

Тема: Музеи Германии, Австрии, Нидерландов

1. Особенности формирования немецких музеев;
2. Крупнейшие музеи и картинные галереи в Нидерландах;
3. Австрийские музеи.

1. Особенности формирования немецких музеев

Возвращенные Францией культурные ценности легли в основу первого публичного музея в Берлине.

Еще в конце XVIII в. в Пруссии под влиянием учения просветителей неоднократно высказывались пожелания открыть широкой публике доступ к богатейшим коллекциям бранденбургских курфюрстов и королей.

В годы наполеоновских войн и национально-освободительной борьбы эти идеи активизировались, и в 1810 г. король Фридрих Вильгельм III издал указ о создании публичного музея. Он задумывался как необычайно представительное собрание, в которое должны были войти произведения искусства всех европейских школ и исторических периодов. Такой замысел не мог реализоваться лишь на основе фамильной сокровищницы Гогенцоллернов и вернувшихся из Франции художественных ценностей. Поэтому прусские дипломаты и ученые получили задание приобретать необходимые произведения в Италии, а в Лондон и Париж отправились специальные эксперты для изучения частных коллекций и публичных музеев.

В 1822 г. в восточной части Берлина на острове, впоследствии названном Музейным островом, начались строительные работы по проекту прославленного немецкого архитектора и живописца Карла Фридриха Шинкеля. Они закончились спустя восемь лет, и в здании, облик которого был навеян образами античной архитектуры, состоялось торжественное открытие публичного музея, названного позже Старым музеем. В его состав вошли картинная галерея, гравюрный кабинет, собрание античной скульптуры, а также Антикварий с античным искусством малых форм и нумизматическими коллекциями, переданными из кунсткамеры.

Но здание музея оказалось слишком мало для размещения всех коллекций. Спустя несколько лет возникла настоятельная потребность в расширении экспозиционных площадей, и на Музейном острове в 1843 – 1847 гг. рядом с шинкелевским строением было воздвигнуто по проекту его ученика А.Ф. Штюлера здание Нового музея. В нем стали экспонироваться египетские древности, прежде размещавшиеся в замке Монбжу.

В Старом музее на основном этаже экспонируется часть Античного собрания: скульптуры, оружие, золотые украшения и сокровища из серебра из коллекции древнегреческого искусства, начиная с кикладской эпохи до древнеримской эпохи.

Восстановленный Новый музей после открытия в 2009 году принял экспозицию Египетского музея и собрания папирусов, в которую в частности входит знаменитый бюст древнеегипетской царицы Нефертити и другие произведения искусства эпохи Эхнатона. В Новом музее также частично представлена экспозиция Музея доисторического периода и ранней истории, относящаяся к каменному веку и другим древним эпохам.

В трёх корпусах Пергамского музея собраны архитектурные объекты, древнегреческие и древнеримские скульптуры из Античного собрания, музея Передней Азии, экспонаты которого охватывают шесть тысяч лет истории, искусства и культуры Передней Азии, и Музея исламского искусства, в котором хранятся произведения искусства исламских народов.

Пергамский музей получил всемирную известность благодаря впечатляющей реконструкции археологического ансамбля Пергамского алтаря, воротам Милетского рынка, Воротам Иштар с фрагментом вавилонской Дороги процессий и фризу из Мшатты. После открытия четвертого, находящегося пока на стадии строительства корпуса Пергамского музея в нём можно будет увидеть такие монументальные произведения из собрания Египетского музея, как ворота из храмового комплекса Калабша и колонный зал царя Сахуры, а также фасад из Телль-Халафа из Переднеазиатского музея, которые ещё со времён войны томятся в музейных запасниках Государственных музеев Берлина.

В собрании Старой национальной галереи представлены произведения скульптуры и живописи XIX в.

В открывшемся 17 октября 2006 года после реконструкции Музее Боде представлены экспонаты из Музея византийского искусства, итальянская и немецкая скульптура от раннего Средневековья до XVIII в. из Скульптурного собрания. В Монетном кабинете хранятся серии монет, которые охватывают период от VII века до н. э., когда первые монеты чеканились в Малой Азии, и заканчивая монетами и медалями XX века, а также избранные экспонаты старых мастеров из Берлинской картинной галереи.

В первые десятилетия XIX столетия проекты основания музеев, могущих соперничать своим величием с Лувром стали вынашиваться и в Баварии, превратившейся в 1806 г. в королевство. Кронпринц Людовик I решил создать в Мюнхене грандиозный музей античной скульптуры – Глиптотеку. В начале 1810-х гг. он приобрел найденные на острове Эгина фрагменты скульптур с фронтона храма Афины Афайи, так называемые «Эгинские мраморы», а также работы периода эллинизма – «Медуза» и «Отдыхающий фавн». Но особенно широкие возможности для пополнения собрания античной пластики открылись перед ним после начавшейся реституции из Франции художественных ценностей.

В 1830 г. завершились длившиеся четырнадцать лет работы по возведению для Глиптотеки специального здания по проекту придворного архитектора Лео фон Кленце. Новый музей могли бесплатно осматривать все

желающие, но служители в роскошных ливреях, отсутствие скамей для публики и этикеток под произведениями искусства – все это как бы подчеркивало, что посетители – всего лишь гости короля.

По вечерам Глиптотека иногда открывалась для привилегированных особ, проходивших через отдельный вход сначала в банкетный зал, где не было произведений искусства, а после ужина гости монарха приступали к осмотру при свете факелов залов со скульптурой.

В 1826 г., выполняя заказ монарха, Лео фон Кленце приступил к возведению еще одного величественного здания по мотивам итальянского палаццо эпохи Возрождения. Оно предназначалось для размещения богатейших живописных коллекций баварских правителей.

К тому времени традиции художественного коллекционирования в Баварии насчитывали более трех столетий. В 1777 г., когда произошло слияние баварских и пфальцских земель, в мюнхенское собрание вошла Мангеймская галерея, а в 1806 г. – Дюссельдорфская галерея. Много произведений искусства поступило в мюнхенское собрание после проведенной в Баварии в 1803 г. секуляризации церковного имущества и присоединения ряда светских владений и вольных имперских городов. Эмиссары курфюрста специально отбирали в церквях значимые в художественном отношении полотна. Производились и закупки живописных произведений, на которые тратились немалые суммы. В 1827 г. Людовик I Баварский приобрел в Кельне замечательное собрание нидерландской и старонемецкой живописи, принадлежавшее прежде братьям Буассере.

Музей, открывшийся в 1836 г., получил название Старая пинакотека. Он носит его и по сей день, так же как сохраняет и другую свою особенность: в пинакотеке хранятся только картины, причем высочайшего художественного уровня.

Галерея старых мастеров в Дрездене (или просто Дрезденская галерея) Как и во многих монарших резиденциях, начало всемирно известному собранию было положено основанным в 1560 году кабинетом изящных искусств, где наряду с природными феноменами, изделиями ручного труда и разного рода диковинками выставлялись полотна итальянских и фламандских мастеров живописи.

Систематически же собирать произведения старых мастеров стал курфюрст Август II Сильный (1670—1733), который слыл ценителем искусств и перестроил весь центр Дрездена. В 1722 году состоялась инвентаризация собрания живописи, выделенного из состава кунсткамеры. По приказу курфюрста его выставили на обозрение придворной знати в перестроенном здании придворной конюшни. Помимо живописи, собрание саксонских курфюрстов включало уникальную коллекцию фарфора, интересную подборку научных инструментов и гравюрный кабинет — старейшую в Центральной Европе коллекцию графики.

Страсть к собиранию произведений искусства унаследовал от отца Август III. Подобно родителю, он мог себе позволить весьма дорогостоящие покупки за счёт поступлений из казны огромного Польско-Литовского государства, чей выборный трон он занимал. В 1741 году Август III приобрёл 268 полотен из собрания Валленштейна, в том числе «У сводни» Яна Вермеера Делфтского. Чуть позже за ними последовали многочисленные работы из королевской галереи в Праге, а в 1745 году — «сто лучших картин» из собрания обедневшего герцога Моденского, среди которых были работы Корреджо, Веласкеса, Тициана. Состав галереи отражал вкусы европейской аристократии эпохи Просвещения. «Царём художников» в то время считался Рафаэль, а его лучшей станковой работой — «Сикстинская Мадонна». Это полотно удалось привезти из церкви Сан-Сиксто в Пьяченце.

Разразившаяся в 1756 году Семилетняя война и потеря Веттинами контроля над Польшей положили конец взлёту Флоренции-на-Эльбе, как тогда называли Дрезден. Только спустя столетие город вновь собрался с силами, и городским советом было принято решение о строительстве здания музея. Несмотря на то что под строительство было облюбовано иное место, директор Дрезденской государственной строительной школы Готфрид Земпер предложил проект дворца искусства в стиле неоренессанса, замыкающий собой пространство Театральной площади. В 1847 году началось строительство здания, и уже в 1855 году состоялось его открытие.

В 1931 году было решено оставить в галерее только произведения старых мастеров, а искусство XIX—XX веков было переведено в Новую галерею.

Между тем приближались годы, ставшие трагическими для культурной жизни Дрездена. Нацистами в 1937 году из собрания были изъяты многочисленные работы, в том числе полотна немецких экспрессионистов, и уничтожены как «искусство упадничества и вырождения». И хотя значительная часть работ была надёжно укрыта от налётов авиации, от бомбардировок пострадали более 300 работ. Серьёзные повреждения получило и само здание галереи Земпера.

В 1945 году советские войска вывезли из Дрездена в качестве трофеев значительную часть собрания. На протяжении 10 лет картины из Дрездена хранились в ГМИИ им. Пушкина. Но в 1955 году состоялся торжественный визит правительственной делегации СССР в Германскую Демократическую Республику, в ходе которого по настоянию Н. С. Хрущёва Дрездену были возвращены 1240 картин. В 1956 году заново открылась часть галереи, построенной Земпером, а к 1960 году было восстановлено уже всё здание целиком, и город снова увидел лучшие произведения живописи.

2. Крупнейшие музеи и картинные галереи в Нидерландах

Иногда появление публичных музеев на завоеванных французами территориях являлось своеобразной реакцией местных жителей на оккупацию и угрозу вывоза за пределы страны ее культурного достояния.

Именно так произошло в республиканской Голландии, где традиции художественного собирательства были заложены не королевским двором или могущественной аристократией, как это было характерно для абсолютистской Европы, а муниципалитетами. Основу национального живописного наследия здесь составляли, прежде всего, корпоративные портреты.

Первыми, еще с начала XVI в., групповые портреты стали заказывать члены голландских стрелковых гильдий, в обязанности которых входила оборона города. Периодически личный состав гильдий менялся, и в честь отслуживших свой срок устраивался банкет. Это событие стрелки заказывали увековечить художнику и в складчину оплачивали картину, которую затем вешали в здании стрелковой гильдии. Так, например, появилось на свет знаменитое полотно Рембрандта «Ночной дозор». Впоследствии, с развитием военной техники и появлением солдат-профессионалов, стрелковые гильдии утратили прежнее значение и превратились в своего рода клубы для увеселений бюргеров, а их имущество, в том числе и групповые портреты, перешло в собственность муниципалитетов. Обычай заказывать групповые портреты переняли от стрелковых корпораций и другие общественные объединения — промышленные, торговые, благотворительные.

Эти портреты украшали здания цехов и корпораций, приютов и богаделен, а затем переходили в собственность городов.

Единственным крупным частным собранием в республиканской Голландии было собрание stadхаудеров — глав исполнительной власти. Эту должность традиционно занимали представители династии Оранских-Нассау. Собранные ими коллекции постоянно пополнялись и переходили от поколения к поколению. Если в XVII в. они состояли, главным образом, из фамильных портретов и декоративных полотен, служивших для украшения дворцов, то в XVIII в. stadхаудеры Вильгельм IV и особенно Вильгельм V стали активно коллекционировать картины мастеров минувших столетий.

В 1795 г. на территорию Голландии вступили французские войска. Кабинет искусств Вильгельма V постигла участь многих европейских собраний: наиболее ценные картины были отправлены в Париж, а оставшиеся распроданы. Беспокорство за судьбу полотен, хранившихся в других дворцах Оранских, послужило толчком к реализации идеи создания в Батавской республике, как тогда называли Голландию, публичного музея.

В 1800 г. в Гааге, в бывшей летней резиденции Оранских Хейс-тен-Босх («Дом в лесу») открылась Национальная художественная галерея. За небольшую плату публика могла осматривать музей организованными группами. Но так продолжалось недолго. В 1806 г. Наполеон упразднил Батавскую республику, провозгласил Голландию королевством и посадил на

трон своего брата Людовика, который спустя два года решил переехать из Гааги в Амстердам, забрав с собой и музей.

В величественном здании амстердамской городской ратуши, превращенном в королевскую резиденцию, по приказанию Людовика был создан Королевский музей (Конинглик-музеум), собрание которого насчитывало свыше 450 полотен. Его основу составили картины из бывшей гаагской Национальной галереи, а также большие групповые портреты, в том числе и «Ночной дозор» Рембрандта, издавна хранившийся в одном из залов ратуши.

В 1813 г. в Амстердам возвратился сын Вильгельма V Оранского и стал королем Нидерландов под именем Вильгельма I. Он счел неудобным присутствие музея в своей резиденции и выделил для него новое помещение – особняк Триппенхейс, выстроенный в 1660–1662 гг. архитекторами Ф. и Ю. Вингбонсами для торговцев железом братьев Трип. После проведения реконструкции в нем в 1817 г. открылся Рейксмузеум, или Государственный музей. Ныне это один из крупнейших художественных музеев мира и первый по значимости музей Голландии.

Муниципальный музей города Роттердама носит имя двух коллекционеров: Бойманса и ван Бенингена. Первому из них музей обязан своим возникновением в 1849 году, приобретение же коллекции второго в 1958 г., определило новый, необычный для Нидерландов состав музейного собрания. До того в нем, как и повсюду, преобладали произведения голландских мастеров XVII столетия. Несколько непривычным был лишь раздел европейской, главным образом французской живописи конца XIX и XX веков.

С коллекцией ван Бенингена пришли всемирно известные творения нидерландских мастеров XV—XVI веков, работы итальянцев, фламандцев, французов. Музей располагает теперь наиболее обширным в Нидерландах собранием картин иностранных школ.

Музей Франса Халса – художественный музей в Харлеме, известный как музей Золотого века голландской живописи. Музей был основан в 1862 году и первоначально находился в заново отремонтированном бывшем клуатре в задней части городской ратуши, известной как Принсенхоф. Основу собрания составила богатая коллекция картин ратуши, включавшая в себя в том числе более десятка картин Франса Халса, в честь которого и был назван музей.

В 1911 году по приказу нидерландской королевы Вильгельмины, в доме, который незадолго до этого был отреставрирован, открылся дом-музей Рембрандта, где в точности восстановлены апартаменты великого мастера, воссоздана историческая обстановка того времени: жилые комнаты, кухня и мастерская, где творил художник. Подлинная биография Рембрандта в музейных экспонатах представлена благодаря сохранившейся описи, составленной для аукциона нотариусом. В экспозиции музея представлено

рисунки, коллекции гравюр и медных пластин самого мастера, несколько прекрасных автопортретов и портретные рисунки родителей Рембрандта.

В 16 веке, когда проходила война Испании против Голландии, жители Алкмара смогли выдержать осаду города, а в последствии затопили его, что уничтожить войско испанцев. Мужество и героизм защитников поразили тогдашнего правителя Вильгельма Оранского, и он отблагодарил их, разрешив построить в центре Алкмара здание для городских весов. Это здание существует и по сей день. На первом этаже здесь располагается весовая, а на втором и третьем – музей.

Конечно, в первую очередь, в музее можно увидеть различные предметы, с помощью которых приготавливали сыр в домашних условиях. В то время рецепты приготовления держались в строгой тайне, и передавались из поколения в поколение. Также здесь можно узнать, как сыр стал готовиться на промышленных фабриках и в чем отличие домашнего сыра от производственного.

3. Австрийские музеи.

Самым наглядным примером последовательного превращения закрытого собрания монархов в публичный художественный музей на протяжении XVIII в. можно считать историю Венской императорской галереи.

Австрийским Габсбургам благодаря трем величайшим коллекционерам династии – Фердинанду Тиролюскому, Рудольфу II и Леопольду Вильгельму – принадлежало одно из лучших художественных собраний Европы. Живописные коллекции размещались в Шталльбурге, перестроенном здании бывшего арсенала. Любители искусства уже в начале столетия могли осматривать эту галерею организованными группами и в сопровождении хранителей. Вход был платным, и сумма в 12 гульденов, взимаемая с каждой группы, считалась немалой в те времена. Интересно отметить, что когда общественность, вдохновленная идеями просветителей, стала требовать отмены входной платы, это вызвало негативную реакцию не у владельцев коллекций, а у хранителей, поскольку получаемые с посетителей деньги составляли существенную часть их дохода.

В 1770-е гг. под влиянием просветительских идей императрица Мария Терезия (1740–1780) и ее сын-соправитель Иосиф II (1765–1790) решили создать принципиально новую картинную галерею. Для ее размещения императорская семья купила дворец принца Евгения Савойского – Верхний Бельведер, построенный в 1721–1722 гг. архитектором И.Л. Хильдебрандтом. Новая экспозиция открылась в 1781 г., и император Иосиф II, последовательный приверженец просветительских идеалов, разрешил три дня в неделю свободное и бесплатное посещение Бельведерской галереи. Но

самый кардинальный переворот был осуществлен в принципах экспонирования живописных произведений.

Когда в 1720-е гг. император Карл VI создал в Штальбурге новую экспозицию живописи, картины, обрамленные в дорогие черные с золотом рамы, разместились в галерее согласно принципам «шпалерной развески» и «декоративного комплекса». Рядом с шедеврами оказались и не обладающие высокими художественными достоинствами полотна, поскольку при отборе решающую роль играли формат картины, ее сюжет или колорит. При этом некоторые полотна обрезали или надставили, добиваясь желаемой симметрии. Например, был значительно обрезан и помещен в овальную раму «Автопортрет» Рубенса.

Решив создать принципиально новую экспозицию живописи, Мария Терезия и Иосиф II пригласили из Базеля для реализации своих планов художника Христиана Мехеля, несколькими годами ранее занимавшегося иллюстрированием каталога Дюссельдорфской галереи. Из всех императорских резиденций и замков в Вену привезли самые значительные в художественном отношении полотна, и, отобрав среди них лучшие, развесили в Верхнем Бельведере. Картинам, надставленным во время экспонирования в Штальбурге, вернули первоначальный размер, дорогостоящие рамы заменили более простыми, выполненными в неоклассическом стиле, и полотна развесили уже не «шпалерами», а плотными рядами. Но главное новшество заключалось в том, что в основу экспонирования живописи был положен принцип исторической систематизации материала. Полотна сгруппировали по национальным школам. При этом, в отличие от Дюссельдорфской галереи, в Верхнем Бельведере немецкая школа была отделена от нидерландской, а в итальянском искусстве выделены венецианская, болонская, флорентийская и римская школы. Внутри школ работы одного и того же художника экспонировались рядом, а произведения размещались в хронологическом порядке.

В 1783 г. в предисловии к каталогу Х. Мехель так объяснил преимущества новой экспозиции: «Цель всех этих устремлений состоит в организации галереи таким образом, чтобы в целом и деталях она служила, насколько это возможно, источником обучения и визуальной историей искусства. Великие общественные коллекции подобного рода, имеющие своей целью скорее образование, чем наслаждение, можно уподобить богатой библиотеке, где тот, кто желает знаний, будет счастлив, находя работы каждого вида и всех периодов, сравнивая и изучая которые, он может стать знатоком искусства».

Новаторская экспозиция, представшая перед судом зрителей, вызвала не только положительные оценки. Немалая часть музейной публики критиковала порядок и логику в размещении произведений искусства, считая, что в основе их показа должны лежать эстетические критерии. Тем не

менее, в XIX в. экспозиции, построенные по историко-систематическому принципу, стали доминировать, а концепция публичного художественного музея, сложившаяся к концу XVIII в. и впервые отчетливо сформулированная в венском Бельведере, в своих основополагающих принципах никаких радикальных изменений не претерпела.

Венская кунсткамера. Официально музей основан в 1889 году. Богатые художественные коллекции австрийского императорского двора оформили в музей во второй половине XIX века. В этот период уже существовали подобные музеи, возникавшие на основе королевских коллекций в других странах и художественных центрах. В Вене решили создать не один, а два музея с показом и естественных, и художественных коллекций. Так в Вене возникли Природно-исторический музей и Художественно-исторический музей. Они были и расположены рядом, создавая значительный архитектурный ансамбль в несамостоятельных формах эклектики. Оба музея построены в стиле итальянского Ренессанса по проекту Готфрида Земпера.

Военно-исторический музей в Вене. Музей находится в пределах венского Арсенала в районе Ландштрассе, недалеко от дворцового комплекса Бельведер. Он был построен между 1850 и 1856 годами по приказу императора Франца Иосифа I после того, как старый городской гарнизон был разрушен во время революции 1848 года. Музей, находясь в центре Арсенала, должен был хранить информацию о победах Австрии и её предводителях.

Музей часов. Первые экспозиции этого тикающего музея открылись в 1921 году. На трех этажах одного из самых старых домов австрийской столицы представлено порядка тысячи экспонатов, относящихся к периоду с XIV по XX столетие. Это и самые простые часы, и башенные, и каминные, настенные и напольные, а также карманные часы разных эпох. Во всем многообразии часов и часовых механизмов, собранных в музее, наглядно представлено, как изменялась и развивалась технология их изготовления.

Башня сумасшедших, Башня дураков или официальное название “Федеральный Патологический-Анатомический Музей”. Башня была построена как первая психиатрическая больница в 1784 году императором Иосифом II. Здание имело 5 этажей и 139 отдельных палат, которые походили на камеры с мощными дверями, чтобы сдерживать буйных пациентов. Первые музейные образцы появились уже в 1936 году, а национальным музеем дом сумасшедших стал в 1976 году.

Экспозицию музея нельзя назвать приятной: здесь находятся препарированные черепа, гинекологическое кресло из красного дерева, мумифицированные головы, заспиртованные человеческие органы, различные мутации, развившиеся вследствие болезней, и врожденные патологии, экспонаты, наглядно демонстрирующие случаи венерических заболеваний. В больнице изучали венерические болезни, их симптомы и последствия. И это только малая часть экспонатов.