

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы
направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

ЖИДКОВОЙ АННЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Научный руководитель

профессор, доктор
культурологии

В.В. Кирюшкина

Зав. кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025

Введение. Эпоха Возрождения, охватывающая период с XIV по XVI века, представляет собой уникальный этап в истории европейской культуры, характеризующийся бурным развитием искусства, науки и гуманизма. Итальянское Возрождение стало не просто периодом выдающегося искусства; это была эпоха, которая кардинально изменила наше восприятие и подход к художественному творчеству. В это время богатые семьи и представители правящей элиты в Италии начали активно собирать произведения искусства, что стало символом их статуса и влияния. Эти коллекции не только демонстрировали материальное благосостояние, но и отражали индивидуальность, вкус и культурные традиции их владельцев.

Коллекции эпохи Возрождения были разнообразными: от произведений живописи и скульптуры до антикварных предметов, редких книг и научных образцов. Они отражали социальное положение коллекционеров и их культурные амбиции. Важным аспектом коллекционирования этого времени было не только накопление предметов, но и их оценка, интерпретация и представление общественности. Запрос на искусство и редкие артефакты способствовал развитию художественных школ, появлению новых направлений в искусстве и даже формированию первых музеев.

Среди самых известных коллекционеров искусства в Италии эпохи Возрождения была семья Медичи. Они использовали искусство как способ укрепления своего влияния на политическую жизнь страны. Медичи поддерживали таких великих художников, как Микеланджело, Рафаэль и Бенвенуто Челлини, что способствовало созданию выдающихся произведений. Их работы часто выставлялись в общественных местах, включая портреты членов семьи, которые подчеркивали их добрые дела и моральные качества. Не менее значимой была и семья д'Эсте, которая также играла важную роль в мире искусства. Они были известными покровителями художников и собирали впечатляющие коллекции. Д'Эсте поддерживали множество талантливых мастеров, что способствовало развитию искусства.

Их коллекции не только демонстрировали богатство, но и отражали их культурные интересы. Таким образом, обе семьи, Медичи и д'Эсте, оставили значительный след в истории искусства, формируя его развитие и влияние на общество.

Искусство играет важную роль в международных отношениях, когда произведения искусства обмениваются в качестве дипломатических подарков, подчеркивая его значение как универсального языка, который способствует взаимопониманию между нациями. Исследование коллекционирования в этот период не только помогает понять, как искусство формировало общественные нормы и ценности, но и позволяет осознать, как культурные практики взаимодействовали с политическими и экономическими изменениями, создавая уникальный контекст для развития западной цивилизации.

Цель исследования:

- изучить коллекции и художественное коллекционирование в эпоху Возрождения

Задачи исследования:

- дать общую характеристику эпохи Возрождения;
- рассмотреть влияние гуманистических идей на формирование коллекционирования;
- рассмотреть роль коллекционирования в культурной жизни Европы в эпоху Возрождения;
- изучить предмузейные учреждения эпохи Возрождения;
- рассмотреть и проанализировать вклад в коллекционирование искусства таких покровителей как семьи Медичи и д'Эсте.

Методологическую базу исследования составляют:

- влияние гуманистических идей на коллекционирование (Н. В. Ревякина, Т. Ю. Юренева, П. Стратерн, К. Ф. Мизиано)
- исторический контекст художественного коллекционирования (П.А. Алешин, Р. Хоккинс,, П. Марси, С. М. Бриллиант, Дж. Ли, Дж. Эллиотт, Дж.Р. Хейл, Т. Ю. Юренева)

- исследование художественных и культурных аспектов коллекционирования

(Дж. Вазари, Э. Х. Гомбрих, П.А. Алешин, Н. Тредвелл)

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе работы «Коллекционирование в эпоху Возрождения: культурно-исторический контекст» рассматривается влияние гуманистических идей на формирование коллекционирования. В эпоху Возрождения одной из ключевых характеристик стало развитие гуманизма — философского направления, ставящего человека в центр вселенной. Гуманисты стремились к восстановлению знаний, утраченных в Средние века, и акцентировали важность индивидуального опыта и разума. Это влияние отразилось не только в литературе и искусстве, но и в сфере коллекционирования, которое стало активно развиваться в этот период.

Виды коллекционирования в эпоху Возрождения были разнообразными. Среди них можно выделить коллекции произведений искусства, научных инструментов, минералов, книг и даже экзотических предметов. Коллекционеры, такие как Медичи во Флоренции или папы римские, собирали картины, статуи и рукописи, что позволяло им не только продемонстрировать свой статус, но и поддерживать интеллектуальную жизнь своего времени.

Предмузейное экспонирование в эпоху Возрождения также сыграло важную роль в формировании культурного наследия. Коллекции часто выставлялись в частных кабинетах, известных как студиоло. Эти студиоло были не просто помещениями для хранения произведений искусства; они становились пространствами для размышлений, изучения и общения.

Во второй главе работы «Известные коллекционеры эпохи Возрождения» рассматривается вклад в коллекционирование таких покровителей искусства как семья Медичи. Семья Медичи, одна из самых влиятельных и известных династий в истории Италии, оставила значительный след в сфере искусства и

культуры, особенно в период Ренессанса. Их вклад в коллекционирование искусства не только обогатил культурное наследие Европы, но и положил начало новой эры в понимании роли меценатов в развитии художественного творчества.

Во втором параграфе рассматривается вклад в коллекционирование искусства семьи д'Эсте. Семья д'Эсте, одна из самых влиятельных династий Италии, оставила огромный след в истории искусства и культуры. Их страсть к коллекционированию и покровительству художникам сделала их ключевыми фигурами Ренессанса, а их дворцы и галереи стали центрами притяжения для творческих умов того времени.

В работе проведен искусствоведческий анализ таких работ как «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, бронзовая статуя «Давид» Донателло и рельефы в Алебастровых комнатах Антонио Ломбардо.

"Рождение Венеры" была написана в середине 1480-х годов в эпоху Ренессанса, когда в Италии происходил культурный и художественный расцвет. Это время ознаменовалось интересом к античной культуре, философии и мифологии. Боттичелли, работая в Флоренции, был под влиянием идей гуманизма, что также отразилось в его творчестве.

На картине изображена Венера, богиня любви и красоты, которая появляется из морской раковины на берегу. Композиция картины основана на симметрии и гармонии. Венера расположена в центре, что подчеркивает её важность. Вокруг неё находятся персонажи, которые усиливают динамику: Зефир, бог западного ветра, и его возлюбленная Хлорис, а также одна из граций, готовящаяся прикрыть Венеру вуалью. Боттичелли использует мягкие пастельные тона, что создает атмосферу нежности и романтики. Цвета, такие как светло-голубой, розовый и белый, усиливают ощущение эфемерности и божественности. Контраст между холодными и теплыми оттенками помогает выделить фигуру Венеры.

Картина наполнена символикой. Венера олицетворяет не только физическую красоту, но и духовную любовь. Морская раковина, из которой

она выходит, символизирует рождение и чистоту. Зефир и Хлорис олицетворяют влюбленность и нежность. Грации, которые изображены справа, представляют собой дружбу и гармонию. Таким образом, "Рождение Венеры" можно интерпретировать как аллегория любви, красоты и гармонии в жизни.

"Рождение Венеры" оказала значительное влияние на последующих художников. Эта работа стала символом Ренессанса и вдохновила многих мастеров в их поисках идеала красоты. Стиль Боттичелли, с его тонкими линиями и утонченными формами, продолжает восхищать и вдохновлять современных художников.

Таким образом, "Рождение Венеры" Боттичелли — это не просто изображение мифологической сцены, а глубокое художественное произведение, полное символизма и эстетической гармонии. Анализируя эту картину, мы можем увидеть, как она отражает дух своего времени и продолжает влиять на искусство и культуру вплоть до наших дней.

Скульптура «Давид» Донателло, созданная в начале 15 века, является одной из самых значимых работ эпохи Ренессанса. Это произведение представляет собой не только мастерство скульптора, но и глубокую символику, отражающую изменения в искусстве и обществе того времени.

Донателло создал свою «Давид» около 1440 года, в период, когда Италия переживала культурное возрождение. Скульптура была выполнена из бронзы и стала первой свободно стоящей обнаженной фигурой с античных времен. Этот факт подчеркивает возрождение интереса к классическим идеалам красоты и человеческой формы.

«Давид» изображает библейского героя, который одержал победу над гигантом Голиафом. Скульптура отличается реалистичностью и вниманием к деталям. Фигура Давида изображена в момент триумфа, с мечом в одной руке и головой Голиафа в другой. Особое внимание привлекает поза Давида — он стоит в расслабленной, ненапряженной позе, что символизирует не только физическую, но и духовную силу.

Скульптура выполнена в технике контрапосто, что придает фигуре естественность и динамичность. Визуальный акцент смещен на правую ногу, что создает ощущение движения, хотя Давид выглядит спокойным и уверенным. Бронза позволяет передать тонкие детали, такие как текстура кожи и волос. Гладкая поверхность контрастирует с грубой текстурой головы Голиафа, что выделяет победу Давида. Давид стал символом свободы и независимости для Флоренции, где он был установлен. В контексте своей эпохи он также олицетворял идеал гуманизма — сильного и добродетельного человека, способного защищать свой народ. Лицо Давида выражает уверенность и решимость. Эта эмоциональная составляющая делает его не просто героем, но и символом борьбы за справедливость.

Скульптура «Давид» Донателло является шедевром Ренессанса, который объединяет античные традиции с новыми гуманистическими идеалами. Она не только демонстрирует мастерство художника, но и отражает дух времени, стремление к исследованию человеческой природы и возвращение к классическим ценностям. Эта работа продолжает вдохновлять и исследоваться, оставаясь значимой в истории искусства.

Алебастровые комнаты (*camerini d'alabastro*) находятся в крытом переходе Виа Коперта, соединяющем Кастелло Эстенсе и Палаццо Дукале в Ферраре. Эти помещения служили личными апартаментами герцога Альфонсо I д'Эсте. Строительство Виа Коперта началось в 1471 году по инициативе герцога Эрколе I, а Альфонсо обустроил здесь свои апартаменты после восшествия на трон в 1505 году. Алебастровые комнаты привлекают внимание исследователей благодаря студиоло герцога, украшенному выдающимися произведениями искусства.

В ансамбле рельефов выделяются четыре основных работы: «Кузница Гефеста», «Спор Афины с Посейдоном», «Наяда между двух тритонов» и «Триумф Геракла». Первые два рельефа являются крупнейшими и несут в себе главный символический смысл оформления. Существует две интерпретации работ Антонио Ломбардо: первая воспринимает Феррару как новый Афины,

а Альфонсо — в роли мудрого правителя; вторая указывает на политические трудности герцога в конфликте с папой Юлием II.

Рельефы в Алебастровых комнатах выполнены из алебастра, который обладает полупрозрачной текстурой и позволяет свету проходить сквозь себя, создавая необычные световые эффекты. На рельефах изображены мифологические и аллегорические сцены, которые подчеркивают идеи любви, красоты и гармонии. Они выполнены с высокой степенью детализации, что является характерной чертой работ Ломбардо.

Ломбардо использовал технику низкого рельефа, что позволило создать иллюзию глубины и объемности. Его мастерство в работе с алебастром проявляется в тонком прорисовывании деталей, таких как складки одежды, выражения лиц и текстуры волос. Рельефы часто имеют сложные композиции, в которых персонажи взаимодействуют друг с другом. Это создает динамику и движение, что делает сцены более живыми. Ломбардо умело использует пространственные решения для акцентирования внимания на центральных фигурах.

Необходимо отметить следующее, что основой для создания рельефов Антонио Ломбардо, возможно, стал трактат Джованни Боккаччо «Генеалогия богов». Составителем этой программы мог быть феррарский гуманист Челио Кальканьини, который работал на герцога Альфонсо I. Если это предположение верно, то на рельефе «Спор Афины с Посейдоном» фигура справа, скорее всего, изображает не Эрихтония, а Кекропа, царя Афин, о котором упоминает Боккаччо. А на рельефе «Кузница Гефеста» вместо рождения Афины из головы Зевса показан Прометей, которого сковывают в кузнице Гефеста. Таким образом, скульптурная программа сравнивает герцога с тремя мифическими фигурами: Кекропом, мудрым правителем, Гераклом, сильным победителем, и Прометеем, ученым, стремящимся понять природу и покровителем искусств.

Заключение. В заключение можно утверждать, что эпоха Возрождения стала основополагающим этапом в развитии европейской культуры и

искусства, который оказал значительное влияние на формирование коллекционирования как явления. Гуманистические идеи, подчеркивающие ценность человека и его интеллектуальных стремлений, создали благоприятную почву для появления новых подходов к искусству и знаниям. Коллекционеры, вдохновленные этими концепциями, начали рассматривать свои собрания как нечто большее, чем просто символы статуса; они становились центрами образования и культурного обмена. XVI век, в частности, стал ключевым моментом в истории коллекционирования, когда начали возникать первые музеи, которые, хотя и не соответствовали современным представлениям о музейных институтах, уже включали элементы, предвосхищающие их функции. Таким образом, ренессансные галереи и кабинеты не только служили местами сосредоточения искусства и науки, но и способствовали интеллектуальному развитию определенных сообществ. В конечном счете, несмотря на ограничения своего времени, эти ранние коллекции сыграли важную роль в формировании культурного диалога и расширении кругозора, что стало основой для дальнейшего развития музейного дела и сохранения культурного наследия.

Таким образом, можно заключить, что как семья Медичи, так и семья д'Эсте сыграли неоценимую роль в культурном и художественном развитии Европы в период Ренессанса. Их меценатство стало двигателем прогресса, способствуя созданию уникальных произведений искусства и формированию культурных центров, таких как Флоренция и Феррара. Медичи, с их страстью к коллекционированию и щедрыми инвестициями, не только собрали выдающиеся коллекции, но и установили стандарты для меценатства, которые вдохновили и другие семьи. В то же время, д'Эсте, через свою политику «великолепия», создали атмосферу, способствующую творческому самовыражению и научным исследованиям, что позволило Ферраре занять одно из центральных мест в культурной жизни Италии.

Эти две семьи, каждая по-своему, продемонстрировали, как сочетание власти, богатства и любви к искусству может привести к созданию

культурного наследия, которое сохраняется на века. Их влияние простирается далеко за пределы их времени, формируя культурную идентичность и вдохновляя будущие поколения. Наследие Медичи и д'Эсте продолжает жить, напоминая нам о важности поддержки искусства и культуры в нашей жизни и обществе.