

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХСОТ ЛЕТ ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ОЧАРОВЫВАЕТ ЕВРОПУ, НЕСМОТРЯ ДАЖЕ НА ТО, ЧТО УЖЕ ПОЧТИ ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЕГО НИКТО НЕ ВИДЕЛ. ЗАМЫСЕЛ ПРУССКИХ КОРОЛЕЙ, ПРИСТРАСТИЕ РУССКИХ ИМПЕРАТРИЦ, ДОБЫЧА ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ И ПРЕДМЕТ ТЩЕТНЫХ ПОИСКОВ ВПЛОТЬ ДО НЫНЕШНЕГО ДНЯ – ВСЁ ЭТО ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. В МАЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА БЫЛ ВОССТАНОВЛЕН ЕЩЕ ОДИН ПАРАДНЫЙ ЗАЛ ЗОЛОТОЙ АНФИЛАДЫ РАСТРЕЛЛИ: ЯНТАРНАЯ КОМНАТА ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ СТАЛА ПОДАРКОМ К 300-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

FOR MORE THAN THREE CENTURIES THE AMBER ROOM, A MASTERPIECE OF DECORATIVE APPLIED ART, HAS BEEN THE SUBJECT OF FASCINATION FOR EUROPE, AND REMAINS A UNIQUE PHENOMENON INDEED – SINCE NOBODY HAS SEEN IT FOR ALMOST SIXTY YEARS. ITS HISTORY IS RICH IN ASSOCIATION: FROM THE GREAT PLANS OF PRUSSIAN KINGS TO THE DEVOTION OF RUSSIAN EMPRESSES, FROM THE LOOTING OF THE FASCIST INVADERS TO THE UNSUCCESSFUL ATTEMPTS, CONTINUING THROUGH UNTIL TODAY, TO LOCATE IT. MAY 2003 MARKED ANOTHER STEP IN ITS HISTORY, WITH THE RESTORATION AND OPENING OF THE CEREMONIAL HALL OF RASTRELLI'S GOLDEN ENFILADE, THE AMBER ROOM OF THE CATHERINE PALACE IN TSARSKOYE SELO – A ROYAL GIFT INDEED TO MARK THE CELEBRATION OF ST. PETERSBURG'S TERCENTENARY.

THE REBIRTH OF THE AMBER ROOM

◀ Фрагмент воссозданной Янтарной комнаты. Южная стена.
Большая янтарная рама с флорентийской мозаикой «Осязание и обоняние»
Detail of the restored Amber Room. The Southern Wall.
The large amber frame with the Florentine mosaic "Allegory of the Sense of Smell and Touch"

1. Янтарная комната. 1918 г. The Amber Room. 1918

2.

This "phoenix" was reborn from 62 amber fragments, a colour slide from 1918, and 86 black-and-white photographs and a few water-colours from the 19th century; the task involved the joint efforts of renowned historians and architects, sculptors, art critics and restorers.

As long ago as 1979 the Russian authorities announced that the Amber Room should be restored, beginning a marathon process that would last 24 years. However, the collapse of the Soviet Union brought with it many financial problems which hindered the realization of this highly expensive and long-term project. Symbolic as it is, but the solution to this critical question was found in Germany: at the end of the 20th century Germany's RuhrGaz AG Company (Essen), which has close business contacts with Russia in the field of the natural gas trade, agreed to invest \$3.5 million of sponsorship in support of the project. The united efforts of the two countries – Russia and Germany – made it possible to reconstruct a unique work of stone-carving art, whose "life story" reflects both the dark and the light sides of the development of their historical interconnection, and the fluctuations in the relationship of the two nations.

The idea to create an interior of amber in the royal apartments was original for its time. As early as the 17th century many small fine items were carved from amber – boxes, goblets, chess sets, candlesticks, snuffboxes, sword-hilts, necklaces – and these gems were eagerly purchased by the European royal courts. But the first apotheosis of amber craftsmanship came with the study of the first Prussian monarch; after his death, however, his son and heir Frederick Wilhelm I expressed little enthusiasm for it, while the Russian Tsar Peter the Great was absolutely fascinated

2. Разрушенный Екатерининский дворец, 1945 г.
The Ruins of the Catherine Palace, 1945

3. Царскосельская янтарная мастерская. Восстановление Янтарной комнаты
The Tsarskoye Selo amber workshop. The process of the restoration of the Amber Room

4. Царскосельская янтарная мастерская. Восстановление флорентийской мозаики
The Tsarskoye Selo amber workshop. The process of the restoration of the Florentine mosaic

5. Золотые ворота. Парадный въезд к Екатерининскому дворцу
The Golden Gate. The main entrance to the Catherine Palace

«Феникс» возродился из 62 осыпавшихся янтарных фрагментов, одного цветного диапозитива 1918 года, 86 черно-белых фотографий и нескольких акварелей середины XIX века. К воссозданию Янтарной комнаты оказались причастными историки и архитекторы, скульпторы и художники, искусствоведы и реставраторы.

В 1979 году Советом Министров РСФСР было принято решение о восстановлении Янтарной комнаты, ставшее точкой отсчета в 24-летнем этапе ее восстановления. Однако после распада Советского Союза возникли трудности с финансированием трудоемкого и дорогостоящего проекта. Символическим представляется тот факт, что средства для завершения восстановительных работ поступили из Германии. В конце уходящего XX столетия немецкая фирма «Рургаз АГ» (г. Эссен), имеющая тесные деловые связи с Россией в сфере торговли природным газом, решила выделить 3,5 млн долларов в качестве спонсорской поддержки. Благодаря российско-германскому сотрудничеству удалось воссоздать уникальное произведение камнерезного искусства, исторические корни которого лучше всего отражают как светлые, так и темные страницы в истории развития отношений двух стран.

Весьма интересной в свое время была идея создания янтарного интерьера в дворцовых апартаментах. Ранее, в XVII веке, из окаменевшей смолы изготавливались небольшие предметы: янтарные ларцы, подсвечники, шахматы, кубки, табакерки, эфесы шпаг, ожерелья – маленькие шедевры, охотно приобретаемые европейскими королевскими дворами. Апофеозом этого высочайшего ювелирного искусства явился Янтарный кабинет первого прусского монарха. Однако после смерти его владельца вступившему на престол сыну и наследнику Фридриху Вильгельму I Янтарный кабинет оказался ненужным. Большой восторг он вызвал, однако, у царя Петра Великого, обратившегося в 1716 году к прусскому королю с предложением о заключении союза против Швеции. Царь Петр получил в подарок янтарные панели для своей недавно созданной Кунсткамеры – первого российского музея, о чем с гордостью сообщил 17 января 1717 года своей супруге Екатерине I, а также увеселительную яхту «Либурина». В качестве ответного подарка за привезенные в Петербург 22 янтарные панели различной ширины царь Петр направил Фридриху Вильгельму 55 рослых гренадеров, токарный станок и кубок собственной работы. Так завершился обмен дипломатическими подарками.

Несмотря на прилагавшиеся усилия, привезенный в Россию Янтарный кабинет в петровское время смонтировать не удалось. Только после вступления на престол дочери Петра Елизаветы архитектору Ф.Б. Растрелли удалось установить в Зимнем дворце Янтарную комнату, в значительной степени дополнив ее оформление. Свою лепту в убранство кабинета внес и Фридрих II, отправивший в 1745 году резную янтарную раму с изображением прославлявших российскую императрицу аллегорий. Это был очень ценный подарок не только для того времени: один килограмм необработанного янтаря стоит сегодня около 500 евро, а извлечь из него удается всего лишь 150 граммов пригодного для работы материала.

Через десять лет Ф.Б. Растрелли перенес Янтарную комнату по желанию Елизаветы в ее любимый дворец в Царское Село. Там он превратил первоначально небольшой Янтарный кабинет в парадный зал площадью 96 квадратных метров, на трех стенах которого разместились янтарные панели, разделенные зеркальными пилястрами и деревянным резным позолоченным декором. В это же время возникла и

5.

by the room. In 1716 he suggested to the King of Prussia to enter into an alliance against Sweden, and Peter was presented with the amber panels for his newly opened Kunstkamera – Russia's first museum – about which he proudly informed his spouse Catherine I on 17 January 1717. The Russian tsar received another present, the light yacht "Liburnina", as well, and in return for the 22 amber panels he sent to Frederick Wilhelm 55 stately grenadiers, a turning-lathe and a goblet which he had himself made. Thus, the exchange of diplomatic gifts was completed.

Much effort was spent on installing the amber study during Peter's reign, but to no result. Only during the reign of Peter's daughter Elizabeth did the architect Rastrelli manage to set up the Amber room in the Winter Palace along with some additional decor. Another contribution to this came from Frederick II, who in 1745 sent a carved amber frame with allegoric scenes glorifying the Russian Empress. This was a very precious gift, not only for those times: today the price of a kilogram of raw amber is about 500 Euro, while only 150 grams of each kilogram can be used for decorative purposes.

Ten years later, at Elizabeth's instruction, Rastrelli moved the Amber Room to her favourite palace at Tsarskoye Selo near St. Petersburg. Its new location was 96 square metres in size, instead of the tiny room in the Winter Palace. Thus it became a royal hall, three walls of which were decorated with amber mosaic panels with mirror pilasters and wooden gilded decor between them. At that time a special amber workshop was opened not far from the Catherine Palace in which many fragments for the hall decorations were made to a superb level of craftsmanship. They matched the Prussian amber decor, with narrow amber panels between the mirror pilasters and

6.

amber pedestals beneath them, dessus-deport, with an exquisite amber console and monograms of the Empress Elizabeth. All these were meant for the decoration of the large amber frames with four Florentine mosaics. By 1770 the final design for the Amber Room was achieved; later it was recorded in black-and-white photographs which give an acceptable picture of the composition. From the 1830s onwards there was no proper maintenance of the Amber Room, only sporadic refurbishments, often carried out in a barbarian fashion. The epoch of the superb craftsmanship of the amber jewellers vanished with the deaths of the master craftsmen who kept the secrets to themselves. Only in the 1930s was a plan for a large-scale restoration of the Amber Room developed, but when World War II broke out, this was postponed; during the War the Amber Room was stolen, and disappeared without trace. In Summer 1941 the most valuable collections of amber objects created in the 17th and 18th centuries by German, Polish and Russian masters that were housed in the room's glass-covered displays were evacuated. The panels themselves were dismantled by a special regiment of the German Northern military division during the occupation, packed in 27 cases and taken by German troops to the Koenigsberg Palace, where it was displayed until 1945. The last time it was mentioned by the director of the museum, Alfred Rode, was 12 January 1945, the day on which the Soviet Red Army stormed Koenigsberg Castle, when he wrote: "I am packing the Amber Room". From that time on only mysterious stories, no less mysterious "findings", and rumours have surfaced. The fate of the Amber Room, made as it was of several tons of the golden tree resin (the lightest gem in the world) and often referred to as the "Eighth Won-

6. Президент РФ В.Путин и канцлер ФРГ Г.Шредер в Янтарной комнате
V. Putin, President of the RF, and G. Schroeder, Chancellor of the FRG, in the Amber Room

7. Воссозданная Янтарная комната. 2003 г.
The restored Amber Room, 2003

8. Воссозданная Янтарная комната. Северная стена. 2003 г.
The restored Amber Room. The Northern Wall, 2003

царскосельская янтарная мастерская, располагавшаяся недалеко от Екатерининского дворца, где впоследствии были выполнены многие фрагменты отделки зала, органично дополнившие прусский янтарный декор: узкие янтарные панно между зеркальными пилястрами и янтарные постаменты под ними, десюдепорт (наддверник), изящная янтарная консоль и вензеля императрицы Елизаветы Петровны для украшения больших янтарных рам с вмонтированными в них четырьмя флорентийскими мозаиками. К 1770 году Янтарная комната приобрела свой окончательный вид, запечатленный затем на сохранившихся до наших дней черно-белых фотографиях. С 1830-х годов Янтарная комната лишилась профессионального надзора и подвергалась зачастую варварским подновлениям. Уходила эпоха расцвета янтарного ювелирного искусства, а вместе с ней уходили из жизни старые мастера, ревностно хранившие тайны своего мастерства. Лишь в 1930-х годах началась подготовка к масштабной реставрации Янтарной комнаты, но помешала Вторая мировая война, во время которой этот шедевр камнерезного искусства бесследно исчез.

Летом 1941 года, ввиду быстрого наступления немецкой армии, удалось эвакуировать лишь коллекцию художественного янтаря, находившуюся в Янтарной комнате. Во

nder of the World", is still unknown. What we do have are more than 130 reported hidden locations – from church ruins of East Prussia to the galleries of Gottingen, from bank deposit safes in America to Russian museum vaults. Some items have been returned, however: from Berlin, a commode which once stood in the Amber Room, and the mosaic "Allegory of the Sense of Smell and Touch", found in Bremen in 1997.

Although some experience in restoration of amber pieces from the 17th–18th centuries had been previously gained, the task of resurrecting the Amber Room was a real challenge. It was not only a unique royal interior and a masterpiece of applied art, but also a work of considerable size; the lack of any original designs and drawings – except for photographs – made the task even more difficult. All efforts were concentrated on solving the problems of applying ancient and forgotten methods of amber finishing, and creating new technologies to guarantee that the restored amber decor would last over time. As a result, a unique Russian school of restoration emerged.

The Amber Room was reborn. The original was often referred to as the "Eighth Wonder of the World", "the greatest mystery of the 20th century", and "the symbol of Russian-German relations". What will be the fate of its "twin duplicate", and how will it be seen by viewers today? One thing is clear: whether regarded as a copy as close as possible to the original, a replica of a past masterpiece, or as a new creation of the decorative arts, it will not be perceived unequivocally. But one thing is indisputable: the rebirth of the Amber Room is the cumulative result of the work of all those talented, enthusiastic and devoted restorers, inspired as they were by its no less talented and unique creators.

Ivan P. Sautov

время оккупации г.Пушкина специальное подразделение Северной группы войск вермахта демонтировало янтарные панно и в ноябре 1941 года перевезло их в 27 ящиках в Кенигсбергский дворец. Там Янтарная комната демонстрировалась до 1945 года. Последнее официальное упоминание о ней датировано 12 января 1945 года. В этот день Красная Армия уже штурмовала Кенигсбергскую крепость, Директором музея Альфредом Роде была сделана запись: «Упаковываю Янтарную комнату в ящики».

Дальнейшая судьба Янтарной комнаты до сих пор окутана тайной. Руины церквей в Восточной Пруссии, штольни в Геттингене, банковские сейфы в США, музейные подвалы в России – о местонахождении сокровища существует более 130 самых различных предположений. Однако из прошлого к нам вернулись лишь найденный в Берлине комод, некогда стоявший в Янтарной комнате, и мозаика «Аллегория обоняния и осязания», похищенная во время войны солдатами в качестве «сувенира» и обнаруженная в 1997 году в Бремене. находка оказалась лучшей наградой за кропотливый труд современных мастеров-камнерезов. За исключением цвета нескольких деталей копия полностью совпадает с оригиналом. В 70-е годы прошлого столетия были созданы предпосылки для начала работы, не имевшей аналогов в мировой реставрационной практике.

Несмотря на то, что к этому времени был накоплен значительный опыт реставрации янтарных изделий мастеров XVII–XVIII веков, нужно было решить сложнейшую задачу – восстановить Янтарную комнату, являющуюся одновременно дворцовым интерьером и произведением декоративно-прикладного искусства, отличающимся от всех прочих изделий из янтаря своими грандиозными размерами. Кроме того, ситуация осложнялась отсутствием авторских чертежей, а также каких-либо изображений Янтарной комнаты, кроме фотографических. Необходимо было не только освоить забытые приемы обработки янтаря, но и разработать новые технологии, позволяющие обеспечить долговечность воссоздаваемого янтарного декора. В результате решения этих проблем, как утверждают эксперты, появилась уникальная российская школа реставраторов, возродившая утраченные ремесла и технологии XVII–XVIII веков – создание многоцветных художественных изделий из янтаря и камнерезное искусство в технике флорентийской мозаики. Восстановленная Янтарная комната уже начала музейную жизнь. Подлинник зачастую называли «восьмым чудом света», «загадкой XX века», «символом отношений России и Германии». Неизвестно, какая судьба уготована ее «двойнику», как будут называть воссозданную Янтарную комнату современники. Окажется ли она копией, максимально приближенной к оригиналу, станет ли репликой былого шедевра или будет восприниматься как новое произведение изящного искусства? Безусловно, восприятие Янтарной комнаты не может быть однозначным. Но одно неоспоримо: воссозданная Янтарная комната – это итог огромной работы, отмеченной талантом и вдохновением ее создателей.

Ivan Sautov

7.

8.