской Конфедерации переживает упадок. Многовековая эволюция классической техники витража останавливается, роспись наносится на целый фрагмент стекла, где обычно представлен только один сюжет, в геральдических витражах это сам геральдический мотив.
- Композиционная и колористическая структура витражей напрямую зависели от технико-технологических возможностей этого вида искусства в разные периоды времени, поэтому в диссертации были выделены этапы технико-технологического развития витражей Швейцарии, которые в целом совпали со стадиальными этапами стилевого развития, когда, с появлением новых задач в

искусстве, в ответ на изменения в композиционном построении, колорите и рисунке, мастерам приходилось искать новые технологические приемы в витраже. I период, ранний (IX – конец XIII), линейная роспись шварцлотом по бесцветному и цветному стеклу; II период, средний (начало XIV – конец XV), серебряная протрава, двухслойное стекло; III период, поздний (начало XVI – начало XVIII), эмалевые краски, двухсторонняя роспись.

- Первым значимым технико-технологическим открытием в начале XIV века стало использование серебряной протравы, что позволило мастеру на бесцветной основе без использования вставок из желтого стекла создавать «золотые» детали в композиции, что было важно в жесткой системе символики цвета в геральдике. За счет использования двухслойного стекла удается добиться резкого перехода от одного цвета к прозрачной основе, которую, в свою очередь, можно было также декорировать серебряной протравой. Первоначально такой технический прием использовали только в геральдических элементах, однако позже мастера стали применять его в изображениях сложных многофигурных композиций. Визуально новые технико-технологические открытия позволили облегчить витражную композицию за счёт того, что при ее создании требовалось меньшее количество фрагментов разного цветного стекла, скрепленного между собой Н-свинцовым профилем. Это привело к уменьшению доли свинцовых протяжек и увеличению площади стекла для живописных приемов. Однако именно появление во второй половине XVI века эмалевых красок в арсенале витражистов стало толчком для рассвета витражной живописи в XVII веке. За счет использования эмалевой росписи усложняется детализация изображений и колористических решений. В технике росписи на одном фрагменте стекла уже можно было изображать геральдические мотивы, фрагменты архитектурного декора, надписи и отдельные сюжеты. Осваиваются приемы двухсторонней росписи, где с лицевой стороны прорабатывается линейный рисунок, важные детали и светотеневая моделировка, а с обратной стороны наносятся корпусные тени, которые позволяют добиться еще большего объема изображения и глубины пространства. К 80-ым годам XVII века витражи создавались из небольшого количества фрагментов бесцветного стекла, декорированного стекольными красками, в том числе эмалевыми и серебряной протравой. При этом стоит отметить, что принцип построения композиции в целом не отличался витражей начала XVI века. И в том, и в другом случае композиция строится по правилам золотого сечения.

В первой половине XVI века линейный рисунок свинцового профиля повторял абрис всех деталей композиции и был одним из главных элементов рисунка витража. В ходе развития витражной живописи и по мере уменьшения

количества стекол, увеличения площади фрагментов стекла и площади живописи, меняется линейная графика, создаваемая свинцовым профилем. Он перестает быть активным элементом композиции и уходит на второй план.

В конце XVII – начале XVIII вв. технико-технологическое развитие витражной живописи приводит к унификации приемов и выработке определённых шаблонов, которые пользовались спросом у заказчиков, что, в свою очередь, привело к упрощению и, как следствие, упадку витражного искусства, когда роспись стали наносить на целый фрагмент, стекла и специфика техники витражной сборки упрощается. Процесс отделения витража от архитектурного пространства, малый формат, рассчитанный на близкое восприятие, превращают витраж, фактически, в произведение станковой живописи. Постепенно классическая техника витража превращается в технику живописи эмалями на стекле, а затем и просто к росписи масляными красками по единой стеклянной поверхности, что свидетельствует об угасании витражного искусства и утрате его особенностей во второй половине XVIII века.

Швейцарский геральдический витраж XVI – первой трети XVIII века представляет собой самобытное историко-художественное явление, дополняя наше представление о витражном искусстве и демонстрируя национальные особенности в развитии этого вида монументально-декоративной живописи Западной Европы.

По теме диссертации опубликованы следующие работы: Рецензируемые научные издания, рекомендованные ВАК:

1. Докучаева Е.Е., Платонов Д.Д. Геральдический витраж в искусстве и общественной жизни Старой Конфедерации (Швейцарского союза) первой трети XVI века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. №3, 2020. С. 246 – 257. (1.3 печ. л.)

2. Платонов Д.Д. Геральдические мотивы в фамильных витражах XVI века фон Дисбах // Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». - №2, - 2022. С. 46 – 60. Platonov, D.D. 2022. "Heraldic motifs in family stained glasses of the 16th century of the von Diesbach family", Art Literature Scientific and Analytic Journal Burganov House. The Space of Culture, vol. 18, №. 2, - 2022. P. 46 – 60. (1.6 печ. л.)

3. Платонов Д.Д. Трансформация архитектурного декора в витражных композициях Швейцарского союза XIV–XVII веков // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. №1, 2022. С. 95 – 105. (1.1 усл. печ. л.)

4. Платонов Д.Д. Свадебный витраж Рудольфа Кеслера и Марии Магдалены фон Дисбах 1678 года: композиционные и технико-технологические особенности [Электронный ресурс] / Д.Д. Платонов

//Архитектон: известия вузов. – 2022. – №4(80). – URL: http://archvuz.ru/2022_4/30/ (Дата обращения: 10.01.2023) (1.7 печ. л.)

5. Платонов Д.Д., О.Н. Агамирова. К вопросу о терминологии «стекольные краски» в монументальном и декоративном искусстве // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. №1, 2023. С. 186-196. (1.1 печ. л.)

Прочие издания:

6.Платонов Д.Д. Специфика накладного стекла в рамках витражного искусства. // Проба пера тезисы конкурсных научных работ студентов, аспирантов и молодых преподавателей 2019. М: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020. С. 426 – 432. (0.7 печ. л.)

7.Платонов Д.Д. Малоформатные витражи Церкви Богоматери на улице Дюрренберг в городе Гурмелсе (кантон Фрейбург, Швейцарский союз): композиционные, колористические и технико-технологические особенности. // Коллективная монография на основе материалов международной научной конференции «Слово и образ. Мимошедшее время и знамение в искусствах христианского мира» М., 2021. С. 302 – 309. (0.7 печ. л.)

8. Платонов Д.Д. Композиционные, колористические и технико-технологические особенности малоформатных витражей первой половины XVII века Старой Конфедерации (Швейцарского союза) на примере сюжета легенды о Вильгельме Телле. Материалы I Международной научно-практической конференции «Диалоги о защите культурных ценностей». Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ, г. Екатеринбург) 2021. С. 203 – 209. (0.7 печ. л.)

9. Платонов Д.Д. Швейцарский геральдический витраж часовни св. Варфоломея в замке Пероль как пример социального и духовного восхождения. // Коллективная монография на основе материалов международной научной конференции "Небесная Лествица. Искусство как восхождение. Изобразительное и декоративное искусство, архитектура, дизайн и предметно-пространственная среда христианского мира" М., 2023. С. 292-306. (1.6 печ. л.)

Результаты исследования были представлены в докладах на международных и региональных научных конференциях:

1. Платонов Д.Д. Легенда о Вильгельме Телле в малоформатных витражах первой половины XVII века как исторический источник Старой Конфедерации (Швейцарского союза). Международная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» (ассоциированное мероприятие XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества). Школа дизайна НИУ ВШЭ и Аспирантская школа по искусству и дизайну НИУ ВШЭ 21-23 апреля 2021 г.

2. Платонов Д.Д. Композиционные, колористические и технико-технологические особенности малоформатных витражей первой половины XVII века Старой Конфедерации (Швейцарского союза) на примере сюжета легенды о Вильгельме Телле. I Международная научно-практическая конференция

«Диалоги о защите культурных ценностей». Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ, г. Екатеринбург) 14 мая 2021 г.

3. Платонов Д.Д. Малоформатные витражи Церкви Богоматери на улице Дюрренберг в городе Гурмелсе (кантон Фрейбург, Швейцарский союз): композиционные, колористические и технико-технологические особенности. XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» МГХПА им. С.Г. Строганова, 18 мая 2021 г.

4. Платонов Д.Д. Трансформация архитектурного декора в витражных композициях Швейцарского союза XIV-XVII веков. Конференция «Art and science. Вопросы в современных исследованиях искусства». Государственный исторический музей. 3 марта 2022 г.

5. Платонов Д.Д. Геральдические мотивы в фамильных витражах XVI века семьи фон Дисбах. Международная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» (ассоциированное мероприятие XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Школа дизайна НИУ ВШЭ Аспирантская школа по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, 6—8 апреля 2022 г.

6. Платонов Д.Д. Швейцарский геральдический витраж часовни св. Варфоломея в замке Пероль как пример социального и духовного восхождения. Международная научная конференция "Небесная Лествица. Искусство как восхождение. Изобразительное и декоративное искусство, архитектура, дизайн и предметно-пространственная среда христианского мира". РГХПУ им. С.Г. Строганова, 26 января 2023 года.