

Культура Ренессанса сложилась в Италии к началу XV века. Однако в странах Западной Европы она распространилась лишь спустя столетие.

В эпоху Возрождения прикладное искусство приобретает новый характер. Суть того нового, что принес Ренессанс в развитие прикладного искусства, состояла не только в широком применении античных мотивов декора и заимствованных у древности новых форм и пропорций самих предметов (сосуды, ювелирные изделия, отчасти мебель), хотя и это имело само по себе большое значение. По сравнению со средневековьем произошло и решительное обмирщение прикладного искусства. Резко повысился удельный вес произведений прикладного искусства, украшающих интерьеры дворцов патрицианской городской знати, ратуш, жилищ зажиточных горожан. Вместе с тем если в период развитого средневековья наиболее совершенные стилистические решения достигались при создании произведений, связанных с церковным культом, а найденные формы влияли на всю область прикладных искусств, то в эпоху Возрождения, особенно Высокого и отчасти позднего, эта зависимость носила скорее обратный характер. Возрождение было периодом необычайно высокого развития прикладного искусства, создающего вместе с архитектурой, живописью и скульптурой единый стиль эпохи.

В начале XVI в., а порой почти до его конца, ювелирные изделия — по крайней мере те, которые избежали переплавки и дошли до нас, — в своих формах продолжают традиции готики.

В то время как в большинстве стран Западной Европы все XVI столетие живы формы готического искусства, в Италии на рубеже XV - XVI веков наступает расцвет другого стиля - Возрождения. В Италии новые тенденции выражаются в множестве изображений, восходящих к греко-римской античности. Это не только обнаженные человеческие фигуры, но и мифологические существа: кентавры, тритоны и nereиды, выполненные в технике горельефа и даже круглой скульптуры. Серебряные и золотые кресты, металлические посохи, дарохранильницы, чаши, церковная и бытовая металлическая посуда, оружие и роскошно украшенные панцири, различные ювелирные украшения итальянской работы отличаются совершенной выделкой и художественностью.

Бенвенуто Челлини (1500—1571), скульптор и ювелир, теоретик искусства и талантливейший писатель, является одной из самых ярких и необычных личностей этой эпохи. Его автобиография рисует образ человека, наделенного неукротимым темпераментом и сохранившего в своем мировосприятии очень многое от ренессансного индивидуализма



Солонка Франциска I «Нептун и Церера». Б. Челлини, 1543 г. Золото, эмаль. Имперская сокровищница, Вена

Замечательный памятник ювелирной работы этого времени – знаменитая **золотая солонка Франциска I**, выполненная флорентинцем Бенвенуто Челлини. Крышку солонки венчает скульптурная группа: Нептун с трезубцем, в окружении морских коней, и Церера, возле которой размещена модель храма (перечница). Основание композиции составляет рельефный фриз, обнимающий тулово солонки. Здесь размещены аллегорические фигуры – Утро, День, Вечер, Ночь, навеянные образами Микеланджело из гробницы Медичи во Флоренции. Лежащие фигуры чередуются с символическими изображениями ветров.

Это единственно бесспорное произведение Челлини, выполненное им в 1540 году в виде восковой модели для кардинала Феррары. По легенде, увидев её, Франциск I воскликнул: «Это божественнее, чем я мог вообразить. Этот художник попросту чудо! Ему бы следовало работать без передышки». Затем последовало приглашение итальянского скульптора ко двору, чтобы он своим талантом оживил французскую школу. В Нельском замке для Челлини была устроена мастерская, где и была завершена работа над солонкой, получившей имя французского короля. Вознаграждение скульптору составило тысячу экю золотом.

Нередко выдающиеся скульпторы занимались сами работой по металлу. Не только скульптором, но и ювелиром был Пизанелло, возродивший в Италии античную традицию медальерного искусства.

Один из самых распространенных видов ювелирных произведений эпохи ренессанса – **ларцы** в виде

памятников, с барельефами и скульптурами на углах. Другой, не менее популярный декоративный мотив, – крылатый дракон. Обычно он встречается в декоре ручек сосудов. Так украшены вазы и кубки из сокровищницы Медичи.

Итальянские ювелиры изготавливали из благородных металлов множество изделий для знати и богатых горожан: кувшины, чаши, миски, тарелки. Часто такие предметы украшались эмалями. Особенный интерес представляют драгоценные оправы для высоко ценимых в этот период ваз твердого камня или стекла.

В эпоху Возрождения ювелирные украшения в больших количествах производятся как из драгоценных, так и из простых материалов, распространяясь во всех слоях общества.



Реликварий Святого Себастьяна. 15 в. Серебро, позолота, эмаль. Собор Святого Петра, Рим



Застежка «Лев и грифон». 16 в.

Золото, драгоценные камни; литье, эмаль. 3,5 x 9 см. Московский Кремль, Оружейная палата. Изготовлено в Западной Европе

Исключительно популярны в первой половине XVI века в Италии шляпные **пряжки-аграфы**. Образцы этих изделий известны как в простых, так и в драгоценных материалах. Литые бронзовые пряжки представляли эмалевый портрет в круге или овале. Золотые – сцены на античные сюжеты, выполненные чеканкой с эмалью.

Широкое распространение в этот период получают серебряные пояса, состоящие из отдельных, подвижно соединенных звеньев.

Итальянцы любили плоский черневой растительный орнамент. Поистине небывалый подъем в Ренессансе переживают **подвески**, оставившие в этот момент позади все другие виды украшений. Формы подвесок становятся разнообразнее. Помимо традиционных круглых появляются удлиненные, грушевидные со свободно висящими жемчужинами. Итальянцы создали тип

подвески с фигурным изображением, украшенным эмалью и драгоценными камнями. Яркие и роскошные, их носят и мужчины, и женщины, и дети. Полагают, что стимулом к возрождению подвесок стала мода на женские платья с глубоким вырезом. В тематике декора подвесок среди эмблем, фигур и сцен встречались как христианские так античные сюжеты. Эти украшения часто приносили в подарок, обычно дарили зооморфные подвески в виде орла, петуха, лебедя, пеликана, страуса, ящерицы или фантастических животных - единорога и дракона. Существовали подвески в форме частей тела человека или животного, по-видимому, votivного предназначения. Интересными произведениями также являются подвески «фаворы» - с монограммами, гербами, инициалами.



Пфенниг. 1533-54 гг.

На развитие форм подвесок Ренессанса оказали влияние великие мастера - живописцы и граверы - Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Мартин Шонгауэр. Своеобразными «фаворами» являются немецкие жалованные **пфенниги** с портретом государя, которые носили на груди на жалованной цепи.

Подвеска «Милосердие».
Ок. 1570 г. Золото, камни, жемчуга, эмаль. Длина 9,4 см. Британский музей

Цепи были очень популярны и отличались большим разнообразием. Самые ранние из них относятся к XV веку. Цепи XVI столетия - тяжелые, массивные, золотые или серебряные - «стружчатые», которые носили в шее в один или несколько рядов. В Англии и Франции это были преимущественно мужские украшения. В Германии их носили и женщины. Но особенно тяготели к таким украшениям, разделанным эмалями, испанцы. Со временем тяжелый орнамент сменяется легким «усиковым» узором, а эмали - цветными

камнями и жемчугом.

Возвращается мода на **браслеты**. Итальянцы предпочитали золотые, усыпанные жемчугом браслеты на открытой руке. На Севере Европы на рукавах, поверх одежды носили ободы или цепочечные браслеты. В середине XVI века наступает расцвет браслета как женского украшения, роскошно расцвеченного эмалью и драгоценными камнями.

Нарядная ренессансная мода пробудила и **серьги**. Особенное развитие они получили на севере Италии. Для украшения женских головок использовали драгоценные камни и крупные грушевидные жемчужины. Именно отсюда любовь к серьгам постепенно распространяется по всей Европе. К началу XVII столетия серьги становятся исключительно женским украшением.



Орнаментальная цепь.
Ханс Милих, 1575 г.
Золото, жемчуг,
бриллианты, рубины-
шпинели; эмаль. Мюнхен



Кольцо-рыбка. Конец 15 в. Бронза,
горный хрусталь; позолота,
гравировка. Рим. Принадлежало папе
Сиксту IV

Самыми распространенными видами колец в эпоху Ренессанса были тяжелые, массивные формы с камнями и геммами в оправках из благородного металла и кольца-печатки. Живому интересу к естественным наукам в это время отвечали **кольца** с часами и математико-астрономическими инструментами. Существовали также «кольца-близнецы», которые порознь украшали руки обрученных. По заключении

брака эти
половинки
соединялись в
единое целое.

Ренессанс вдохнул новую жизнь в традиционные виды украшений, обогатив их новыми формами и декором. Самые искусные ювелиры приглашались ко дворам многих европейских государей. Поэтому точно установить место производства бывает чрезвычайно сложно, несмотря на наличие клейм.

Не только в Италии, но и **в Испании** ювелирное искусство в это время переживает период расцвета. Именно испанцы, овладевшие несметными сокровищами цивилизаций доколумбовой Америки, ввели в моду среди состоятельных слоев общества культ роскоши. Местные ювелиры не справлялись с потоком заказов; в связи с этим иноземные мастера переселялись в Испанию и с успехом занимались своим ремеслом. Многие изделия выдают влияние итальянского стиля. Большинство переселенцев, во всяком случае в первом поколении, продолжает работать в манере той страны, откуда они родом. Они создают вычурные произведения, где глаз теряется во множестве деталей даже тогда, когда подчеркнуты главные линии композиции и заметно выделяются античные мотивы. Царит изобилие рельефных узоров, статуэток и архитектурных элементов, которое было чрезмерным по французским понятиям, но нравилось испанцам той эпохи.

Испанская мода второй половины XVI столетия предпочитала дорогие золотые или серебряные пояса из ажурных звеньев с эмалью, драгоценными камнями и жемчугом. Испанцы также любили **подвески**. Их изделия были особенно роскошны: лицевую сторону обычно декорировали пластически разработанными сюжетными мотивами, а плоскую обратную покрывали орнаментом (гротесками, моресками, бандельверком) с эмалью. Местные ювелиры не справлялись с огромным количеством заказов. Поэтому Испания охотно принимала ремесленников – переселенцев из других стран, в первую очередь из Италии. Во многих ювелирных изделиях, выполненных на территории Испании, ощущается сильное итальянское влияние.

Иногда мастера-ювелиры переходили в испанское подданство. Такова судьба выходцев из Германии, семьи де Арфе. Обычно, продолжая на первых порах работать в стиле своей национальной школы, такие мастера очень старались угодить новым заказчикам. Отсюда вычурность и перегруженность декором, в котором доминирует изобилие рельефов, статуэток и архитектурных элементов.

Германия в эпоху Возрождения также славилась замечательными произведениями мастеров золотых и серебряных дел. Ювелирное искусство процветало в Гамбурге, Аугсбурге и Нюрнберге. Здесь создавались самые разнообразные изделия, но каждый центр имел свою специализацию. Так, Аугсбург славился мебелью из серебра – рамы для зеркал, стенные подсвечники и шандалы. Гамбургские серебряники были непревзойденными мастерами настольных украшений.



Ларец для драгоценностей с изображением подвигов Геракла. Венцель Ямницер, 1550 — 1560 гг. Золото, бриллианты, рубины, изумруды, гелиотропы

Самой большой известности достигли золотых дел мастера Нюрнберга. Особенной популярностью в Европе пользовались изделия семьи Ямницер. Самым выдающимся из них был Венцель Ямницер, организовавший собственную семейную мастерскую — тонкий виртуоз ювелирного искусства, но в то же время манерный и вычурный художник. В мастерской изготавливались роскошно декорированные **кубки**, рукомои, кувшины, блюда и настольные украшения. Типично ренессансное изделие — кубок-наутилус, в виде раковины, оправленной серебро, на скульптурной ножке.

Среди культовых ювелирных изделий следует упомянуть предметы церковной утвари, выполненные для Теодора фон Фюрстенберга, Падерборнского епископа: кропильница, кадило и оклады церковных книг. Они были созданы в 1588 г. золотых дел мастером Антоном Айзенхольтом и уцелели от уничтожения в период Реформации.

В Германии был создан оригинальный тип **кубков для вина**, предназначенных для официальных и парадных случаев. Их

украшали чеканным узором (ананас или виноград). Позднее они, как и другие изделия этого времени, отличаются тенденцией к изобилию. Декор дополняется цветными камнями и эмалями.

Стиль Нидерландов отличается большей сдержанностью. Здесь форма преобладает над декором, что видно на примере кувшина для воды из Шиме, созданного в 1558 г. (Париж, Лувр). Впрочем, и в этом случае тулово кувшина разделено на три яруса с многофигурными эпизодами из похода Карла V в Тунис в 1535 г. по картонам Яна Вермейена; растительные побеги и другие декоративные мотивы обрамляют всю центральную часть кувшина. Горло представляет собой поясное изображение женщины, а ручка—змею и фавна. Однако при всей сложности изделие явственно сохраняет форму кувшина.

Англия, после периода Реформации, также подчиняется общей тенденции в формировании нового стиля, отходит от готического стиля и вслед за континентом вливается в общую струю нового искусства: английские мастера начинают изображать божества из греко-римской мифологии, предпочтительно морские. Англия в эпоху правления Елизаветы не только испытывает влияние итальянской культуры, но, что очень важно, становится морской державой. Отсюда любовь к Нептуну и Амфитриту, тритонам, nereидам, дельфинам, морским чудовищам.

Выемчатая и перегородчатая эмали в эпоху Возрождения сменяются расписными. **Во Франции** Лимож сохраняет свои лидирующие позиции в эмальерном производстве, развивая и совершенствуя новую технологию - живописи эмальерными красками по черному фону, на который наносил контуры рисунка и краски в виде порошка, в процессе обжига превращающегося в стекловидную массу. Со временем в расписных эмалях нарастает тенденция в сближении с живописью. Начиная с 1530 года большинство эмалей подписано. Тайны их производства хранились в семье мастеров. В истории прославились семьи эмальеров Пенико и Лимозен.

В ювелирном деле эпохи Возрождения, как и во всей художественной культуре эпохи нарастает процесс индивидуализации творчества. Мы знаем все больше имен создателей замечательных произведений ювелирного искусства этого времени.



*Кубок, 16 в.
Кораллы,
страусиное яйцо.
Художественно-
исторический
музей, Вена*

1. Всеобщая история искусств : в 6 томах / редкол.: Б. В. Веймарн [и др.] ; Акад. художеств СССР. Ин-т теории и истории изобразит. искусств. — Москва :

- Искусство, 1956-1966. — .; 27 см. Т. 3: Искусство эпохи Возрождения / Под общ. ред. Ю. Д. Колпинского, Е. И. Ротенберга ; [Авт. глав: Ю. Д. Колпинский, Е. И. Ротенберг, Н. А. Белоусова и др.]. — 1962. — 531, LXXIX с., 235 л. ил. : ил., карт.
2. Ювелирное искусство [Электронный ресурс] : мир — образ украшений. — М. : Директмедиа Паблишинг, 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.; 12 см. — (Электронная Библиотека DirectMedia; 36)
 3. Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства : От древнейших времен до наших дней. С прил. ст. Ж. Гассио-Талабо о дизайне. [Пер. с фр.] / Анри де Моран. — М. : Искусство, 1982. — 577 с. : ил., 24 л. цв. ил.; 24 см.

Превью: Чаша в виде цапли. Конец 16 в. Горный хрусталь, золото; гравировка, эмаль. Музей серебряных изделий, Флоренция