

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Итальянская живопись
конца XVI–XVII века

УДК 75(450)''15/16''(084.1)

ББК 85.143(3)я6

И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Итальянская живопись конца XVI—XVII века

Григорий Вольф

Эпоха Возрождения клонилась к закату. Быть может, новые времена не несли такого всеобщего духовного подъема, но были не менее плодотворны.

Именно Риму XVII столетия человечество обязано появлением двух направлений в искусстве, определивших культурный облик Европы на следующие двести лет, — барокко и классицизма.

Монументально-декоративные росписи, алтарные картины с изображением святых, сцен чудес и мученичеств, огромные исторические и аллегорические композиции — эти наиболее характерные для барокко виды живописи и составляли большую часть произведений, созданных в Италии в XVII веке.

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 978-5-7793-1513-5

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

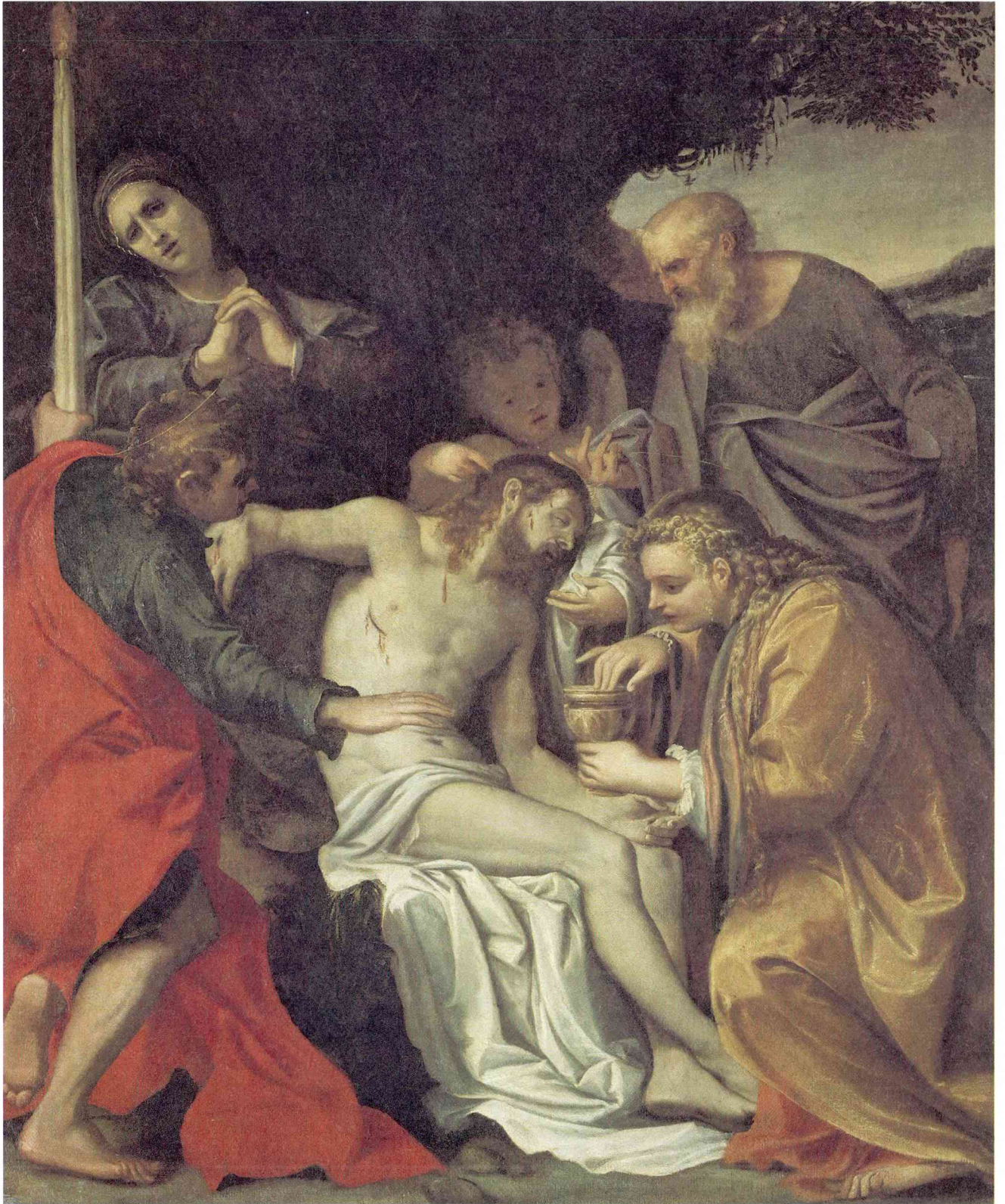
Издательство «Белый город»,
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

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 05.05.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 4 000 экз.
Заказ № 0812910.

АГОСТИНО КАРРАЧЧИ

Оплакивание Христа. 1586. Холст, масло. 191 × 156 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Итальянская живопись конца XVI–XVII века

Искусство несет на себе отпечаток той эпохи, в которую оно создается. Под занавес XVI столетия Италия пережила ряд событий, положивших начало новым направлениям в живописи и архитектуре.

Эпоха Возрождения, явившая миру плеяду великих мастеров, клонилась к закату. Другие времена, быть может, не несли всеобщего духовного подъема, характерного для уходящей эпохи, но были не менее насыщены, а главное – плодотворны.

Италия в XVII веке по-прежнему оставалась культурным центром континента. Крупнейшие живописцы со всей Европы стремились сюда не только за тем, чтобы поучиться мастерству, но и просто побро-

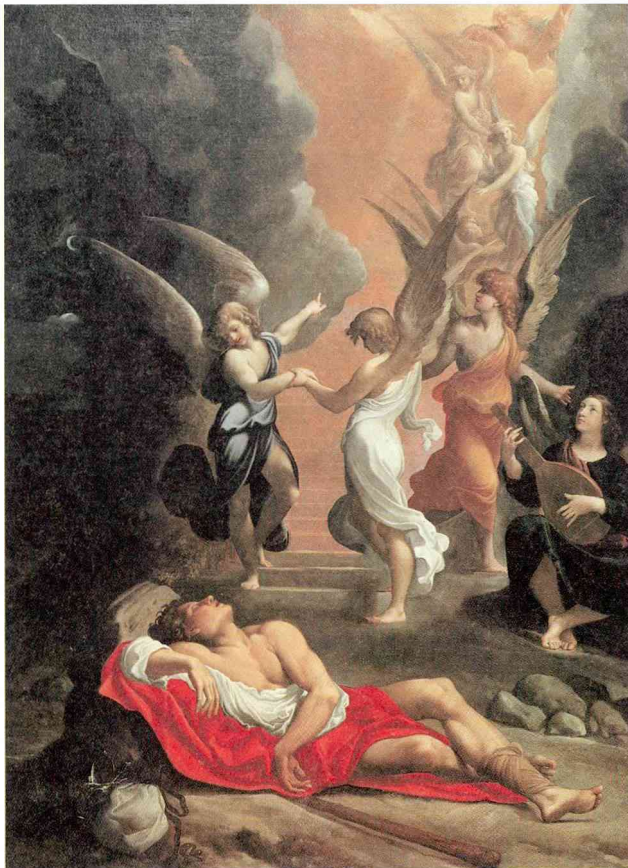
дить по улицам, подышать воздухом, которым дышали титаны Возрождения. Флоренция, Болонья, Рим, Венеция уже тогда были настоящими музеями под открытым небом. Ватикан тратил огромные средства, привлекая к строительству и росписи соборов архитекторов и живописцев. Этим определяется и то, что большая часть картин эпохи была написана на религиозный или мифологический сюжет.

Рим, в разные годы давший работу и крышу над головой Рубенсу и Ван Дейку, Эльсхеймеру и Пуссену, стал центром европейской живописи. В этом бурлящем котле перемешивались школы и стили, национальные традиции и общечеловеческие темы.

ЛОДОВИКО КАРРАЧЧИ

Лестница Иакова

Холст, масло. Национальная пинакотекa, Болонья

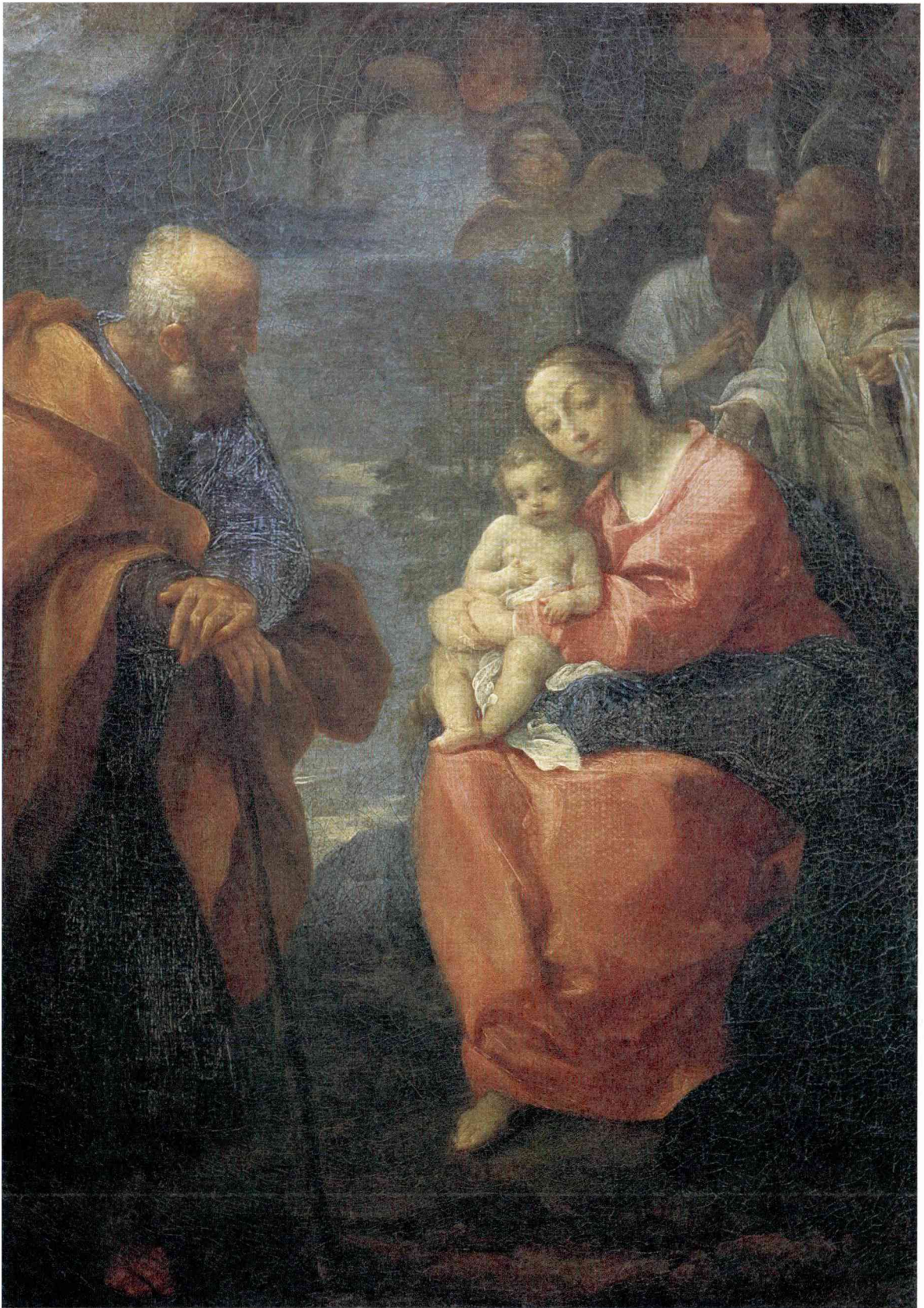

ЛОДОВИКО КАРРАЧЧИ

Мадонна с Младенцем и святым Домеником. 1588–1590

Дерево, масло. 109 × 79,5 см. Национальная пинакотекa, Болонья

Риму XVII столетия человечество обязано появлению барокко и классицизма, определивших культурный облик Европы на следующие двести лет. Основателями классицизма в живописи стали французы Пуссен и Лоррен, долгое время работавшие в Риме. Его каноны, утверждающие торжество рассудка и внешнюю сдержанность форм, получили дальнейшее развитие во Франции.

На знойной итальянской земле плодотворнее оказались семена барокко. Его идея торжества мистического над рациональным, может быть, в чем-то

избыточная выразительность образов оказались темпераментным итальянцам ближе.

Монументально-декоративные росписи, алтарные картины с изображением святых, сцен чудес и мученичеств, огромные исторические и аллегорические композиции — эти наиболее характерные для барокко виды живописи и составляли большую часть произведений, созданных в Италии в XVII веке.

Определяющую роль в итальянской художественной жизни играли две школы, заложившие основы новой живописи, — болонский академизм и карава-

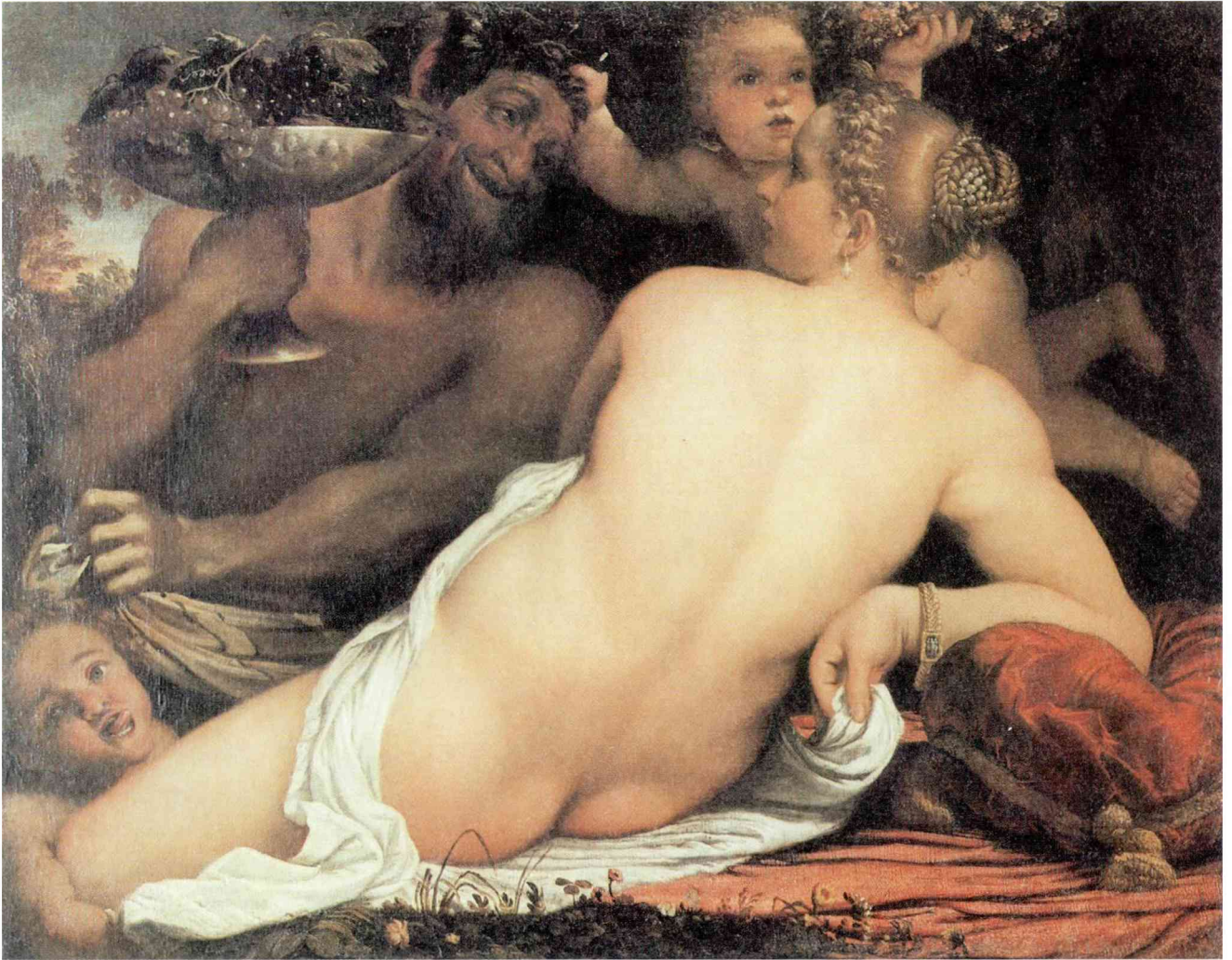
На с. 6:
ЛОДОВИКО КАРРАЧЧИ
Святое семейство под пальмой (Отдых на пути в Египет)
 Холст, масло. 41 × 29 см
 Государственный музей изобразительных искусств
 имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 7:
ЛОДОВИКО КАРРАЧЧИ
Мадонна с Младенцем. Около 1616–1619
 Холст, масло. 92 × 92 см. Лувр, Париж

Вверху:
АГОСТИНО КАРРАЧЧИ
Аврора и Цепал. 1603–1604. Фреска. Палаццо Фарнезе, Рим

Внизу:
АГОСТИНО КАРРАЧЧИ
Пелей и Тети. 1603–1604. Фреска. Палаццо Фарнезе, Рим

На с. 9:
АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ
Венера, Сатири и два купидона. Около 1588
 Холст, масло. 112 × 142 см. Галерея Уффици, Флоренция

джизм. Академия живописи в Болонье, основанная братьями Карраччи в конце XVI века, стала одним из первых в истории учебных заведений по подготовке профессиональных художников. Избрав своим главным принципом подражание лучшим произведениям выдающихся мастеров прошлого, академисты снискали огромную популярность.

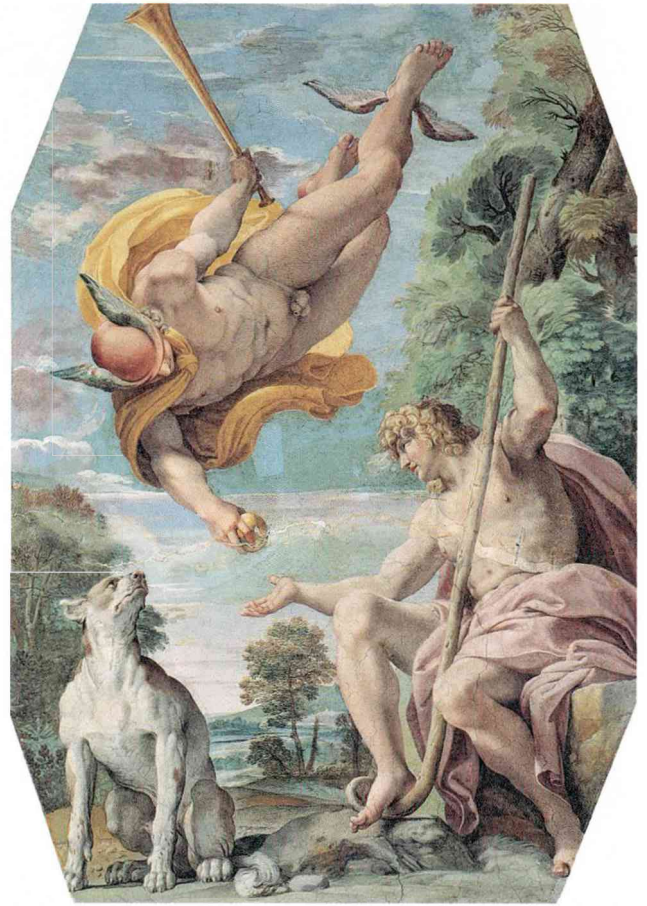
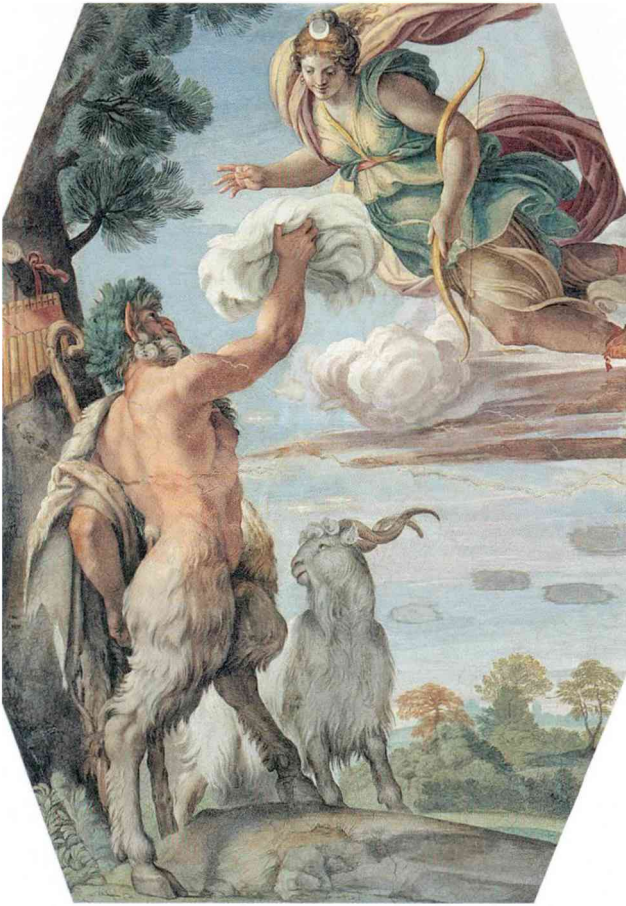
Микеланджело Караваджо, давший имя второму направлению, не имел своей школы в традиционном понимании этого слова. Но его влияние на итальянскую и европейскую живопись трудно переоценить. Сонмы последователей пытались передать его игру света и тени, его реализм, делающий осязаемыми изображенных им людей и предметы.

Но влиянием академизма и караваджизма не ограничивается художественная жизнь Италии в XVII веке. Опирающиеся на богатые традиции местные школы выдвинули целую плеяду замечательных мастеров. Так, на родине Тициана и Веронезе

в Венеции жил и творил Доменико Фетти, до новых высот поднявший жанр евангельской притчи. А не блиставший ранее талантами Неаполь подарил миру замечательного живописца Сальватора Розу, героическими пейзажами которого вдохновлялось не одно поколение романтиков.

Даже беглым взглядом окинув итальянское искусство XVII столетия, нельзя не отметить его плодотворность и разнообразие проявлений. Чтобы окончательно убедиться в этом впечатлении, обратимся к наиболее выдающимся его представителям.

Болонскому живописцу Лодовико Карраччи (1555–1619), прозванному приятелями «волом» за беспримерное упорство, казалось бы, ничто не предвещало удачной карьеры, но сын болонского мясника поставил целью стать художником. Тинторетто, к которому Лодовико поступил в ученики, прогнал юношу с настоятельной рекомендацией сменить профессию. Но, проявив невероятное трудолюбие,

путешествуя по Италии и копируя произведения великих мастеров, Карраччи добивается признания.

В 1571 году Лодовико, несмотря на юный возраст, становится полноправным членом болонской гильдии художников. Художник вынашивал идею создания универсальной модели обучения, позволявшей любому желающему стать искусным мастером. Задачей максимум было вывести искусство Италии из состояния застоя, в котором оно оказалось к концу века, и создать условия для его непрерывного развития.

Суть этой идеи он подсмотрел в мастерской Тинторетто, над входом в которую было начертано: «Рисунок Микеланджело и колорит Тициана». Несколько лет спустя эта формула станет своеобразным девизом Болонской Академии: «Тот, кто хочет стать хорошим живописцем, должен располагать рисунком, унаследованным от Рима, движением и тенями венецианцев, благородным колоритом ломбардской школы. Тот должен владеть силой жизни Микеланджело и чувством природы Тициана, высоким и чистым стилем Корреджо и верной композицией, достойной Рафаэля».

В 1585 году при участии братьев-художников Агостино и Аннибале Лодовико открывает Академию и набирает в нее первых учеников. Начинающим живописцам преподавали перспективу, анатомию, историю, мифологию и, разумеется, практическую живопись. Выпускники Академии Доменикино, Гвидо Рени, Альбани прославили ее основателей и саму идею эклектизма в живописи.

Поколение художников, воспитанных в Академии, стало символом «второго Возрождения» в итальянской живописи.

В ранних произведениях Лодовико — «Лестница Иакова», «Обращение Павла» — заметно влияние маньеризма. Своей наилучшей формы художник достигает на рубеже 1680—1690-х годов. В этот период написаны «Святое семейство» и «Мадонна со святыми» с яркой портретной характеристикой героев и детально прописанным видом Болоньи в фоне.

Агостино Карраччи (1557—1602) прочили блестящую карьеру золотых дел мастера. Как художник он впервые проявил себя на стыке живописи и ювелирного дела. Двадцати лет отроду юноша создает прекрасную гравюру с «Поклонения волхвов» Перуцци.

АННИБАЛЕ
КАРРАЧЧИ
Венера и Амур
Около 1592
Холст, масло. 110 × 131 см
Галерея Эстенсе, Модена

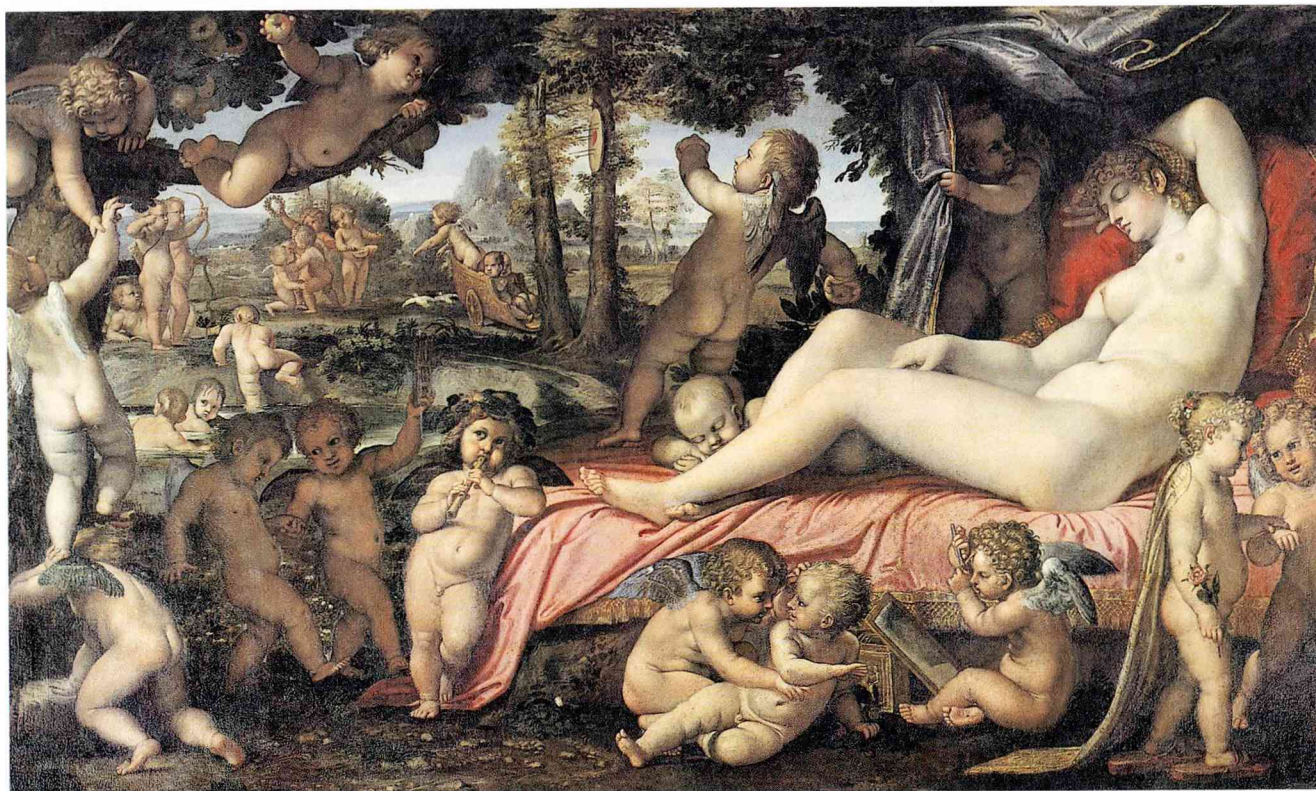

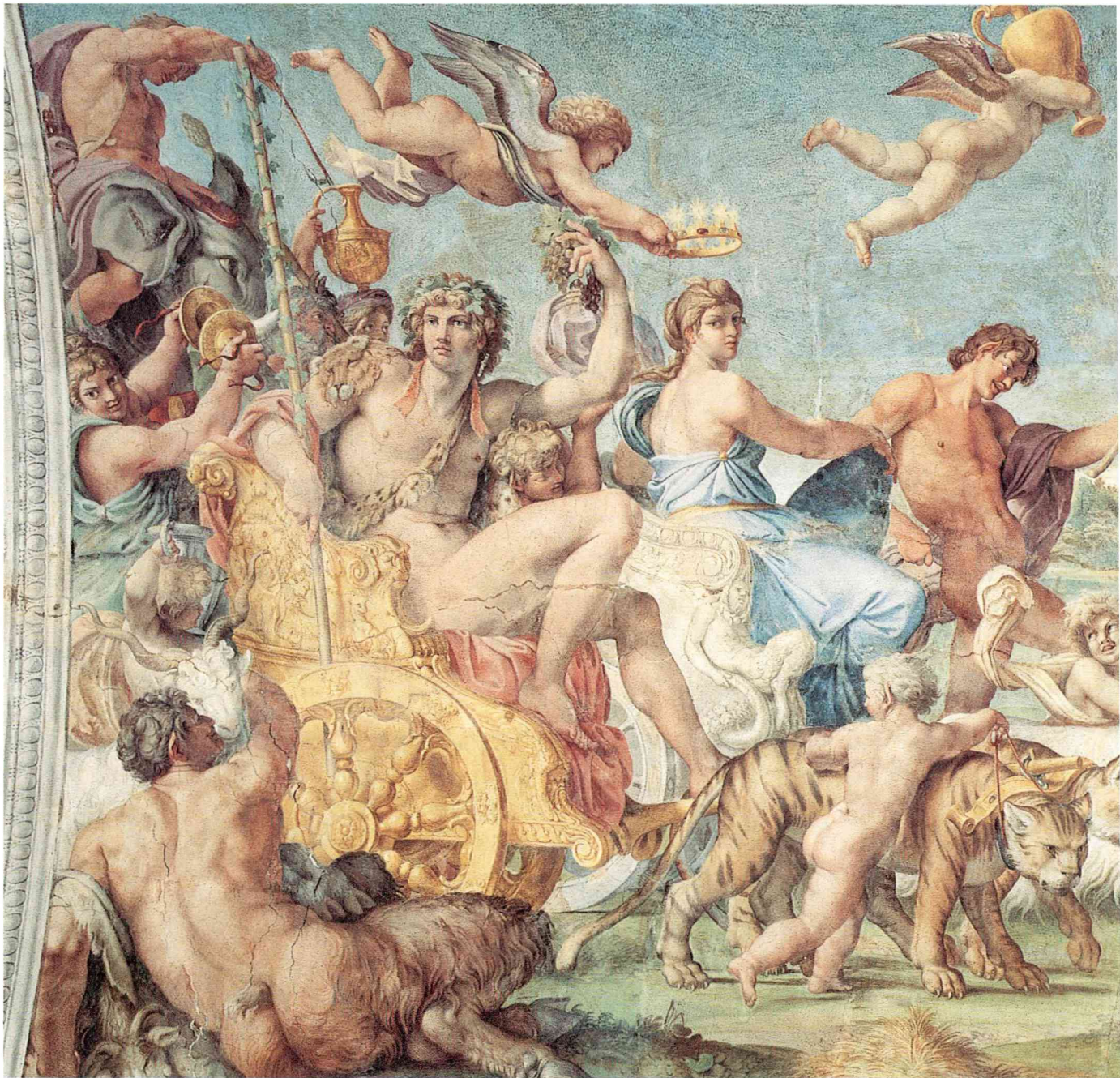
На с. 10 слева:
АННИБАЛЕ
КАРРАЧЧИ
Пан и Диана
1597–1602. Фреска
Палаццо Фарнезе, Рим

На с. 10 справа:
АННИБАЛЕ
КАРРАЧЧИ
Меркурий и Парис
Фреска. Палаццо Фарнезе,
Рим

На с. 12–13:
АННИБАЛЕ
КАРРАЧЧИ
*Триумф Вакха
и Ариадны.* 1597–1602
Фреска. Палаццо Фарнезе,
Рим

АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ
Спящая Венера. 1602
Дерево, масло. 190 × 328 см
Музей Конде, Шантийи

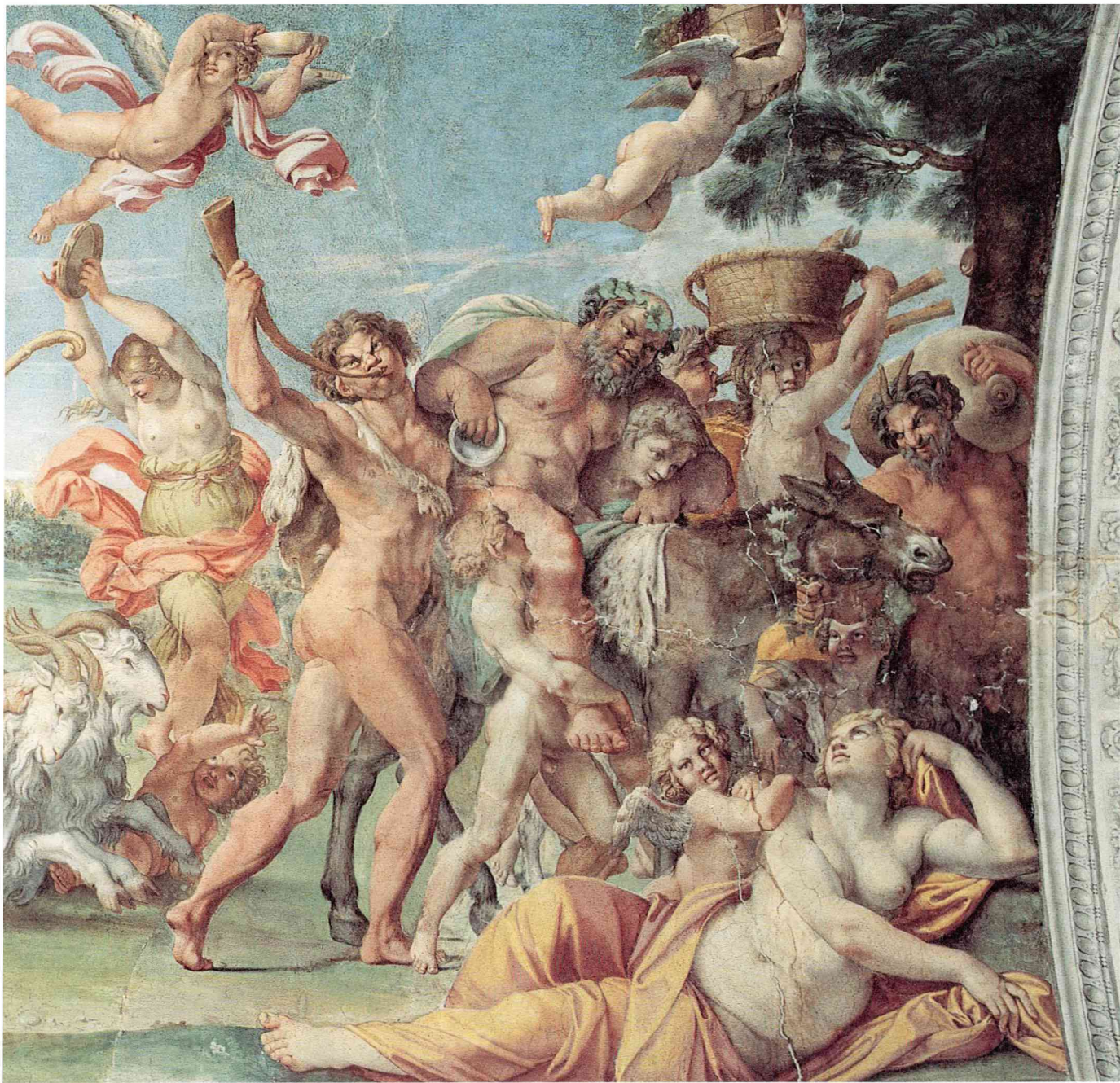

Агостино Карраччи проявил себя в самых разных областях. Он неплохо фехтовал, был ловким гимнастом и способным музыкантом. Он был частым гостем на балах и официальных приемах. Первые шаги в искусстве Агостино делал более посредством резца, чем кисти. Гравюры с шедевров Рафаэля и Сабаттини сделали Агостино Карраччи имя в художественной среде Болоньи, и Лодовико принимает решение пригласить его работать в Академии. Агостино преподавал слушателям основы

рисования с натуры, писал обобщающие работы по искусству.

Его кисти принадлежит ряд фресок в римском дворце Фарнезе, в работе над которым он помогал брату Аннибале. К написанию картин Агостино подходил с необычайной тщательностью. Для создания полотна «Причастие святого Иеронима» он просмотрел десятки моделей, пока не нашел идеально похожего на апокрифического старца.

Младшему из братьев Карраччи — Аннибале (1560—1609) суждено было утвердить в своем творчестве каноны целого направления, определившего развитие живописи в XVII и XVIII веках.

Когда Лодовико Карраччи задумывал свою Академию, у него была лишь одна кандидатура на роль пре-

На с. 14:

АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ

Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем с ласточкой. Холст, масло. Картинная галерея, Дрезден

подавателя практической живописи. Двадцатипятилетний кузен Аннибале имел репутацию большого мастера, и к тому же он прекрасно ладил с детьми.

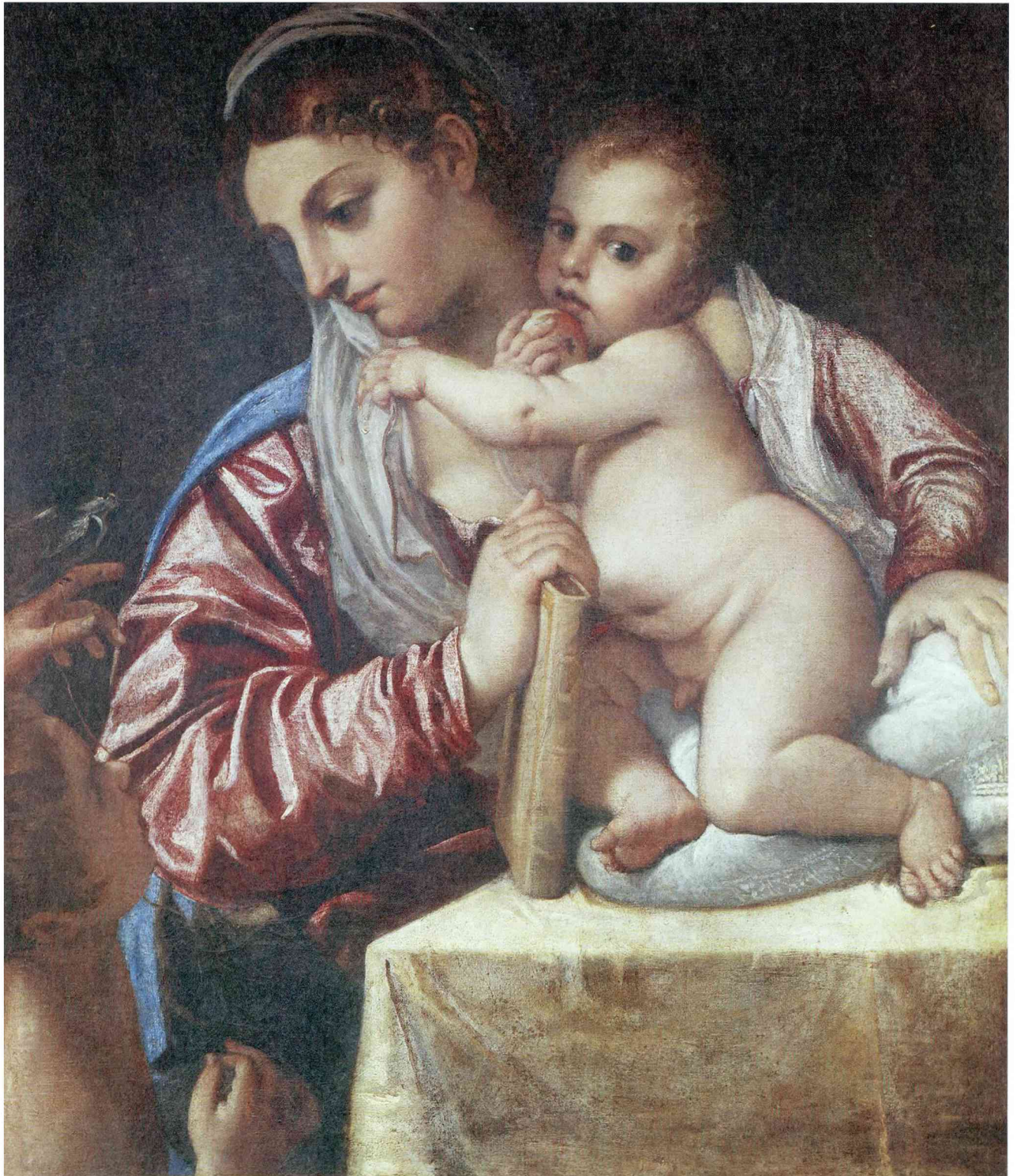
В 1595 году Аннибале получает заказ на оформление дворца кардинала Одоардо Фарнезе. Атмосфера Вечного города, его кипучая творческая среда

На с. 15 сверху слева:

АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ

Крещение Христа. 1584

Холст, масло. Церковь Святого Григория, Болонья

На с. 15 сверху справа:
АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ
*Мадонна с Младенцем во славе со святыми (Мадонна ди Сан
Людовико)*. 1589–1590. Холст, масло. Национальная пинакотека, Болонья

На с. 15 внизу:
АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ
Христос в терновом венце, поддерживаемый ангелами
Холст, масло. Картинная галерея, Дрезден

