УДК 7.074:378.147.87

А. Н. Балаш

Изучение феномена коллекционирования в образовательном процессе вуза

Рассматриваются концептуальные принципы изучения и интерпретации коллекционирования как феномена мировой художественной культуры в рамках учебных программ гуманитарного вуза. Обосновывается эффективность институционального подхода для изучения коллекционирования как явления художественной жизни эпохи, для осмысления его взаимодействия с музейной и галерейной деятельностью. Особое внимание уделяется выявлению и изучению исторических форм репрезентации произведений искусства, определяется стилистическое своеобразие в демонстрации коллекций отдельных исторических эпох. Анализируются методы реконструкции историко-культурного контекста деятельности коллекционера, опирающиеся на широкий спектр документальных и изобразительных источников. Новизна представляемых курсов определяется последовательно проводимым в рамках всех разделов междисциплинарным подходом, ориентированным на интеграцию методов искусствоведения, музеологии и культурологии. Разработана концепция интерактивных занятий, в рамках которых происходит освоение базовых навыков по составлению, презентации и интерпретации художественных собраний.

Ключевые слова: институциональный подход, художественная ценность, культурная ценность, коллекционирование, коллекционер, гуманитарное образование, репрезентация, стиль, художественный вкус, изобразительные источники

Aleksandra N. Balash

Study of phenomenon of collecting in university training programs

This basic concepts for the study and interpretation of fine art collecting as a phenomenon within global art culture are considered. It is envisaged that these concepts are applied at universities for humanitarian sciences. The efficacy of applying the institutional approach to the study of collecting, in the context of the development of culture and art, is substantiated. Particular attention is paid to the identification and study of historical forms of the representation of works of art, therefore the style of presentation of the collections is determined. The methods of reconstruction of the historical and cultural context of the collector's activity are analysed, based on a wide range of documentary and visual resources. The innovation of the presented courses is determined by the interdisciplinary approach, focused on the integration of methods of art history, museology and cultural analysis. The concept of interactive classes for training basic skills in creating, presenting and interpreting art collections has been developed.

Keywords: institutional approach, artistic value, cultural value, collecting, collector, humanities education, representation, style, artistic taste, visual sources

В рамках подготовки студентов бакалавриата по специальности 50. 03. 03 «история искусств» разработаны и читаются курсы «История коллекционирования» и «Коллекционирование в музейной и галерейной практике», относящиеся к дисциплинам базовой части учебного плана.

Методологической основой при формировании концептуальной программы данных дисциплин является представление об институциональной природе художественной культуры, воплотившееся в концепте «мира искусства», который нашел многомерную интерпретацию в работах западноевропейских и отечественных исследователей [1]. Данная концепция рассматривает процесс утверждения аксиологической значимости произведения искусства как динамичную систему оценивания и экспертизы, обусловленную деятельностью институциональных структур (музеи, галереи, коллекционеры, дилеры, критики, историки искусства) и ментальных парадигм, заданных базовыми мировоззренческими характеристиками эпохи. Эта концепция позволяет не только определить специфику и одновременно взаимосвязи между коллекционированием и другими художественными институтами, но и его взаимоотношения со стилем эпохи как многомерным и уникальным феноменом культуры [2, с. 176–224]. Этот подход позволяет также обозначить междисциплинарные связи с другими дисциплинами базового и, особенно, профессионального циклов, с историей искусства, историей художественных стилей, с практическими курсами основ художественной экспертизы и реставрационной деятельности.

В основу отбора и интерпретации исторического материала положена методика анализа коллекционирования памятников изобразительного искусства в применении к отдельным историческим эпохам, разработанная в фундаментальных трудах Ф. Хаскела [3, p. 8–29], в публикациях отечественных историков искусства и художественной культуры [4, с. 7–37; 5, с. 163–239]. Эта методика нацеливает на внимательное изучение культурного контекста путем выявления максимально полного круга письменных и изобразительных источников и их интерпретации с позиций искусствознания и культурологии. Особое внимание уделяется документальному материалу. В рамках аудиторных занятий анализ документальных источников и их интерпретация совместно со студенческой аудиторией становится способом формирования необходимых профессиональных компетенций, дает углубленное представление об истории художественной жизни отдельных исторических эпох, об уникальных и одновременно типологических аспектах коллекционирования как особого способа конструирования глубоко индивидуализированного поведения коллекционера в пространстве культуры.

Лекционная форма представления материала сопровождается изобразительным рядом, подобранным в электронных презентациях. По отношению к данному курсу подобная визуализация имеет концептуальный характер, поскольку помогает познакомить студентов с разнообразными изобразительными источниками, отражающими отдельные этапы истории коллекционирования. Показ изобразительных источников дополняется комментариями, представляющими их типологические и уникальные свойства. Такими источниками являются портреты коллекционеров на фоне собраний или с отдельными принадлежавшими им предметами, изображения самих собраний («кабинеты искусств»), изображения уникальных экспонатов, выставок и вернисажей, галерей, аукционных торгов, которые подробно представлены в живописи, графике и фотографии. Весь этот материал позволяет судить не только о принципах и методах коллекционирования в конкретную историческую эпоху, но также наглядно демонстрирует творческую рефлексию над процессами, происходящими в мире искусства и определяющими судьбу произведений, покинувших мастерскую художника [6, с. 3–6].

В рамках курса «История коллекционирования» ставится акцент на специфике художественного коллекционирования, принципиально отличающегося от любого другого вида собирательства [7, с. 77–79]. Кроме того, особенностью данного курса является осознанный и аргументированный отказ от традиции, сложившейся в истории музейного дела и музеологии в целом, трактовать коллекционирование только лишь как предмузейную форму собирательства [8, с. 67–100; 9, с. 13–204]. Поэтому коллекционирование определяется не только и не столько как предмузейная форма, а его значение не сводится лишь к истории формирования фонда памятников станкового и прикладного искусства, которые впоследствии поступают в музейное хранение. Не отрицая этой важной функции, но признавая недостаточность подобных объяснений, предлагается более широкая интерпретация коллекционирования как уникальной индивидуальной деятельности, связанной с творческим постижением актуальных художественных тенденций и инноваций в области сохранения и представления мирового художественного наследия. Необычайно важно, что с конца XVIII в. и до нашего времени коллекционирование развивается параллельно с публичным музеем, сохраняя свои уникальные функции.

В этом смысле деятельность коллекционеров может рассматриваться как экспериментальная, намечающая дальнейшие пути для развития общественных институтов современного искусства и художественного наследия. В связи с чем в содержание курса интегрирована концепция К. Помяна о коллекционерах-вестниках, деятельность которых непосредственно направляет дальнейшее развитие художественной культуры [10, p. 15–59]. Именно это истолкование коллекционирования позволяет изучать и представлять в лекционных курсах актуальные тенденции развития современного коллекционирования, формы взаимодействия музея и коллекционера, галереи и коллекционера в рамках дисциплины «Коллекционирование в музейной и галерейной практике».

Показательно сравнительное представление содержания дисциплин. «История коллекционирования» предполагает осмысление следующих разделов: 1) Становление и развитие института частного коллекционирования в Древнем мире; 2) Коллекционирование в Западной Европе и России в средние века: причины и формы локализации культурной традиции; 3) Коллекционирование в традиционной культуре народов Востока; 4) Возрождение и развитие коллекционирования в Западной Европе Нового и Новейшего времени. Формирование и развитие института коллекционирования в России в XVIII – начале XX в.; 5) Коллекционирование в развитии мировой культуры и межкультурных коммуникаций XX – начала XXI в.; 6) Коллекци-

онирование предметов искусства как явление мировой художественной культуры: теоретические аспекты. Этот же материал, в избранном, но информационно насыщенном виде, становится основой для формирования базовых представлений об основных этапах становления и развития взаимоотношений между коллекционированиями и другими институциями в рамках курса «Коллекционирование в музейной и галерейной практике» (раздел 1). Тематический план этого курса кроме первого раздела: «коллекционирование как явление художественной культуры», нацелен на формирование динамичной модели взаимодействия частного коллекционирования и музейной деятельности (раздел 2), коллекционирования и галерейной деятельности (раздел 3).

Красной нитью всех разделов и тем курса является специфика отношения к подлинности в культуре и искусстве, символическое или прагматическое понимание которой (оценка со стороны художественного вкуса, практика фальсификаций) отчетливо прослеживается в деятельности многих коллекционеров, их представителей или посредников.

Одним из важнейших вопросов данного курса становится также осмысление генезиса и развития основных форм репрезентации произведений искусства в художественных собраниях, рассматриваемых в контексте доминирующих художественных и идейных тенденций эпохи, анализируются универсальные аспекты данной проблемы.

Выполнение студентами творческих заданий (например, вызвавшее большой интерес задание составить собственный «шкаф украшений» по мотивам известных произведений живописи XVII в.) и небольших научных исследований, их обсуждение в аудитории, способствует постоянно происходящей корректировке и уточнению содержания и методик проведения интерактивных и творческих занятий по дисциплине, приближая их к актуальным интересам конкретной аудитории, а также эффективно развивает креативное мышление студентов.

Все это ведет к расширению проблематики курса, к более подробному представлению коллекционирования как явления художественной культуры, соответствует росту и укреплению влияния коллекционирования в современном мире. Крупные музейные проекты последних лет, в которые в рабочем порядке для расширения спектра показываемого явления вводятся произведения из современных частных коллекций, демонстрируют статус коллекционирования как деятельности, дополняющей и оттеняющей музейную практику.

В настоящее время также составлена рабочая программа, направленная на возвращение дисциплины «История коллекционирования» в лекционный цикл, адресованный студентам кафедры музеологии факультета мировой культуры, обучающимся в магистратуре по специальности 51. 04. 04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Менеджмент и экспертиза культурного наследия». Ранее подобный курс читался для специалитета кафедры музееведения и экскурсоведения кандидатом исторических наук, ученым секретарем отдела «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа И. В. Саверкиной. Этот курс был ориентирован на историко-культурную интерпретацию коллекционирования на материале отечественных собраний, включал характеристики различного типа коллекций [11, с. 5–11]. Новая программа учитывает современные тенденции в развитии коллекционирования, связанные с расширением частной инициативы в области сохранения и представления культурного наследия, в том числе в связи с активизацией деятельности частных художественных музеев.

Специфика представляемого курса обусловлена его последовательной ориентацией на анализ истории коллекционирования памятников художественной культуры, стремлением показать рассматриваемое явление в контексте междисциплинарных исследований, с привлечением методов компаративистского анализа. Такой подход позволяет интегрировать в учебный курс концептуальные разработки лестерской школы музеологии [12, p. 150–158] и ее последователей [13, с. 12–26], проявивших значительный интерес к феномену коллекционирования на рубеже XX–XXI в. и существенно повлиявших на концептуальный уровень изучения и интерпретации коллекционирования в наше время.

В целом учебные дисциплины, связанные с историей и актуальной практикой частного коллекционирования, образуют отдельный тематический блок, который находит свое логическое место в программах кафедры искусствоведения и кафедры музеологии и культурного наследия факультета мировой культуры СПбГИК. Изучение проблем коллекционирования как явления мировой художественной культуры, неразрывно связанного с задачами сохранения и актуализации уникального культурного наследия, а также поддержки и репрезентации современных художественных практик, способствует формированию профессиональных компетенций будущих выпускников факультета мировой культуры, развивает навыки междисциплинарного осмысления сложных культурных феноменов.

Список литературы

1. Бернштейн Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории // Искусство Нового времени: опыт культурол. анализа. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. С. 40–84.

2. Устюгова Е. Н. Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2003. 260 с.

3. Haskell F. The ephemeral museum. Yale: Univ. Press, 2000. 200 p.

4. Андросов С. О. Русские заказчики и итальянские художники в XVIII в. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003. 290 с.

5. Соколова И. А. Картинная галерея П. П. Семенова-Тян-Шанского и голландская живопись на антикварном рынке Петербурга. Санкт-Петербург: Гос. Эрмитаж, 2009. 464 с.

6. Балаш А. Н. Искусство жить искусством: арт-дилер в художественной жизни Европы XVI – первой половины XVIII в. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. 104 с.

7. Балаш А. Н. История коллекционирования произведений искусства, эпоха Возрождения: учеб. пособие для студентов бакалавриата по направлению 50. 03. 03 «История искусства». Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, 2016. 75 с. URL: http: // eios. spbgik.ru (дата обращения: 10. 11. 2017).

8. Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII в. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, 2004. 408 с.

9. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. Москва: Рус. слово, 2003. 536 с.

10. Pomian K. Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris–Venise, XVI–XVIII siècle. Paris: Gallimard, 1987. 368 p.

11. Саверкина И. В. История частного коллекционирования в России: учеб. пособие. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, 2004. 207 с.

12. Pears S. On collecting: an investigation into collecting in the Europian tradition. London: Routledge, 1995. 440 p.

13. Таньчук Р. Искусство коллекционирования: коллекционирование как форма культуральной активности. Харьков: Гуманитар. центр, 2016. 372 с.

References

1. Bernshtein B. M. Crystallization of concept art in modern European history. *Art of New time: experience of cultural analysis*. Saint Petersburg: Aletheia, 2000. 40–84 (in Russ.).

2. Ustyugova E. N. Style and culture: experience of building a general theory of style. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Univ., 2003. 260 (in Russ.).

3. Haskell F. The ephemeral museum. Yale: Univ. Press, 2000. 200.

4. Androsov S. O. Russian customers and Italian artists of 18th century. Saint Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003. 290 (in Russ.).

5. Sokolova I. A. Picture gallery by P. P. Semenov-Tyan-Shanskii and Dutch painting in antique market of Saint Petersburg. Saint Petersburg: State Hermitage, 2009. 464 (in Russ.).

6. Balash A. N. Art of living art: art dealer in artistic life of Europe of 16th– first half of 18th century. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Univ. of Culture and Arts, 2011. 104 (in Russ.).

7. Balash A. N. History of collecting works of art, Renaissance: textbook for undergraduate students in direction 50. 03. 03 «History of art». Saint Petersburg: Saint Petersburg State Univ. of Culture and Arts, 2016. 75. URL: http: // eios. spbgik.ru (accessed: Nov. 10. 2017) (in Russ.).

8. Gritskevich V. P. History of museum affairs until end of 18th century. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Culture and Arts, 2004. 408 (in Russ.).

9. Yureneva T. Yu. Museum of world culture. Moscow: Russkoje slovo, 2003. 536 (in Russ.).

10. Pomian K. Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise, XVI–XVIII siècle. Paris: Gallimard, 1987. 368.

11. Saverkina I. V. History of private collecting in Russia: tutorial. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Univ. of Culture and Arts, 2004. 207 (in Russ.).

12. Pears S. On collecting: an investigation into collecting in the Europian tradition. London: Routledge, 1995. 440.

13. Tan'chuk R. Art of collecting: collecting as form of cultural activity. Kharkov: Humanitarian center, 2016. 372 (in Russ.).