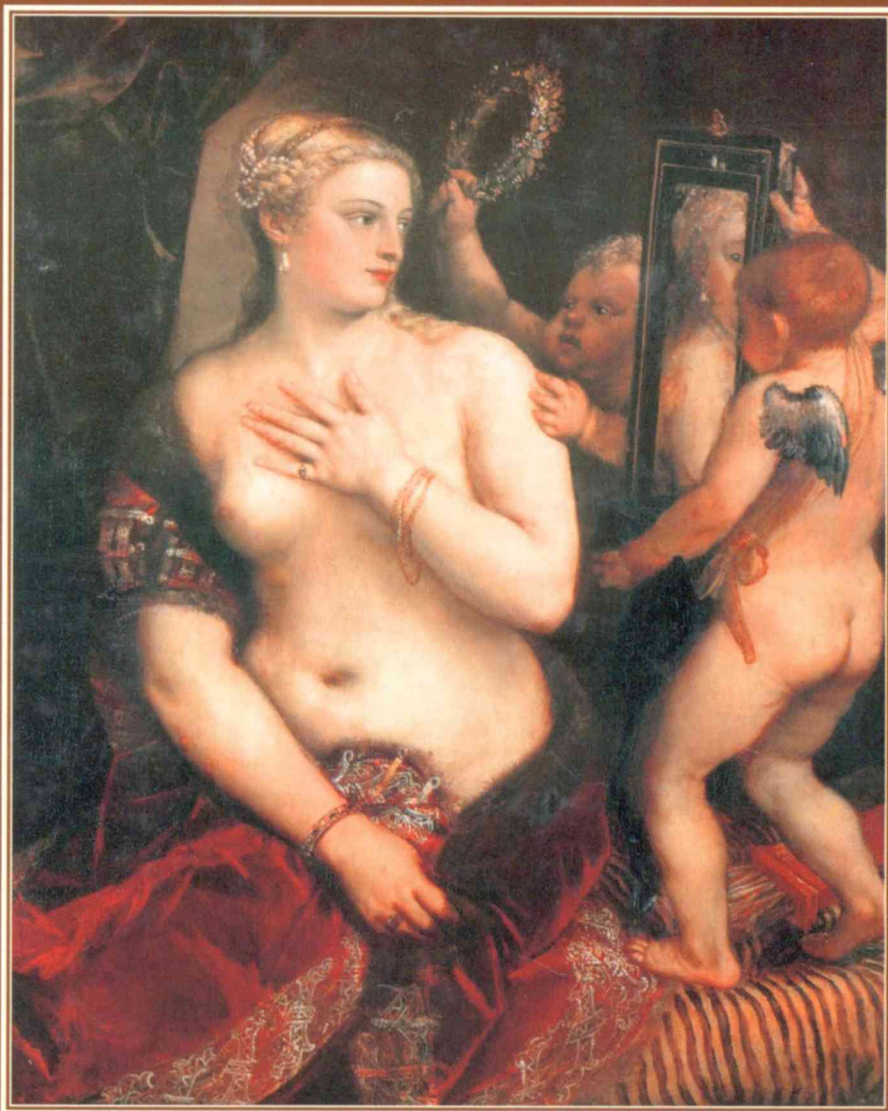

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Венецианская живопись
XV—XVI веков

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Венецианская живопись XV–XVI веков

Вера Калмыкова

С середины XV века Венеция становится символом служения искусству. Стабильность и богатство, положение Венеции в «центре мира» и возможность черпать у Запада и Востока, Севера и Юга, у прошлого и настоящего — вот черты, повлиявшие на венецианскую живописную традицию. Здешние художники не формировали теоретических концепций, не преклонялись перед античным наследием... Зато разрабатывали свои живописные приемы, свои принципы видения и изображения мира. Венецианцы любили византийскую роскошь, пышные формы, блеск золота и дорогих тканей, весь материальный мир, они страстно, без остатка отдавались чувственному наслаждению жизнью. Самое главное для них — соотношение красок, и все они без исключения были блистательными колористами.

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 978-5-7793-1442-8

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

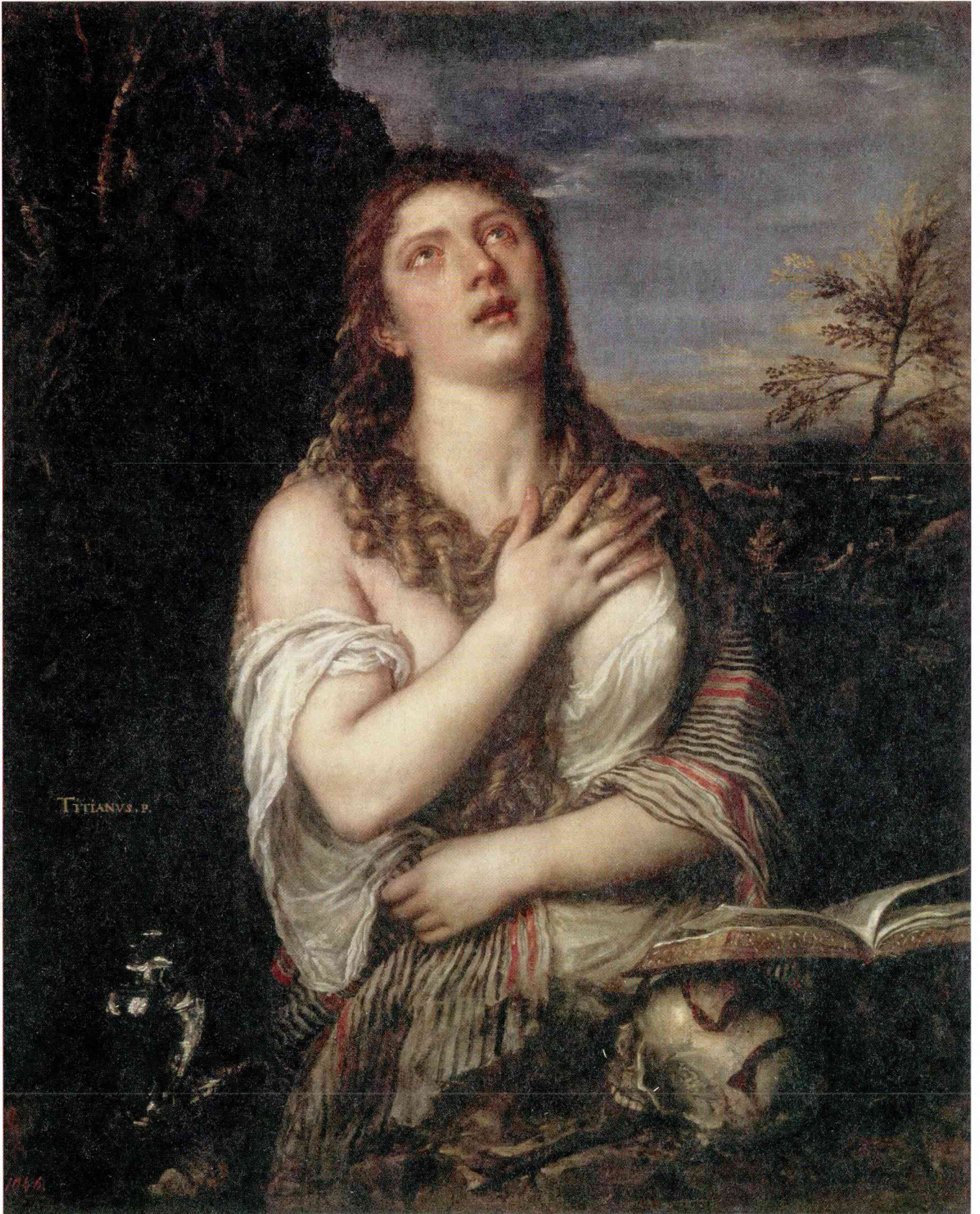
Издательство «Белый город»,
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@mail.ru

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 18.12.2007
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 4 000 экз.
Заказ № 0731340.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Венецианская живопись XV–XVI веков

Венецию называют «городом любви и смерти», хотя в ней, конечно же, живут и умирают обыкновенные люди. Венеция невероятно привлекательна и таинственна, хотя к жизни, откровенно говоря, мало приспособлена: здесь болотистая почва, слишком много воды, дивные лабиринты каналов источают не слишком приятный запах, особенно летом, когда жаркое итальянское солнце не жалеет лучей.

Недаром же венецианский дож Пьетро Дзаини еще в начале XIII столетия убеждал соотечественников покинуть сие нездоровое место, перенести столицу республики туда, где проживание не вредило бы здоровью. «Боги не живут на болотах», — говорил он.

Сограждане не вняли голосу рассудка. Иногда обаяние, тайна, дымка, предчувствие чего-то необычного сильнее, чем трезвые размышления. Так получилось и здесь.

С середины XV века город становится символом служения искусству. Много позже англичанин Генри

Джеймс писал: «В Венеции всякое дело требует терпения, а мне... был близок ее дух... Взгляни, как прекрасно тут созревание лета, как тают и сливаются воедино небо и море, и мерцающий розоватый воздух, и мрамор старых дворцов».

В эпоху Возрождения воздух Венеции был воздухом свободы: так получилось, что город дольше других в Италии сохранил независимость от иноземного влияния, не поддавался и воздействию Рима. Стабильность экономического и политического уклада этой олигархической купеческой республики, богатство аристократов и патрициев, положение Венеции «в центре мира» и возможность «брать» у Запада и Востока, Севера и Юга, от прошлого и настоящего все, что нужно было для развития, — вот то, что повлияло на венецианскую живописную традицию. Здесь художники не формировали теоретических концепций, не стремились научно осмысливать свое творчество, не преклонялись перед античным наследием... Зато

На с. 4:

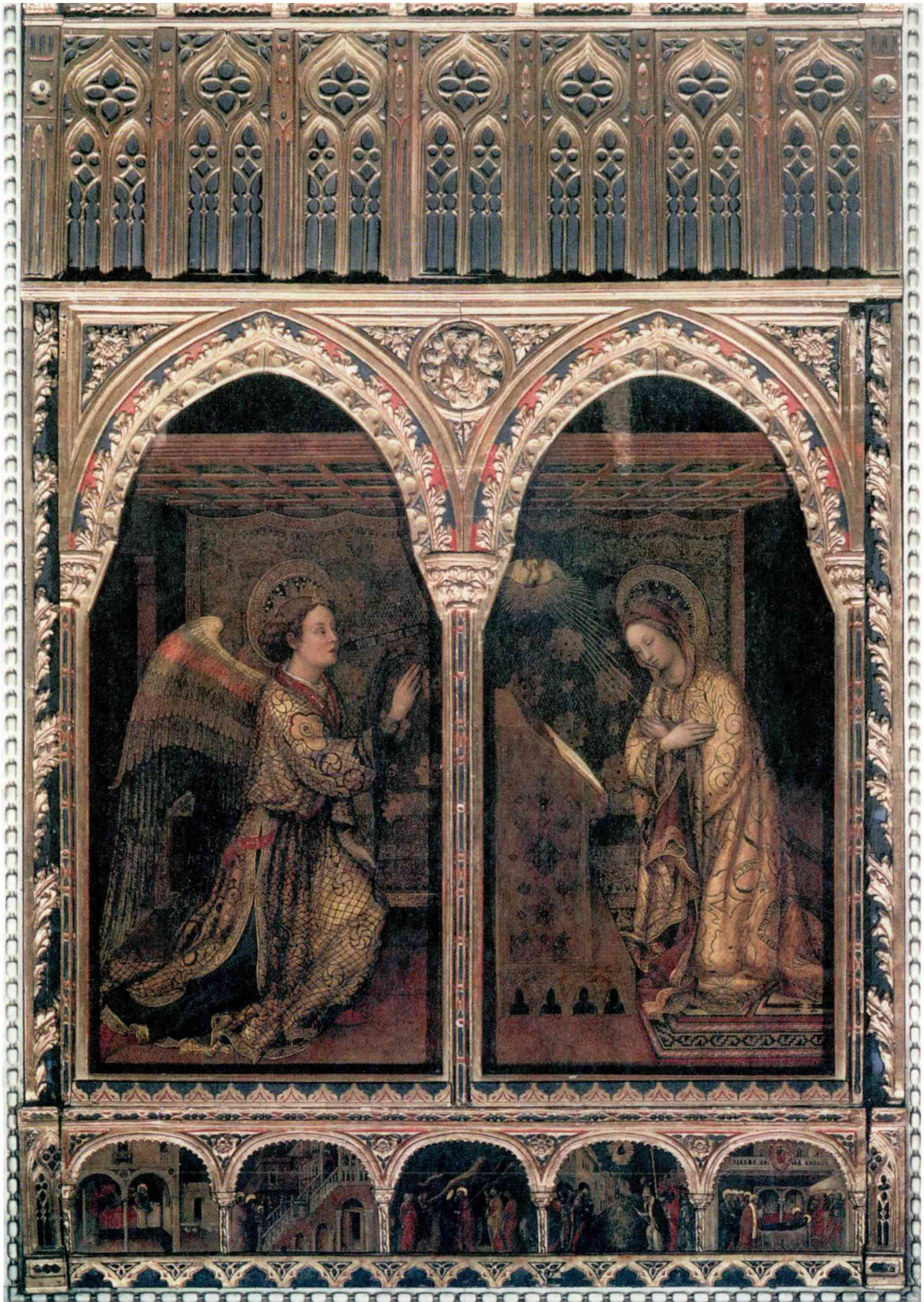
ТИЦИАН

Кающаяся Магдалина. Около 1565. Холст, масло
118 × 97 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ЯКОПО БЕЛЛИНИ

Схождение в ад. 1450
Городской музей, Падуя

ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ

Мадонна с Младенцем на престоле. 1475–1485. Дерево, масло 121,9 × 82,6 см. Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 6:

ЯКОПО БЕЛЛИНИ

Благовещение. Около 1444

Дерево, масло. Церковь Сан Алессандро, Бреша

На с. 7:

ЯКОПО БЕЛЛИНИ

Мадонна с Младенцем и преклоняющимся Лионелло д'Эсте 1450. Дерево, темпера. 60 × 40 см. Лувр, Париж

разрабатывали свои живописные приемы, свои принципы видения и изображения мира. Особые климатические условия — прежде всего постоянная влажность воздуха — превращалась на их полотнах в прозрачный красочный туман, обволакивающий людей, здания, предметы: возникала оптическая иллюзия параллельного мира, созданного искусством. Венецианцы любили византийскую роскошь, блеск золота и дорогих тканей, тихое сияние человеческой кожи, золотистых волос, пышные формы — весь материальный мир, они страстно,

ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ

Дож Николо Марселло. 1474. Дерево, масло. 62,2 × 45,1 см. Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 9 вверху:

ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ

Процессия на площади Святого Марка. 1496

Холст, темпера. 367 × 745 см. Галерея Академии, Венеция

На с. 9 внизу:

ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ

Чудо креста на мосту Сан Лоренцо. 1500

Холст, темпера. 323 × 430 см. Галерея Академии, Венеция

без остатка отдавались чувственному наслаждению жизнью. Самое главное для них — соотношение красок, и все они без исключения были блистательными колористами. Любили писать фрукты, архитектурные детали, одежду.

Жизненные драмы и вообще любые события, истории, которые можно пересказать словами, интересовали венецианских художников в значительно меньшей степени, чем чувственная красота мира. У художника Якопо Беллини (около 1400 — около 1470), одного из старейших мастеров Венеции, бли-

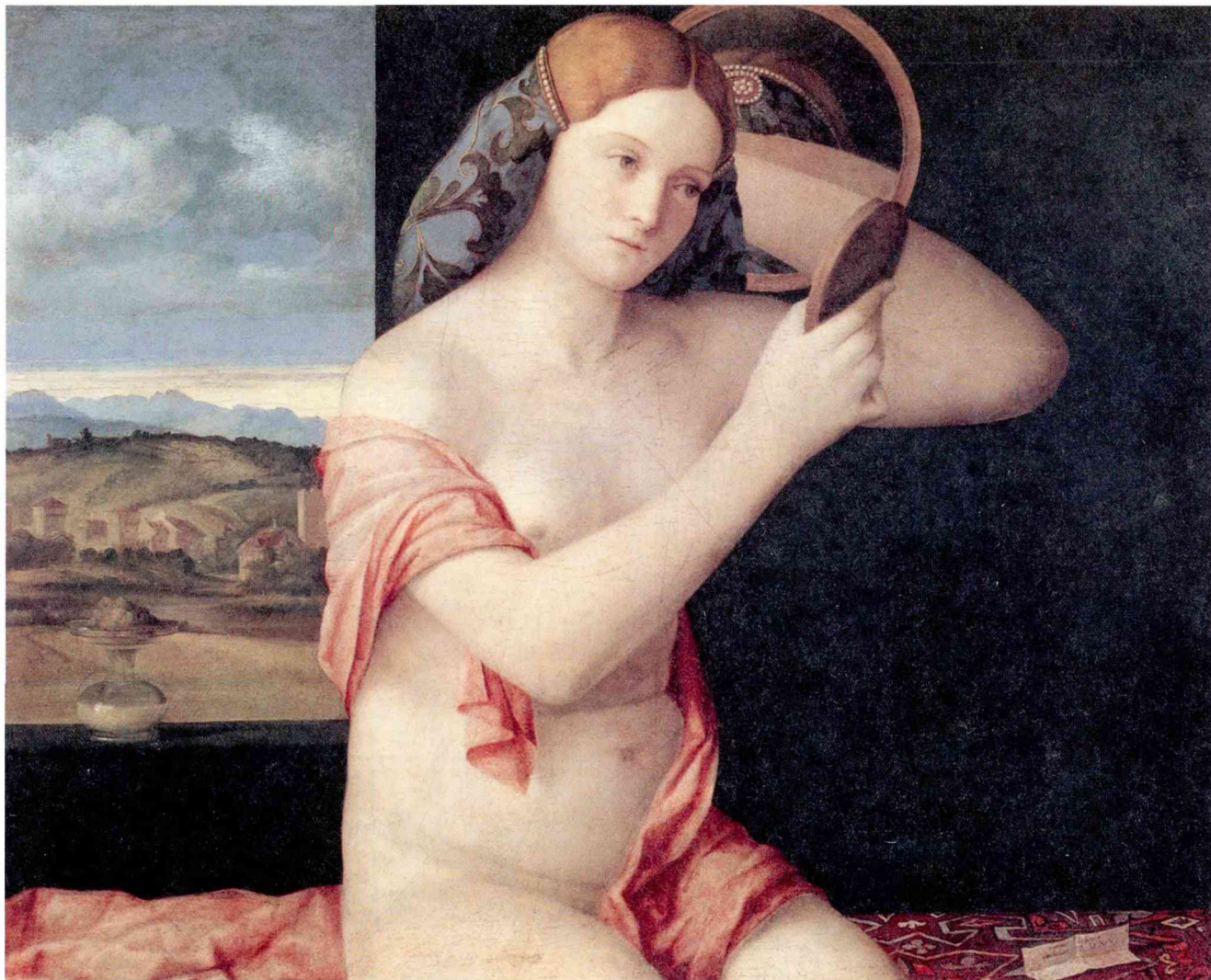
ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ
Праздник богов. 1514. Холст, масло. 170 × 188 см
 Национальная галерея искусства, Вашингтон

стательного рисовальщика, есть рисунок «Поклонение волхвов». Евангельский сюжет здесь — лишь повод для того, чтобы изобразить какие-то странные строящиеся здания, затейливые очертания гор, разнообразных зверей, длинную процессию всадников. То же самое — на рисунке, известном под названием «Архитектурный мотив с бичеванием Христа»: прекрасный дворец с лестницами, колоннами, балконами показан в перспективе, и событие, давшее полотну название, происходит в некотором отдалении и не притягивает глаз зрителя.

Якопо Беллини был страстным путешественником и всюду возил с собою альбомы, в которые вносил путевые зарисовки. Странные животные, приметы незнакомых местностей, люди на городской площади, дворы и лестницы величественных зданий — вот его излюбленные мотивы.

Но графика — вовсе не единственная сильная сторона художника. Джорджо Вазари писал: «Итак, первая вещь, сделанная Якопо... было крохотное “Благовещение”, написанное им для одного приятеля, который был портным. Но так как портной умер еще до окончания картины, она осталась на руках у Якопо, состоявшего в то время при Мариотто (Мариотто Альбертинелли — один из учителей Я. Беллини. —

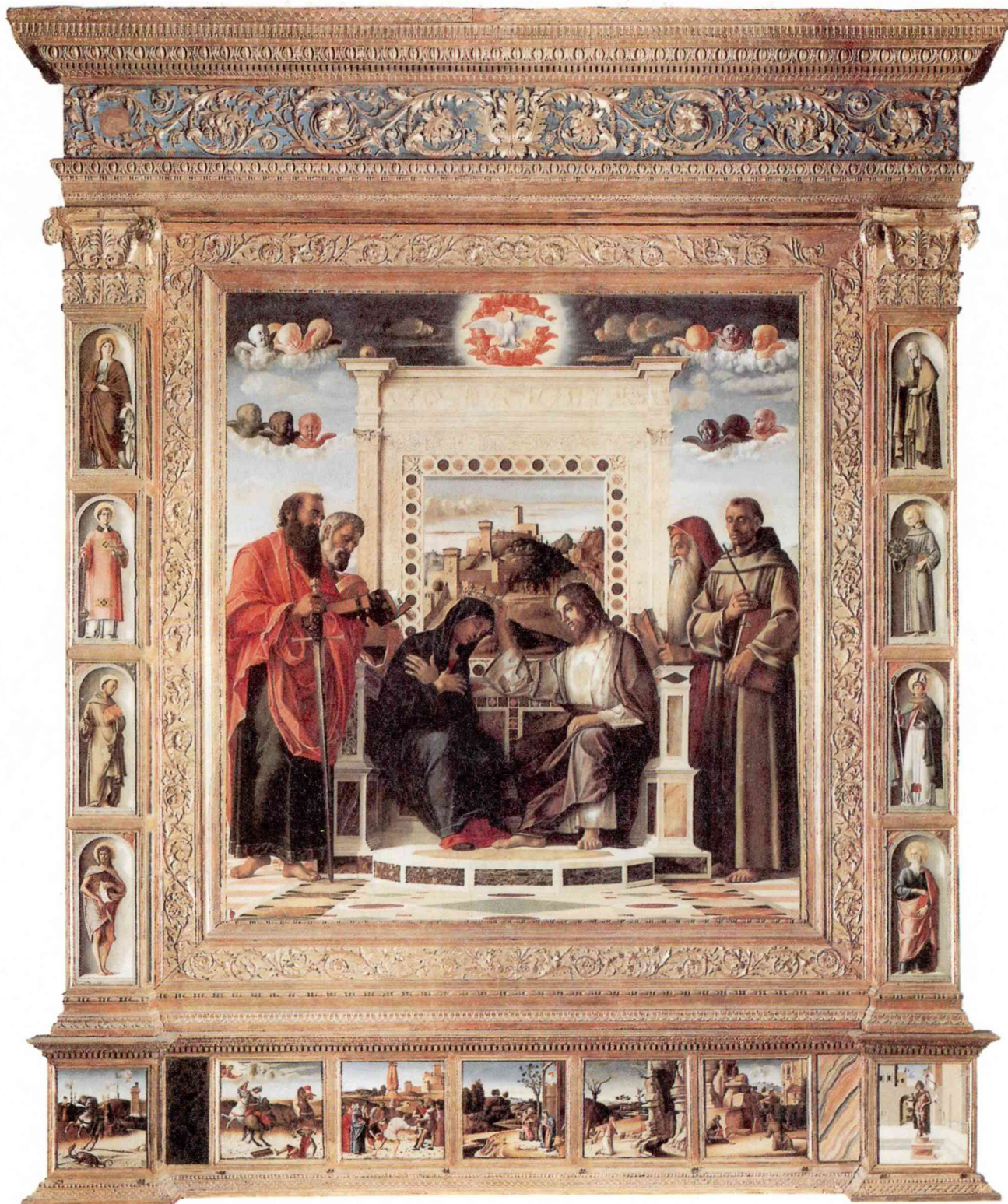

В.К.), который ею хвастался и как редкостную вещь показывал ее каждому, кто попадал к нему в мастерскую. И вот, когда в эти дни во Флоренцию приехал Рафаэль Урбинский, он был бесконечно удивлен, увидев и самое произведение, и юношу, его создавшего, предрекая Якопо все то, чего впоследствии он на наших глазах и достиг». На протяжении всей жизни Беллини-старший писал и своих мадонн, еще размещенных на глухой плоскости и похожих на византийские иконы, но уже передающих зрителю ощущение утонченности жизни души человека.

Светская трактовка христианских тем постепенно становилась «визитной карточкой» венецианцев. В середине XV века едва ли не самым значительным мастером, в творчестве которого средневековая манера изображения пусть нерешительно, но все же последовательно уступала новому взгляду на мир, был Якопо Беллини. В его мастер-

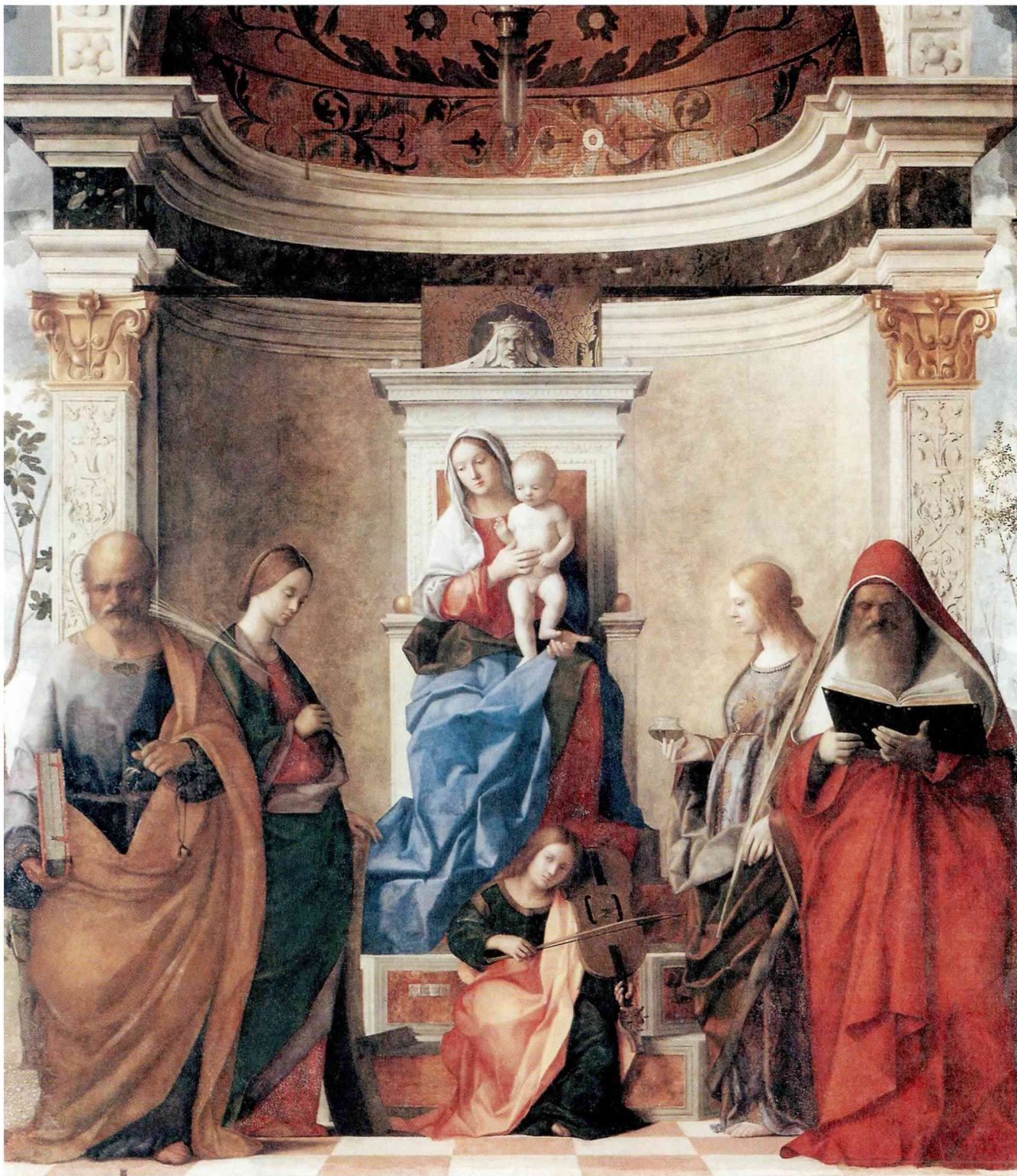
ской обучались оба его сына — Джентиле и Джованни Беллини, а дочь Николосия вышла замуж за Андреа Мантенью, замечательного художника из Падуи (в 1406 году Падуя была присоединена к Венецианской республике). Именно с сыновей Якопо Беллини началась история золотого века венецианского искусства. В творческом взаимодействии живописцев создавался особый стиль с его вниманием к рисунку, владением перспективой и безграничной стихией цвета.

Джентиле Беллини (1429—1507), как и отец, был страстным путешественником. Его наблюдательность поразительна — недаром он стал основоположником венецианской исторической живописи. Он ездил в Константинополь, где написал портрет турецкого султана, а после возвращения на родину исполнял портреты венецианских дождей и коронованных особ. Одно из самых знаменитых его произ-

На с. 11:
ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ
Портрет дожа Леонардо Лоредана. Около 1501
Дерево, масло. 61,6 × 45,1 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 12:
ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ
Обнаженная девушка перед зеркалом. 1515
Холст, масло. 62 × 79 см. Музей истории искусства, Вена

На с. 13:

ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ

Коронация Марии (Алтарь Пезаро). 1471–1475

Дерево, масло. 262 × 240 см (центр). Городской музей, Пезаро

ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ

Святое собеседование (Алтарь Сан Дзаккариа). 1505

Холст, масло. 402 × 273 см. Церковь Сан Дзаккариа, Венеция

ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ
Мадонна с Младенцем. 1480
Дерево, масло. 83 × 66 см. Академия Каррара, Бергамо

ведений — «Процессия на площади Святого Марка» — дает чрезвычайно детализированное и полное изображение места действия. Формальным поводом к созданию картины послужило чудо исцеления христианской реликвией, но почти невозможно рассмотреть, как это происходит.

Как только у художников появилось желание не просто изобразить некоторую обстановку, но еще и передать настроение, атмосферу происходящего, в их полотнах сразу стал чувствоваться воздух — как у художника Джованни Беллини (около 1430–1516). Громкие события, знаменитые люди интересуют его значительно меньше, чем поэтическая картина мира, которую он создает с помощью мягкой прозрачности и единства освещения на своих картинах. В отличие от отца и брата Джованни редко покидал родной город. Старинные документы сохранили его адрес — «дом возле моста Риальто». Его путь к признанию был плавным и поступательным, без ярких взлетов и падений. Не мучился он и чувством профессиональной ревности. Недаром же именно Джованни, один из очень немногих венецианских живописцев, радушно встретил при-

ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ
Мадонна с Младенцем. 1487
Дерево, масло. 74 × 58 см. Галерея Академии, Венеция

бывшего в 1506 году из Германии Альбрехта Дюрера и даже поделился с ним своими профессиональными секретами.

Один из ранних шедевров Джованни Беллини — картина «Моление о чаше» (1459). События Священной истории перенесены в Италию: на заднем плане виднеется не библейский Иерусалим, как следовало бы ожидать, а современный Беллини город. Да и пейзаж в целом напоминает скорее Италию, чем Палестину.

Довольно долго Джованни Беллини, уже овладевший секретами мастерства, не мог найти себя и вместе с Якопо и Джентиле работал над украшением храмов в манере, традиционной для семьи — вдумчивой, фиксирующей мельчайшие детали. В 1470-х годах этот тихий и спокойный человек вдруг бросился осваивать революционную технику масляной живописи (основной до этого времени была темпера, в которой Джованни достиг впечатляющего колористического мастерства). Впоследствии оказалось, что именно в венецианском климате, побуждающем художника искать и находить особые соотношения цветов, темпера, в отличие от масла, быстро