

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Итальянская живопись
начала XVI века

УДК 75.034(450)5''15''(084.1)

ББК 85.143(3)я6

И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Итальянская живопись начала XVI века

Татьяна Пономарева

Италия XVI века, выработав стиль Высокого Возрождения, оказала и продолжает оказывать глубокое воздействие на искусство всей Европы и мира в целом. Именно в это время в технике живописи происходит коренной переворот: совершенствуются законы перспективы, светотени, колорита. Гуманистический идеал гармоничной личности лег в основу всего искусства эпохи.

Несмотря на 65 лет непрерывных войн (1494–1559), в XVI веке в небольшой Италии создается такое количество шедевров, какого хватило бы не на один век самому благополучному государству. Чтобы понять значение искусства Высокого Возрождения, достаточно назвать три имени – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1491-6

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

Издательство «Белый город»,
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@mail.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-55-95

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 06.03.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 4 000 экз.
Заказ № 0810470

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Итальянская живопись начала XVI века

«Можно сказать, что XVI столетие относится к XV веку как осуществление к мечте» — эти слова известного историка искусств Рихарда Мутера определяют пафос эпохи, названной Высоким Возрождением. Именно в это время в технике живописи происходит переворот: совершенствуются законы перспективы, светотени, колорита. Стилистика художественных приемов тяготеет к укрупненным формам, к вычленению в процессе изображения того или иного сюжета, его основной идеи. В живописном пространстве торжествует немыслимое сближение божественного и человеческого миров, как бы напоминающее людям об их предназначении.

Если художник XV века еще был слишком увлечен внешними эффектами, то творец эпохи чинквеченто словно впервые заметил своего собрата со

всеми его глубинными проблемами, полетами и падениями. И создал новый эталон красоты, опирающийся на изначальное божественное совершенство человека — духовное и телесное, возносящее его над собственными слабостями и пороками.

Идеал гармоничной личности лег в основу искусства эпохи Высокого Возрождения. Поэтому так будоражат художников, философов, поэтов идеи неоплатонизма. Преображенный дух античности царит по всей Италии. Мифология, библейские сюжеты волнуют воображение художника, в них мощная энергия вечности, к которым как к чистейшему источнику вновь и вновь приникает творец.

Несмотря на обилие высочайших дарований, и трех гениальных имен корифеев художественного пантеона — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланд-

На с. 4:

РАФАЭЛЬ

Мадонна с безбородым Иосифом. 1505–1506. Холст, масло, темпера. 72,5 × 56,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ПЬЕРО ДИ КОЗИМО

Персей и Андромеда. Около 1515
Дерево, масло. 70 × 123 см. Галерея Уффици, Флоренция

жело — было бы достаточно, чтобы понять значение культуры Высокого Ренессанса. В сознании потомков они олицетворяют главные ценности итальянского Возрождения — Интеллект, Гармонию, Мощь.

К началу XVI века столицами чинквеченто считались Рим и Венеция, культурными центрами — дворы герцогов Мантуи, Урбино, Феррары. Главные меценаты — представители дома Медичи: герцоги, кардиналы и папы, особенно Лев X и Климент VII. Да и другие понтифики — например, Юлий II и Павел III.

ПЬЕРО ДИ КОЗИМО

Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем
Дерево, масло. Картинная галерея, Дрезден

На с. 7:

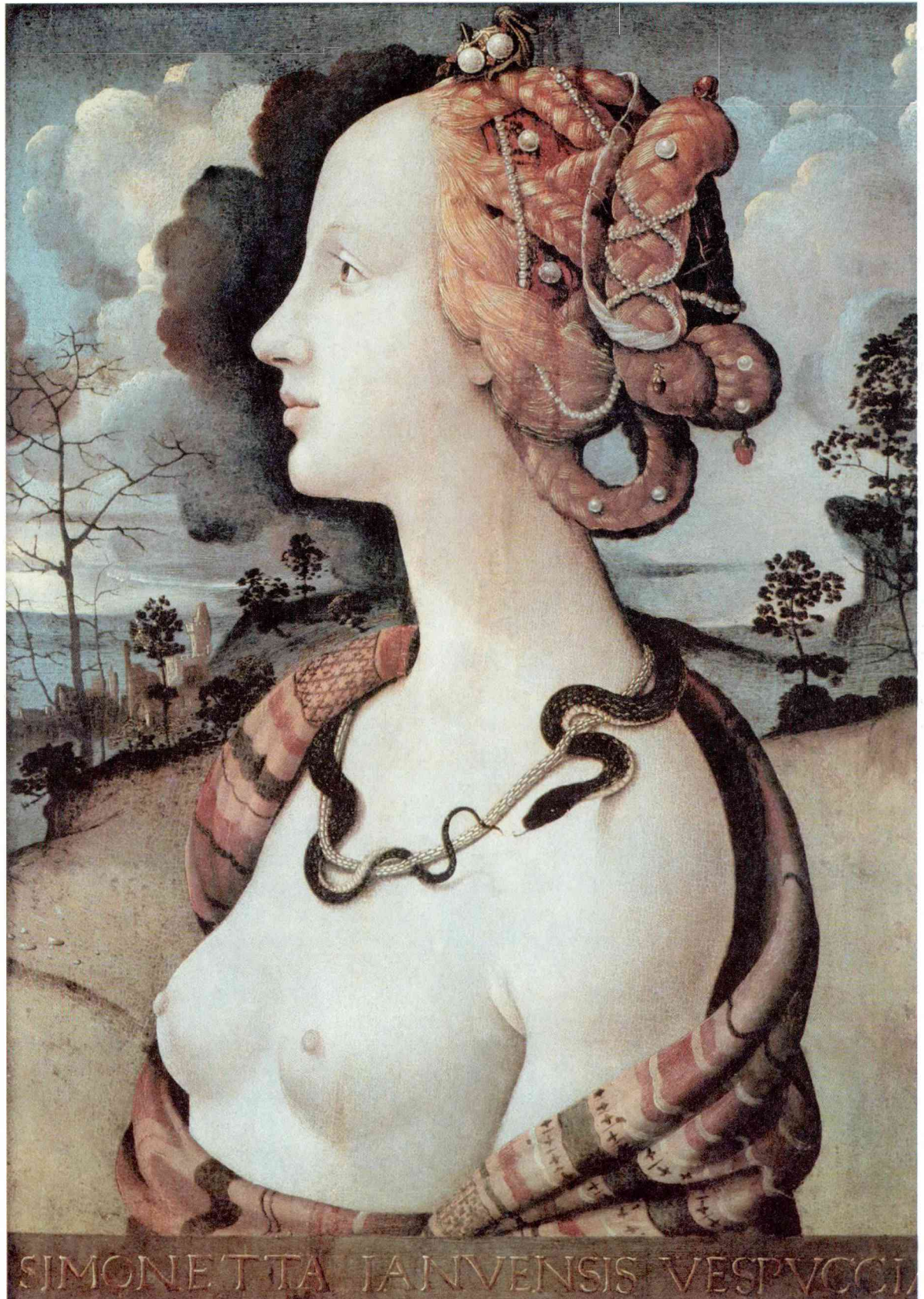
ПЬЕРО ДИ КОЗИМО

Портрет Симонетты Веспуччи. 1480
Дерево, масло. 57 × 42 см. Музей Конде, Шантийи

На с. 8 сверху:

ПЬЕРО ДИ КОЗИМО

Венера, Марс и Купидон. 1505
Дерево, масло. 182 × 72 см. Государственные музеи, Берлин

SIMONETTA IANVENSIS VESPUCI

ПЬЕРО ДИ КОЗИМО

Смерть Прокриды. Около 1495

Дерево, масло. 65,4 × 184,2 см. Национальная галерея, Лондон

Но вот парадокс. Раздробленная, с ослабленной экономикой, сотрясаемая внутренними конфликтами Италия первой половины XVI века едва успевает отбиваться от врагов. Войны длились около 65 лет – с 1494 по 1559 год. И в это сумбурное время происходит беспрецедентный взлет человеческого гения! В течение всего трех десятилетий в небольшой стране создается такое количество шедевров, какого хватило бы не на один век благополучному государству.

На ближних подступах к Высокому Возрождению в конце XV и в первые десятилетия XVI века трудились такие живописцы, приверженцы уходящего кватроченто, как Мантенья, Пьеро ди Козимо, Перуджино. Что касается Пьеро ди Козимо, то его справедливо будет отнести к творцам переходного периода, поскольку он, несомненно, испытал

на себе влияние основателя стиля Высокого Ренессанса великого Леонардо да Винчи.

Пьеро ди Козимо (1462–1521) посчастливилось родиться в семье золотых дел мастера, понимавшего толк в искусстве и определившего сына к живописцу Россели. В 1486 году флорентийский купец Франческо Пульезе предложил молодому художнику украсить дворец произведениями на мифологические сюжеты. «В его картинах, – напишет затем критик, – то слышится веселье шаловливого карнавала, смех которого раздается в новеллах Боккаччо, то романтическая тоска, проникающая поэзию Лоренцо Велико-

На с. 9 сверху слева:

ПЬЕРО ДИ КОЗИМО

Непорочное зачатие. Около 1505

Дерево, масло. 206 × 172 см. Галерея Уффици, Флоренция

На с. 9 сверху справа:

АНДРЕА СОЛАРИО

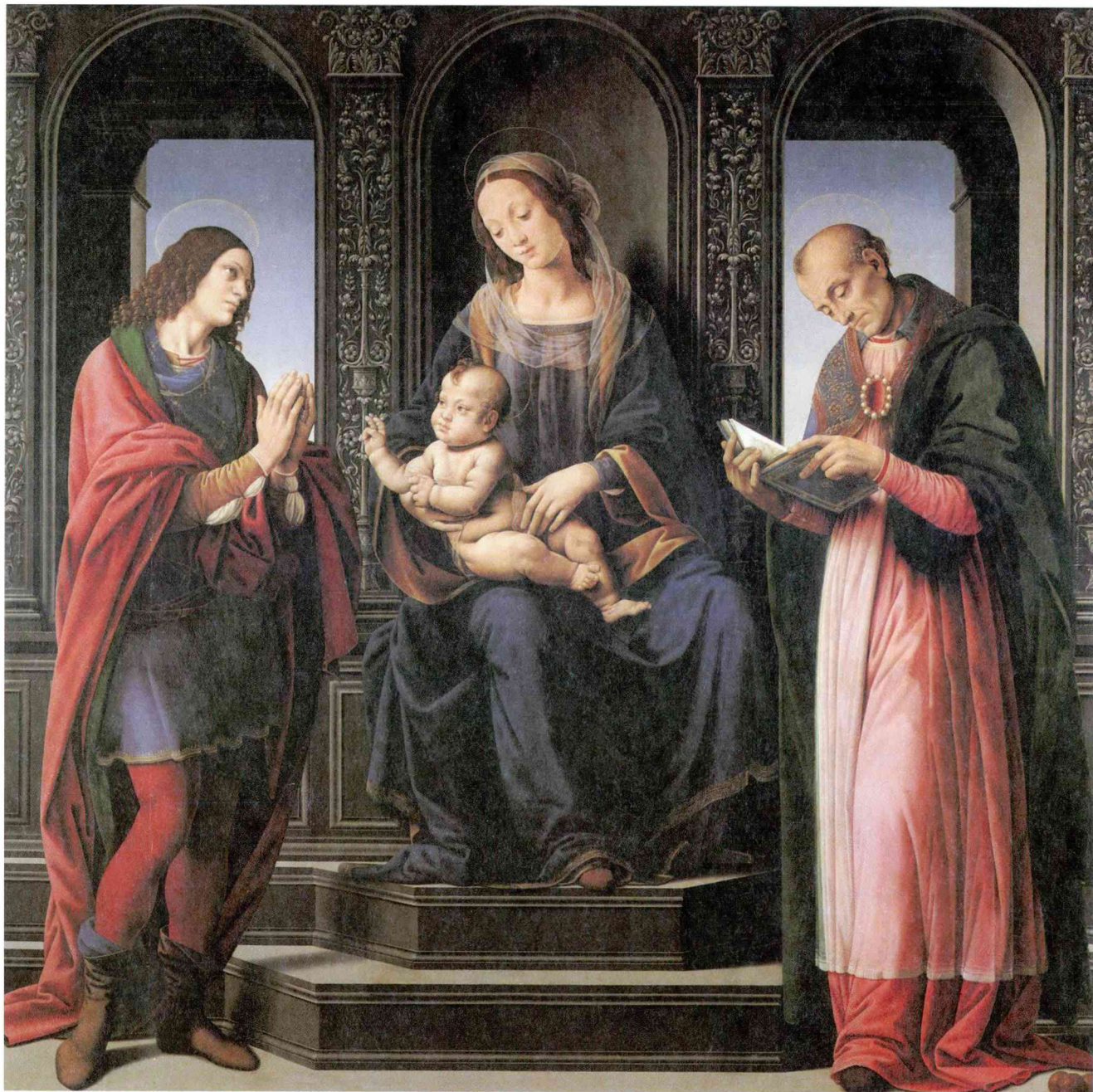
Джованни Кристофоро Лонгони. 1505

Дерево, масло. 79 × 60,5 см. Национальная галерея, Лондон

АНДРЕА СОЛАРИО
Мадонна с Младенцем. Начало XVI в.
Дерево, масло. 61 × 46,4 см. Национальная галерея, Лондон

АНДРЕА СОЛАРИО
Мужчина с гвоздикой. Около 1495
Дерево, масло. 49,5 × 38,5 см. Национальная галерея, Лондон

ЛОРЕНЦО ДИ КРЕДИ

Мадонна с Младенцем и святыми Юлианом и Николаем Мирликским. Дерево, масло. 163 × 164 см. Лувр, Париж

лепного, то настроение, которым дышат Лоэнгрин или Сказки о водяных».

Однако яркие краски ранних работ живописца под воздействием творческой манеры Леонардо да Винчи становятся более приглушенными, изображения окутываются мягкими тенями, приобретают рас-

На с. 11:

ЛОРЕНЦО ДИ КРЕДИ

Поклонение Младенцу. Около 1456–1537
Дерево, масло. 87,5 × 65 см. Картинная галерея, Дрезден

плывчатые контуры. Пьеро ди Козимо переходит от смешанной техники — темперой и маслом — к работе только маслом и создает одно из самых знаменитых произведений — «Портрет Симонетты Веспуччи».

По заказу Филиппо Строцци-старшего им будет написана картина «Персей и Андромеда», сюжет

которой повествует об освобождении сыном Зевса прикованной к скале прекрасной пленницы, отданной в жертву морскому чудовищу. По мнению Вазари, историка и биографа мастеров Возрождения, «более красивой и более законченной живописи Пьеро не выполнял больше никогда».

Среди произведений с античными сюжетами выделяется «Святое семейство» — картина с аскетически суровым настроением, созданная, видимо, под влиянием монаха-доминиканца Савонаролы.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем (Тондо Дони). Около 1506. Холст, масло. 120 см (диаметр)
Галерея Уффици, Флоренция

На с. 13:

МИКЕЛАНДЖЕЛО

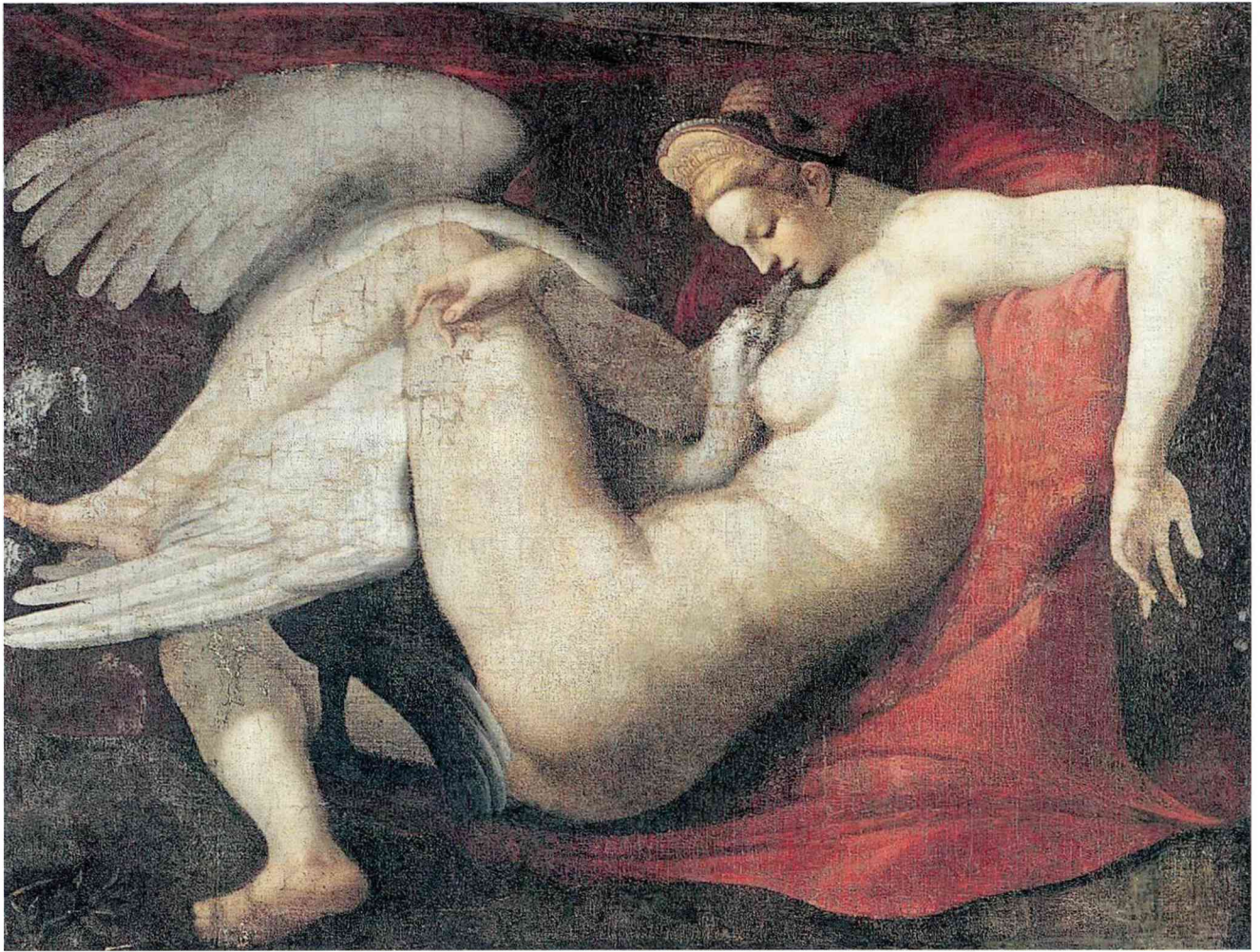
Леда и лебедь. После 1530

Холст, масло. 105,4 × 141 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 14–15:

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Роспись плафона Сикстинской капеллы в Ватикане. 1508–1512

Современники воспринимали Пьеро ди Козимо как чудака-отшельника, не выносящего звона колоколов, раскатов грома и присутствия подмастерьев. А он, безразличный к пересудам, жил по-своему и работал до последней минуты.

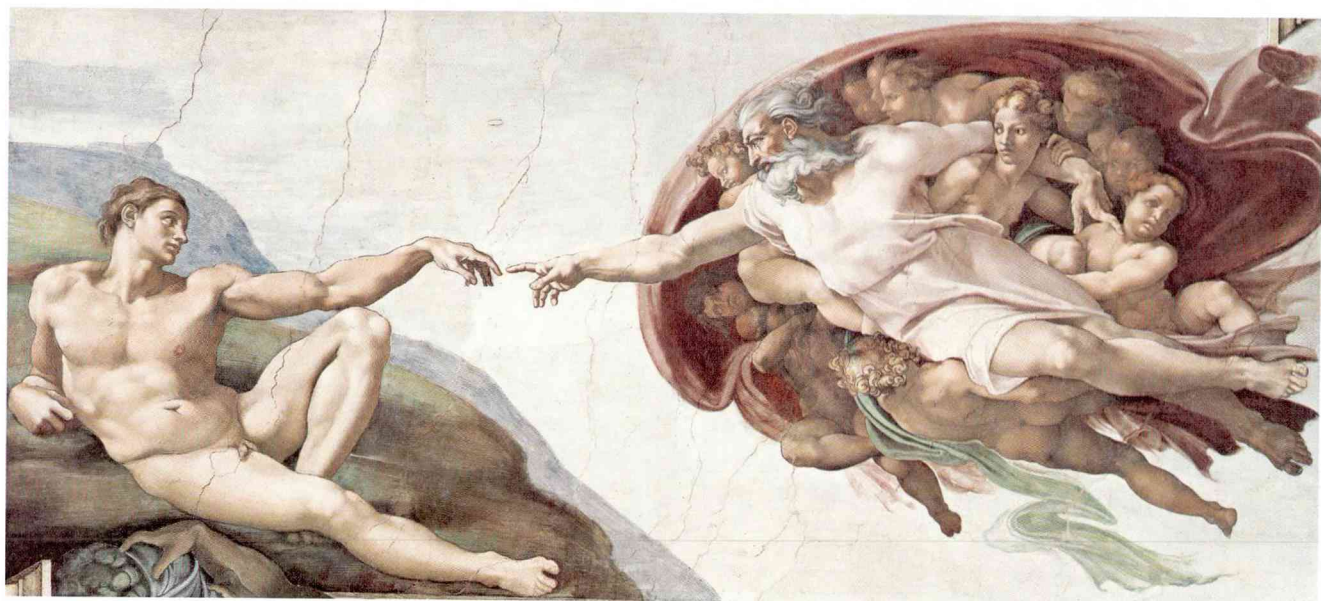
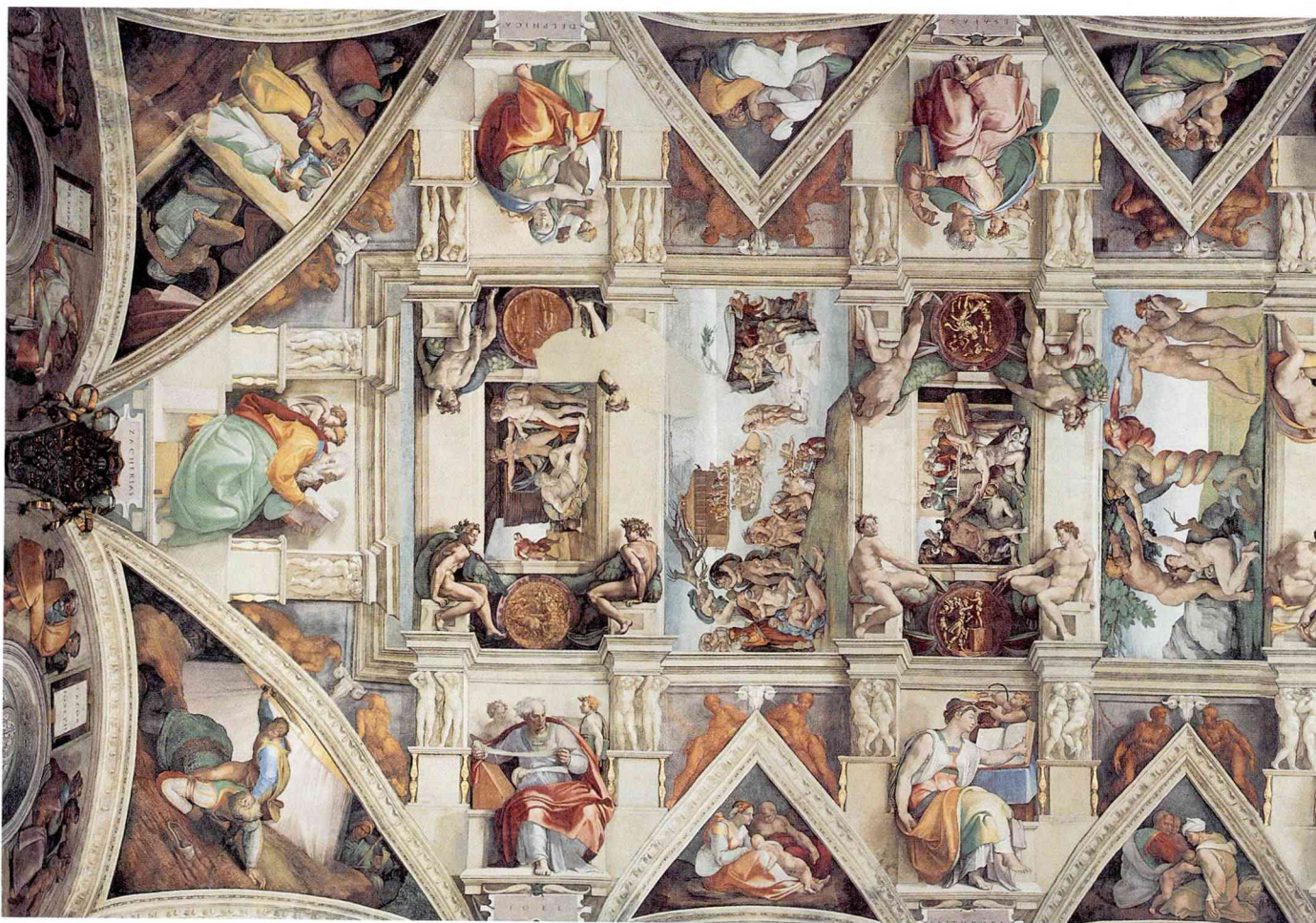
Миланец по происхождению, Андреа Соларио (около 1460–1524) юные годы провел в Венеции и первые художественные впечатления получил от работ Беллини и Антонелло да Мессины. Однако, увидев однажды «Монну Лизу» Леонардо, он был настолько очарован ею, что стал усердным учеником великого мастера. Соларио освоил новые живописные приемы, присоединив к ним свою манеру. Подтверждение тому – его картины на библейские темы и портреты современников, свидетельствующие о талантливой натуре их автора.

Осуждая роскошь и «суетное» светское искусство, доминиканец Савонарола призывал предавать огню все, что не соответствовало апостольскому идеалу. В веренице сограждан, несущих к очистительному

пламени свои «греховные» сокровища, оказался и флорентийский художник Лоренцо ди Креди (1459–1537). Вазари утверждал, что «работы его так отделаны... что по сравнению с его картинами любая другая будет всегда казаться неряшливым наброском».

В творческом наследии Лоренцо ди Креди, особенно позднего времени, преобладают работы на библейские темы. В них несколько приглушен лучезарный оптимизм чинквеченто, но по всем остальным приметам их создатель, несомненно, дитя своего времени. Его кисти принадлежит множество изображений мадонн, исполненных кроткой покорности и созерцательности. Лучшей из них считается «Мадонна на престоле с предстоящими ей святыми».

«Кто жить страшится смертью и неволей, – // Войди в огонь, в котором я горю». Эти строки принадлежат человеку, из-за которого Рим ссорился с Флоренцией; творцу, облик которого сама природа увековечила в очертаниях горы Монте Лука, – великому и вечному Микеланджело Буонарроти (1475–1564).

МИКЕЛАНДЖЕЛО
Сотворение Адама. 1508–1512. Сикстинская капелла, Ватикан