

Глава 12. Андреа да Фиренце (упоминается в 1337-1377)

Итальянский художник Андреа да Фиренце, младший современник Симоне Мартини, братьев Лоренцетти, Паоло Венециано, Таддео Гадди и Витале да Болонья, работал в жанре евангельских историй, где он усилил роль пейзажа (особенно морского); его также можно считать родоначальником жанра религиозной философской живописи, в рамках которого он создал грандиозные произведения пропагандистской направленности.

12.1. Политическая жизнь

В Испании после окончания Большой Реконквисты продолжилась Малая⁽¹⁾. Европа перенесла две эпидемии чумы⁽²⁾.

Война в Прибалтике. Война в Прибалтике охватила почти весь регион⁽³⁾. Победа Ганзейского союза над Данией в 1367-1370 годах сделала Ганзу хозяйкой Балтики. В Кельне был созван общий сейм, весьма бурный. Семьдесят семь городов решили вести войну против датского и норвежского королей, вступивших в союз между собой, и большими силами обрушились на владения датского короля, коварного Вальдемара IV, который заранее поспешил удалиться в Германию, под защиту дружественных ему князей. Ганзейцам было оказано слабое сопротивление, Копенгаген был взят и ограблен, и в мае 1370 года датское правительство заключило с Ганзой в Штральзунде мир, очень выгодный для ганзейцев. Это было великим торжеством для Ганзы. Ее флот, созданный свободными усилиями частных людей, оказался вдруг чуть ли не первой в Европе морской силой. В 1370 году литовцы вторглись в Пруссию, но рыцари Тевтонского ордена победили их в битве при Дудау. [3, 4].

Столетняя война. После успехов первого этапа Англия неудачно начала второй этап Столетней войны с Францией⁽⁴⁾. В 1364 году умер Иоанн II и королем Франции Карл V⁽⁵⁾, вошедший в историю с прозвищем Мудрый (он собрал одну из крупнейших в Европе библиотек - более 900 томов, потратив огромные деньги на приобретение древних рукописей и дорогих рукописных книг). Во главе армии был поставлен Бертран Дюгеклен, бедный рыцарь из Бретани, ставший коннетаблем Франции. В 1369 году французский король Карл V напал на английские владения во Франции. В 1371 году королем Шотландии стал Роберт II. Началась династия Стюартов. В этом же году французы под предводительством Бертрана Дюгеклена победили англичан. А в 1372 году французский флот при поддержке испанцев одержал победу над англичанами в морской битве при Ла-Рошели. [4, 11].

Конец Авиньонского пленения пап. В 1377 году папа вернулся в Рим; Авиньонское пленение пап закончилось [4].

Торговля. Для развития торговли реформировались политические системы государств, велись войны, начались географические открытия и

колониальные захваты, города объединялись в торговые союзы⁽⁶⁾. В 1376 году южные города Германии во главе с Ульмом объединились в Швабский союз городов [4].

12.2. Интеллектуальная и художественная жизнь

Философия. Наряду со светской развивалась и религиозная философия⁽⁷⁾. Около 1375 года монахиня, философ Екатерина Сиенская⁽⁸⁾ написала «Трактат о божественном провидении» [4].

Наука и техника. В области науки особое развитие получили история и юриспруденция; первые шаги делала медицина⁽⁹⁾. Техника также шла вперед⁽¹⁰⁾. В 1370 году для парижского дворца французского короля Карла V были изготовлены башенные часы, по которым отныне сверяли время [4].

Литература. Литература продолжала создание произведений, которые вошли в культурную сокровищницу человечества⁽¹¹⁾. Около 1377 года умер французский поэт и композитор Гильом де Машо⁽¹²⁾ [4].

Лирическая поэзия. В лирической поэзии доминировал новый сладостный стиль. Итальянский поэт Петрарка в своем сонете писал о муках любви:

Я шаг шагну – и оглянусь назад,
И ветерок из милого предела
Напутственный ловлю... И ношу тела
Влачу, усталый, дале – рад, не рад.
Но вспомню вдруг, каких лишен отрад,
Как долог путь, как смертного удела
Размерен срок, - и вновь бреду несмело,
И вот – стою в слезах, потупя взгляд.
Порой сомненье мучит: эти члены
Как могут жить, с душой разлучены?
Она ж – все там! Ей дом – все те же стены!
Амур в ответ: «Коль души влюблены,
Им нет пространств; земные перемены
Что значат им? Они, как ветер, вольны» [15].

Итальянский поэт Боккаччо писал о любовной тоске:

Порой зефир, столь ласковый дотеле,
В лицо мне дунет с преизбытком сил,
Как в день, когда царем Итаки был
По недосмотру выпущен на волю.
Печалится он не дает мне доле
И словно молвит: «Зря ты приуныл!
Над Байями промчав, я захватил
Оттуда кое-что тебе на долю.
Взгляни-ка вверх». Я поднимаю взор
И в небе вижу облачко золотое,
И кажется оно мне схожим с тою,

К кому в разлуке я влекусь мечтою...

Но вот уж ветер унес его в простор,

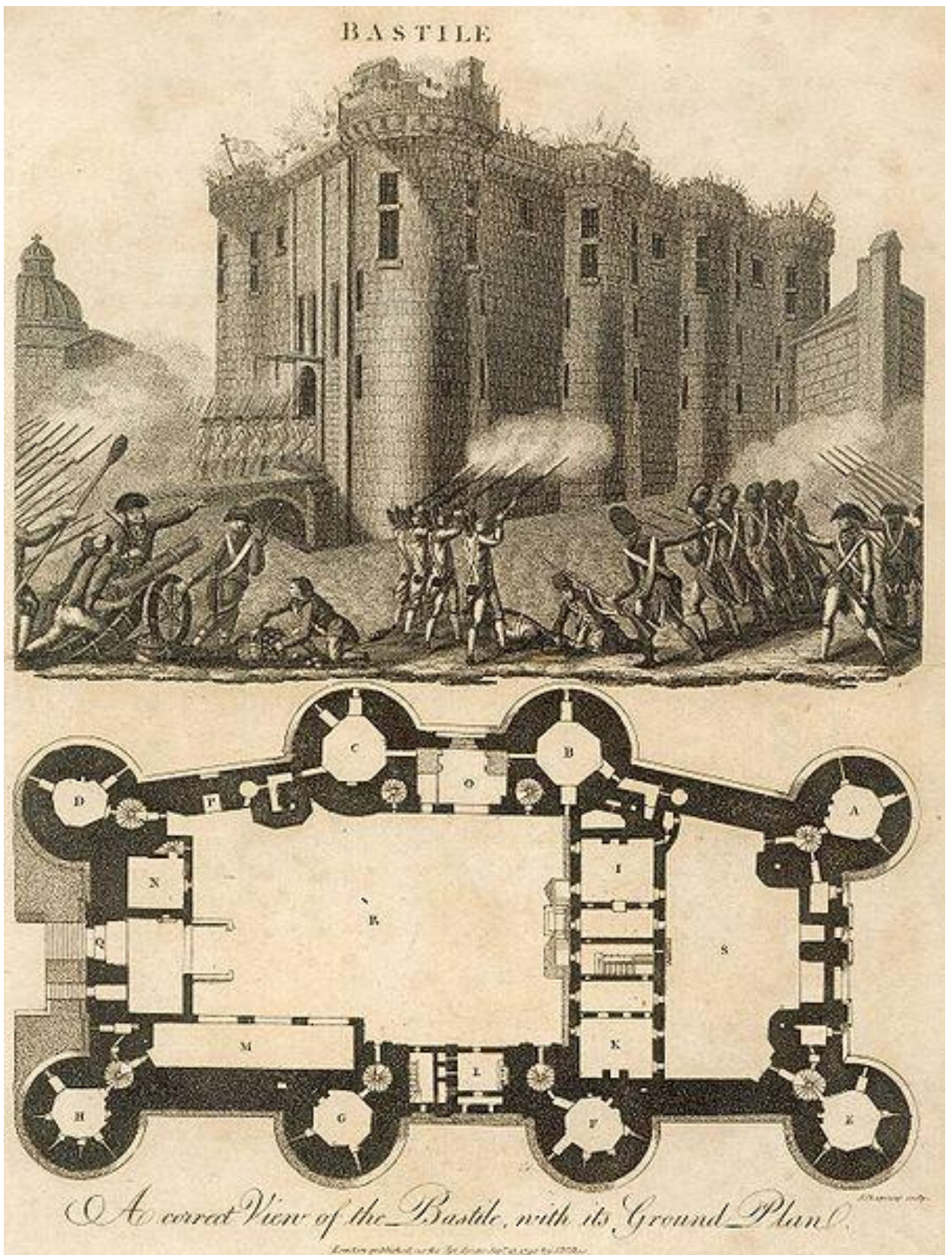
И я опять один, как до сих пор [15].

Архитектура. В области архитектуры было создано несколько знаковых построек. В 1370 году в Париже была заложена крепость Бастилия⁽¹³⁾ ([илл. 12.1](#)). В 1377 году в городе Треццо (территория Северной Италии) было завершено сооружение одноарочного моста, длина пролета которого, непревзойденная в течение пяти последующих веков, достигала 72 метров. В настоящее время от него остались лишь два береговых устоя и остатки свода арки ([илл. 12.2](#)). В этом же году было завершено строительство папской резиденции в Авиньоне⁽¹⁴⁾ ([илл. 12.3](#)) [4].

Скульптура. Традиции рода Пизано продолжал сын и ученик Андреа Пизано, итальянский архитектор, скульптор и ювелир Нино Пизано. Он родился около 1315 года и умер в 1368 году. После смерти отца он достроил собор в Орвието ([илл. 5.8](#)). В скульптуре в 1340-е годы он создал «Благовещение» ([илл. 12.4 – 12.5](#)) в церкви св. Екатерины в Пизе и «Мадонну с Младенцем» ([илл. 12.6](#)), которая хранится в Музее собора в Орвието, а также в 1343-1347 годах – «Кормящую Мадонну» ([илл. 12.7](#)) из Национального музея ди Сан-Маттео в Пизе, а около 1348 года – «Мадонну с Младенцем» ([илл. 12.8](#)) для церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции [17].

Живопись. Живопись этого периода переживала определенный подъем. В 1339 году итальянский живописец Амброджо Лоренцетти создал фрески с изображением аллегорий «Доброго» и «Дурного» правления в Палаццо Публико в Сиене [4]. Современниками художника были также Маттео Джованетти, Лоренцо Венециано и Липпо Ванни.

Итальянский художник Маттео Джованетти упоминается в 1322-1368 годах. Один из крупнейших представителей «Авиньонской школы» XIV века, он родился в Витербо, откуда происходила его семья, и где, согласно документу 1336 года, он был настоятелем церкви Сан-Мартино. В Авиньоне он впервые упоминается в 1343 году, когда вместе с другими итальянскими и французскими мастерами он расписывал башню Гард-Роб в папском дворце. На этих фресках изображены сцены охоты и рыбной ловли. К этому времени он уже был знаком с творчеством таких тосканских и сиенских художников, как Мастер истории св. Георгия, Мастер Благовещения из Экса и Симоне Мартини. В 1344-1345 годах он исполнил самостоятельно или с помощниками фрески капеллы Сан-Мартиньяль в папском дворце. Эти произведения сохранились, но другие фрески были утрачены, в том числе созданные в те же годы – в капелле Сен-Мишель в папском дворце, а также в Вилльнев-лез-Авиньоне, исполненные по заказу Климента VI и Наполеоне Орсини. По заказу Климента VI Джованетти расписал зал консистории в папском дворце, вскоре разрушенный во время пожара, а также исполнил фрески в капелле Иоанна Крестителя, сохранившиеся до наших дней. К этому моменту он уже познакомился с творчеством Амброджо Лоренцетти. После этого Джованетти расписал стены зала Гранд Одьенс, в котором господствует большая фреска «Страшный суд», исполненный в 1352-1353

Илл. 12.1. Бастилия и ее план.

Илл. 12.2. Остатки моста в Тревцо.

Илл. 12.3. Папский дворец в Авиньоне.

Илл. 12.4. Нино Пизано. Архангел Благовещения.

Илл. 12.5. Нино Пизано. Мадонна Благовещения.

Илл. 12.6. Нино Пизано. Мадонна с Младенцем.

Илл. 12.7. Нино Пизано. Кормящая Мадонна.

Илл. 12.8. Нино Пизано. Мадонна с Младенцем.

годах. Но от этого ансамбля сохранился только фрагмент росписей на сводах с изображением «Двадцати пророков и сивиллы Эритрейской» – группы, окруженной звездным небом. Джованетти заметно выделялся среди других художников, работавших при папском дворе; около 1355-1356 годов по заказу Иннокентия VI он исполнил несохранившиеся фрески в капелле Иоанна Крестителя монастыря в Вилльнев-лез-Авиньоне. После долгого перерыва в 1365 году художник вновь поступил на папскую службу к Урбану V, однако его работы, исполненные для папского дворца или для Монпеллье (сцены из жизни св. Бенедикта, написанные на 50-частном льняном полотне в 1367 году), - не сохранились. Тогда же художник сопровождал Урбана V и его двор в Рим. В январе 1368 года он получил плату за работу в Ватикане; это последний известный нам документ, в котором упоминается его имя. Джованетти исполнил очень мало картин на дереве: исследователи приписывают ему: «Благовещение» ([илл. 12.9](#)) на двух створках размером 41×22 см каждая, исполненное около 1345 года и хранящееся в Лувре в Париже; созданный тогда же триптих «Мадонна со св. Гермагором и Фортюне», отдельные панели которого хранятся в частном собрании в Париже, а также музее Коррер в Венеции ([илл. 12.10](#)) на двух досках размером 55×18 см каждая (другие же части этого небольшого триптиха, известные по старым фотографиям, не сохранились); «Мадонну с Младенцем» из частного собрания в Нью-Йорке; «Распятие со святыми» из Касса ди Риспармио в Витербо [18].

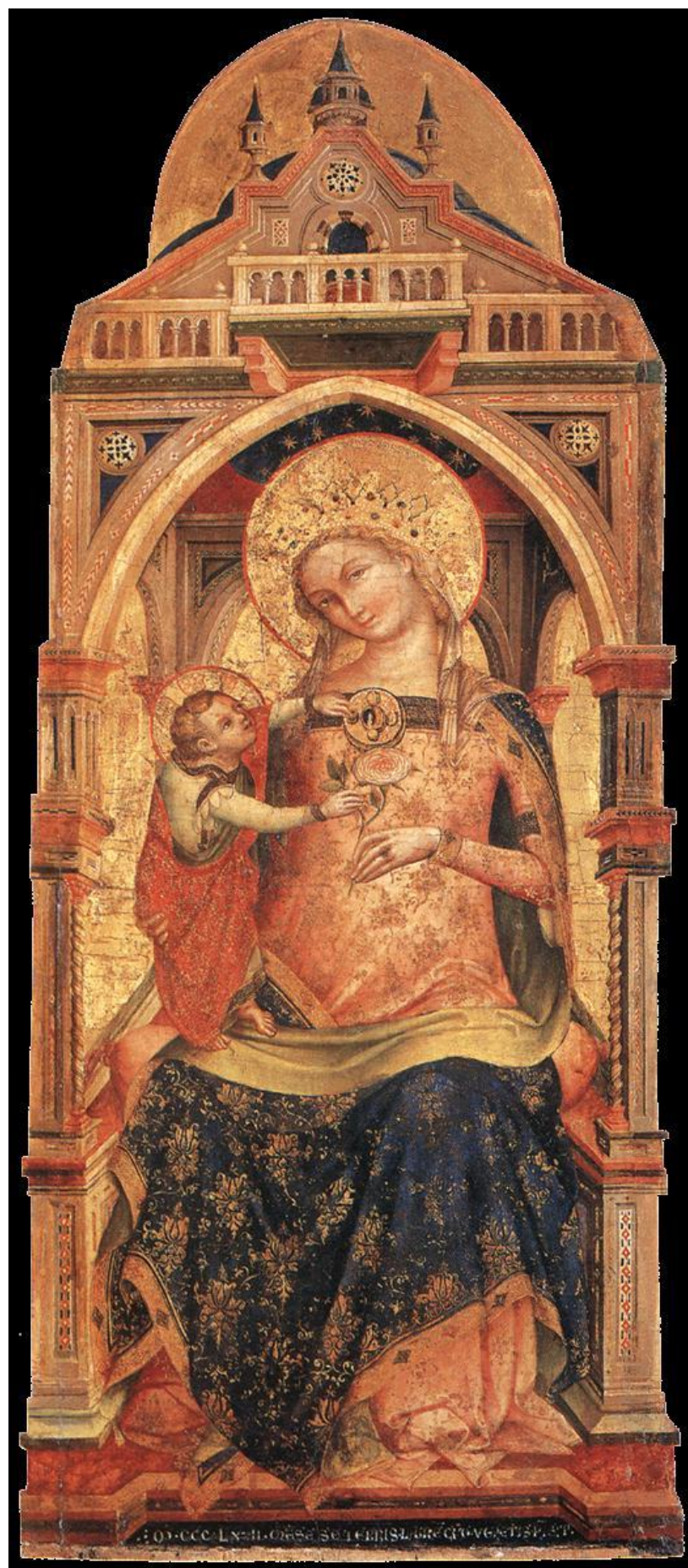
Итальянский художник Лоренцо Венециано упоминается в Венеции в 1357-1372 годах. «Полиптих Лиона» ([илл. 12.16](#)) из галереи Академии в Венеции, исполненный в 1357-1359 годах как главный алтарь разрушенной впоследствии церкви Сант'Антонио ди Кастелло, – первое датированное произведение Лоренцо Венециано. Полиптих получил свое название по имени донатора, Доменико Лиона, нарисованного на центральной панели справа от Девы Марии. Панели в нижнем ряду имеют размеры 126×75 см (центральная) и 121×60 см (боковые), а в верхнем регистре - 82×83 см (центральная) и 67×60 см (боковые). Верхняя панель с Богом-Отцом заменяет утраченный оригинал. «Полиптих Лиона» состоит из «Благовещения» и «Святых» в двух регистрах. Предполагается, что до этого художник работал в кругу Паоло Венециано (к этому периоду отнесены многие его произведения) и находился в Вероне около 1350 года. Познакомившись с творчеством Томмазо да Модена, он создал «Обручение св. Екатерины» ([илл. 12.23](#)) размером 93×58 см, подписанное, датированное 2-м февраля 1359 года и хранящееся ныне в галерее Академии в Венеции, а в 1366 году - полиптих «Успение Марии и святыне» в соборе в Виченце. В 1368 году он создал «Полиптих», в центре которого изображена «Вручение ключей апостолу Петру» ([илл. 12.19](#)) размером 90×60 см, ныне хранящаяся в музее Коррер в Венеции, а на боковых створках – четыре святыне, которые хранились в музее Берлин-Далем и погибли в 1945 году. Пределла, включающая «Сцены из жизни апостолов Петра и Павла» ([илл. 12.17-12.18, 12.20-12.22](#)) и хранящаяся

Илл. 12.9. Маттео Джованетти. Благовещение.

Илл. 12.10. Маттео Джованетти. Св. Гермагор с донатором и св. Фортюне.

Илл. 12.11. Лоренцо Венециано. Мадонна с Младенцем.

Илл. 12.12. Лоренцо Венециано. Полиптих Санта-Мария делла Челестия.

Илл. 12.13. Лоренцо Венециано. Полиптих.

Илл. 12.14. Лоренцо Венециано. Благовещение.

Илл. 12.15. Лоренцо Венециано. Благовещение со святыми.

Илл. 12.16. Лоренцо Венециано. Полиптих Лиона.

Илл. 12.17. Лоренцо Венециано. Призвание апостолов Петра и Андрея.

Илл. 12.18. Лоренцо Венециано. Христос, спасающий тонущего Петра.

Илл. 12.19. Лоренцо Венециано. Вручение ключей апостолу Петру.

Илл. 12.20. Лоренцо Венециано. Обращение Павла.

Илл. 12.21. Лоренцо Венециано. Проповедь апостола Петра.

Илл. 12.22. Лоренцо Венециано. Распятие Петра.

Илл. 12.23. Лоренцо Венециано. Обручение св. Екатерины.

в Государственных музеях Берлина, служит для специалистов подтверждением его поездки в Болонью. Известно также, что в 1368 году для церкви Сан-Джакомо в Болонье он написал «Полиптих», две створки которого хранятся в Национальной пинакотеке в Болонье. В исполненном в 1371 году полиптихе «Благовещение со святыми» ([илл. 12.15](#)) из галереи Академии в Венеции, центральная панель которого ([илл. 12.14](#)) имеет размеры 111×54 см, боковые панели - 94×24 см, а персонажи расположены на усыпанной цветами лужайке. На боковых панелях нарисованы св. Григорий, Иоанн Креститель, Иаков и Стефан. В том же году был исполнен и триптих (атрибутированный Р. Лонги), часть которого «Воскресение Христа» хранится в Кастелло Сфорцеско в Милане, а «Св. Петр» и «Св. Марк» - в галерее Академии в Венеции. В последний период своего творчества в 1372 году Лоренцо создал «Мадонну с Младенцем» ([илл. 12.11](#)) размером 126×56 см, хранящуюся в Лувре в Париже, и полиптих «Мадонна с Младенцем и ангелами» ([илл. 12.12](#)) из церкви венецианского монастыря Санта-Мария делла Челестия, центральная панель которого имеет размеры 72×29 см, а боковые панели - 31×13 см каждая. На левой панели в нижнем ряду изображены св. Екатерина Александрийская и Николай, в верхнем ряду Антоний Аббат и Иоанн Креститель, а на правой панели в нижнем ряду – Марк и Лючия, а в верхнем ряду – Андрей и Виктор. Этот полиптих ныне хранится в пинакотеке Брера в Милане. Лоренцо Венециано приписывается также «Полиптих» ([илл. 12.13](#)) из Музея Коррер в Венеции, созданный в 1360-е годы [18].

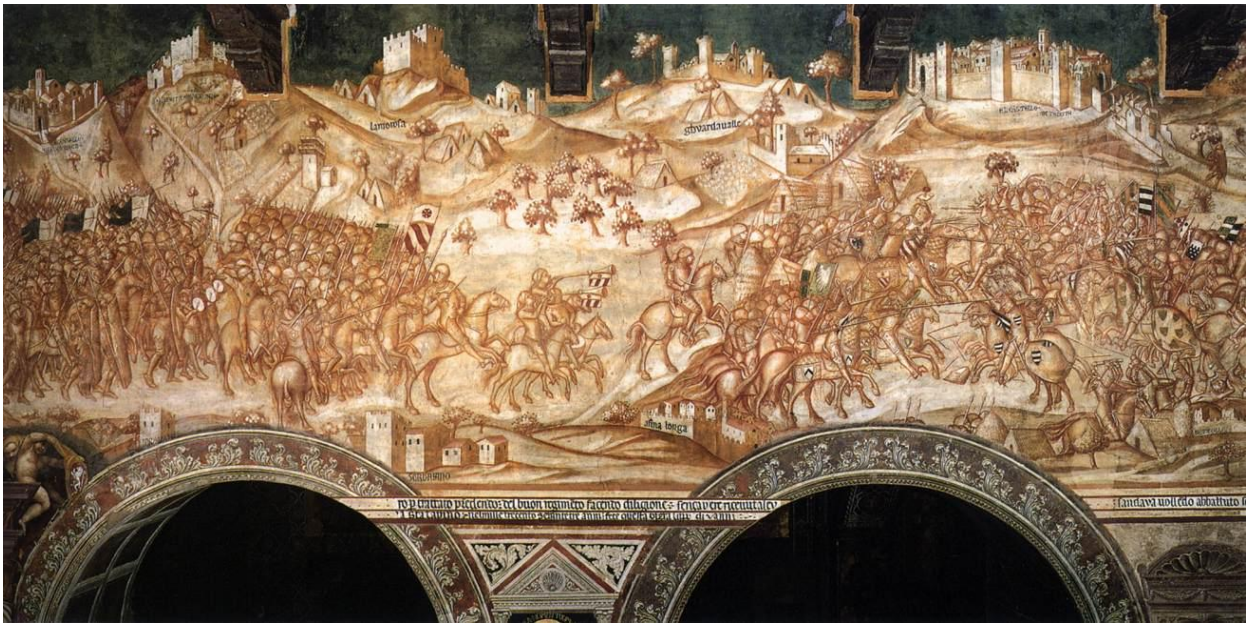
Итальянский художник Липпо Ванни работал в Сиене и упоминается в 1341-1375 годах. Представитель сиенской школы, воспитанный на произведениях братьев Лоренцетти и Симоне Мартини, Ванни учился искусству миниатюры, возможно, у Никколо ди Сер Соццо. Некоторые из его миниатюр (например, «Рождение Девы Марии» на [илл. 12.24](#)), созданных в 1345 году, сохранились в музее собора в Сиене. Художник создавал произведения малого формата - «Мадонны со святыми», хранящиеся в музее Метрополитен в Нью-Йорке, Штеделевском художественном институте во Франкфурте, Художественной галерее Уолтерса в Балтиморе; пределлы с изображением «Голгофы» из музея в Геттингене и «Успение Марии» из музея в Альтенбурге; «Три св. доминиканца» из пинакотеки в Ватикане, а также большие картины - «Апостолы Петр и Павел» в церкви Сен-Луи-ан-л'Иль в Париже и триптих «Мадонна со святыми» в церкви Сан-Доменико э Систо в Риме, исполненный в 1358 году. Кроме того, в 1360-е годы он исполнил большой фресковый цикл «Сцены из жизни Марии» ([илл. 12.25](#)), «Святые» и «Добродетели» в церкви Сан-Леонардо аль Лаго в Сиене и около 1364 года - «Победа сиенцев при Валь ди Канья» ([илл. 12.26](#)) в зале Маппемонде в Палаццо Публико в Сиене [18].

Илл. 12.24. Липпо Ванни. Рождение Девы Марии. Миниатюра.

Илл. 12. 25. Липпо Ванни. Обручение Девы Марии.

Илл. 12.26. Липпо Ванни. Победа сиенцев при Валь ди Канья в 1363 году.

12.3. Биографические сведения об Андреа да Фиренце

Итальянский художник Андреа да Фиренце, прозванный Бонайути, работал в 1337-1377 годах. Этому художника принимали за Андреа Орканья вплоть до 1916 года, когда его отождествили с Андреа Бонайути, который принимал участие в росписи церкви Санта Мария Новелла начиная с 1337 года. Предполагается, что он родился во Флоренции. Первый документ с именем Андреа датирован январём 1346 года и представляет собой список цеха флорентийских врачей и аптекарей Арте деи Медичи э дельи Специали, куда входили и художники. Благодаря этой записи учёные смогли вычислить приблизительную дату рождения мастера - около 1325 года. Известно также, что во Флоренции он жил в районе, относящемся к приходу церкви Санта-Мария Новелла. В 1355 году художник покинул Флоренцию и около десяти лет жил и работал в Пизе.

К 1360-м годам Андреа уже имел репутацию известного мастера, поскольку документы этих лет свидетельствуют о крупных проектах, в которых ему было доверено участие: роспись зала капитула церкви Санта-Мария Новелла, заказанная ему доминиканцами в 1365 году, и участие в составе комиссии по строительству Флорентийского собора с 13 июля 1366 года по 31 мая 1367 года.

1360-е годы были для художника пиком его карьеры, поскольку именно в этот период он создал своё самое прославленное произведение - фрески в церкви Санта Мария Новелла ([илл. 12.28](#)), исполненные в 1365-1368 годах. В этих фресках художник средствами живописи представил Триумф Веры и доктрину Доминиканского ордена. После смерти Орканья, последовавшей в 1368 году, Андреа стал ведущим флорентийским мастером.

Станковыми работами художника, атрибуция которых основана на стилистическом анализе, являются: полиптих «Мадонна с Младенцем и святыми» из флорентийской церкви Санта-Мария дель Кармине, исполненный в 1360-1362 годах; диптих «Св. Агнесса и св. Домицилла» из галереи Академии во Флоренции, исполненный в 1365-1370 годах; небольшой алтарь «Мадонна с Младенцем и десять святых» из Национальной галереи в Лондоне, созданный в 1360-1370 годах. К более позднему периоду, 1370-1377 годам относится небольшое «Распятие» из Пинакотеки Ватикана, исполненное для церкви Сан Франческо в Римини.

После Флоренции Андреа некоторое время жил и работал в Орвьето, но вскоре вновь возвратился во Флоренцию, где в 1374 году написал большой образ Св. Луки для госпиталя Санта-Мария Нуова. В 1376 году художник отправился в Пизу для исполнения заказа на роспись алтаря, но задержался там надолго, получив контракт на фрески в пизанском Кампосанто. Цикл фресок был заказан Пьетро Гамбакорти и посвящен житию св. Раньри. Часть этих фресок была утрачена уже к XVIII веку, а пожар, произошедший во время Второй мировой войны в 1944 году, нанёс ещё больший ущерб, поскольку выгорел верхний красочный слой и живопись потеряла цвет. В 1947-1948 годах их сняли со стены, а в 1952 году перенесли на

асбестоцементные листы, и с тех пор фрески хранятся в пизанском Музее синопий. Исследователи связывают низкое качество фресок с тем, что Андреа во время их исполнения уже чувствовал себя больным, причём настолько, что, не закончив этот цикл, отправился во Флоренцию, где жила его семья, чтобы составить завещание. Согласно документам, 13 октября 1378 года художник получил плату за три фрески в Кампосанто, а 2 ноября 1377 года он уже был во Флоренции. Андреа так и не вернулся в Пизу, чтобы завершить начатое; между 16 мая и 2 июня 1379 года художник скончался, оставив своей вдове и единственному сыну Бартоломео очень скромное наследство [13, 31].

12.4. «Маловерие Петра»

Фреска «Маловерие Петра» ([илл. 12.27](#)), созданная в 1365-1368 годах, находится на сводах Испанской капеллы ([илл. 12.28](#)) церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции [31].

Литературная программа. Художник следует Евангелию по Матфею: «Сразу после этого Он велел ученикам сесть в лодку и плыть на другой берег, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Он поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, Он был там один. А лодка была уже в нескольких милях от берега, она боролась с волнами, потому что ветер был встречный. На рассвете Иисус отправился к ним – Он шел по морю. Когда ученики увидели, что Он идет по морю, они перепугались. – Это призрак, - закричали они в страхе. – Смелей, это я! Не бойтесь! – тотчас заговорил с ними Иисус. Тогда Петр обратился к Нему: - Господь, если это Ты, вели мне пойти к Тебе по воде. – Иди, - сказал Он. Петр вышел из лодки и пошел по воде, направляясь к Иисусу, но, ощутив силу ветра, испугался и стал тонуть. – Спаси меня, Господь! – закричал он. Иисус сразу протянул руку и, подхватив его, говорит: - Маловер, зачем ты усомнился? Когда они вошли в лодку, ветер стих. Ученики в лодке склонились ниц перед Иисусом. – Ты воистину Сын Бога! – сказали они». Лодка здесь, как и в других «морских» темах, является символом Церкви, в лоне которой только и можно обрести спасение [31]. На фреске Иисус стоит на воде и протягивает руку Петру, который судорожно хватается ее, наполовину погруженный в воду. На втором плане находится лодка с апостолами. На берегу рыбак удит рыбу. Фоном служит морской пейзаж.

Действующие лица. Иисус, лишь отдаленно напоминающий свой византийский прототип, высокий и худой, с плохо нарисованным узким и длинным, бородатым лицом (нужно учесть, что фреска помещена на потолке, поэтому художнику пришлось создавать ее в крайне неудобном положении), светлыми прямыми волосами, окруженными золотым нимбом с малиновым крестом, одет в длинную розовую тунику и голубой плащ, обернутый вокруг тела.

Илл. 12.27. Андреа да Фиренце. Маловерие Петра.

Илл. 12.28. Испанская капелла церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции.

Петр, более худой, чем у предшественников, с короткими, подстриженными в скобку совершенно седыми волосами и бородой, одет в короткую (до колен), подпоясанную, желтую тунику. Его ноги босы.

Одиннадцать апостолов, разного возраста, от очень старых, с длинной седой бородой, до молодых, рыжих и безбородых, одеты в длинные разноцветные туники (белого, желтого, зеленого, голубого, розового и красного цвета), некоторые из них имеют плащи, обернутые вокруг тела как у Иисуса. На всех апостолах нет головных уборов, а их головы окружены золотыми нимбами.

Рыбак, худой и высокий, с красным лицом, одет в темно-красную короткую тунику, подпоясанную черным поясом. На голове у него надета несколько набекрень зеленая шляпа с загнутыми вверх полями, а голые ноги обуты в синие туфли. В правой руке он держит тонкую, довольно короткую и слегка изогнутую удочку (этот предмет мы видим впервые).

Взаимодействие персонажей. Взаимодействие двух главных героев (Иисуса и Петра) происходит в присутствии одной группы свидетелей (апостолов) и индифферентного персонажа (рыбака). Иисус в правом нижнем углу стоит на воде довольно далеко от берега, сделав шаг и чуть наклонившись вперед. Он протянул Петру правую руку, а левой поддерживает плащ (как на картинах Дуччо). Петр находится несколько ниже – его колени на уровне ступней Иисуса, что означает, что Петр частично погружен в воду. Художнику не удалось столь же реалистично, как Джотто ([илл. 5.63](#)), изобразить тело, просвечивающее сквозь прозрачную воду. Он лишь нарисовал ноги Петра чуть более размытыми и темными, чем его остальная фигура. Однако уровень воды, на которой стоит Иисус, не совпадает с уровнем воды, в которую погружен Петр. Последний схватился обеими руками за правую руку Иисуса и, несколько подняв голову, с еле заметным испугом смотрит на Него. Остальные одиннадцать апостолов находятся в лодке. Большая их часть (те, что на носу лодки) выражает свой испуг, что Петр утонет: один стоит на коленях, закрыв лицо руками; другой молится, сложив руки; третий всплеснул руками; некоторые, наклонившись вперед, пристально наблюдают за тем, что происходит. Другая часть апостолов занимается снастями лодки – они тянут тросы в различных позах. Апостол на корме управляет кормовым веслом. На все это не обращает никакого внимания рыбак. Он стоит в левом нижнем углу фрески на берегу на одном колене, опершись локтем левой руки на согнутое колено, и поглощен ловлей рыбы (этот процесс встретился здесь впервые).

Лодка. Здесь мы впервые встречаемся с изображением лодки. Она довольно большая (практически во всю ширину фрески), с загнутыми вверх носом и кормой, почти черная, украшенная по верху бортов широким геометрическим орнаментом. На корме видна желтая ажурная надстройка, где сидит рулевой. У лодки одна не очень высокая мачта с поперечной реей, на которой держится треугольный белый парус, надутый ветром. С большим знанием дела нарисованы все снасти, удерживающие мачту и служащие для

подъема паруса, рулевое весло и якорь в виде груза, привязанного к веревке на корме.

Морской пейзаж. Также впервые мы видим морской пейзаж (собственно, дело происходило на озере, но в Евангелии оно названо морем). На переднем плане нарисован небольшой кусочек берега, где сидит рыбак. Это голый утес серого цвета. На заднем плане виден горизонт (это впервые), разделяющий воду и небо. Водная гладь не удалась художнику (в отличие от Джотто) – она имеет какой-то темно-коричневый цвет, как будто состоит из самых грязных современных стоков. Возможно, автор хотел показать, что еще очень рано и море совсем темное. Напротив, встретившееся здесь впервые изображение неба – несомненная удача художника. Оно имеет серо-синий цвет, соответствующий раннему утру, и покрыто удивительно тонко нарисованными перистыми облаками (вариант, отличающийся от облаков у Джотто). Эти облака столь причудливы, что при определенной доле фантазии в них можно разглядеть человеческие фигуры и лица. В отличие от пейзажей всех предшественников, в этом нет ни капли условности или вычурности. Бескрайнее море и предрассветное небо написаны с большим настроением и производят очень сильное впечатление.

Цветовая гамма и композиция. Цветовая гамма фрески состоит из трех слоев. Нижний, темно-зеленый, образуют море, лодка и светлый берег. С ним почти сливаются рыбак и Петр, но выделяется голубая фигура Иисуса. Средний, светлый слой образуют апостолы в лодке и ее парус. Верхний, бело-серо-синий слой образует небо с облаками. Внимание зрителя притягивает средний слой (переживающие апостолы), в результате главные герои – Иисус и Петр мало заметны. Композиция фрески, при всей ее симметрии, содержит и элементы асимметрии. Иисус с Петром противопоставлены рыбаку, но их масса больше, а фигуры светлее. В лодке парус сдвинут к правому краю относительно центра. В результате слева видна большая часть неба. Надстройка на корме лодки, рулевое весло и якорь создают дополнительную асимметрию. Возможно, ключевым персонажем фрески является рыбак – он настолько увлечен своим делом, что не видит чуда, происходящего у него перед глазами. Тема фрески – миряне, поглощенные добыванием средств к существованию, не обращают должного внимания на церковь; церковь же, поглощенная своими заботами, не достаточно обращает внимания на мирян. Как известно все это кончилось не слишком хорошо.

Сравнение с другими произведениями на тот же сюжет. Вариант этого сюжета около 1370 года исполнил Лоренцо Венециано на одной из картин ([илл. 12.18](#)) размером 25×63 см из пределлы разобранного «Полиптиха». Состав действующих лиц на ней и ее иконография близки фреске Андреа да Фиренце. Однако изображение лодки, пейзажа и, особенно, морских волн у Лоренцо более условны и стилизованы.

12.5. «Церковь воинствующая и торжествующая»

Фреска «Церковь воинствующая и торжествующая» ([илл. 12.29](#)) также находится в Испанской капелле ([илл. 12.28](#)) церкви Санта Мария Новелла во Флоренции и создана около 1365-1367 годов [16]. Она открывает новый жанр религиозно-философской живописи и синтезирует достижения Джотто ([илл. 5.110](#)) и Нардо ди Чоне ([илл. 10.8](#)) в их фресках «Страшный Суд», а также Амброджо Лоренцетти ([илл. 8.2](#)) в его фресках о Добром и Дурном Правлении. Как и у этих авторов, фреска Андреа разделена на несколько уровней.

Верхний уровень. Вверху, в круглой оранжевой мандорле с красным ободом, на радуге сидит Иисус, одетый в темно-красную тунику и голубой плащ из тонкой материи. В правой руке Он держит книгу (символ мудрости, вдохновившей евангелистов на создание Евангелий), а в левой – большой черный ключ (от неба). Его окружает Воинство Небесное (можно сравнить с произведениями Джотто), расположенное на светло-сиреновом фоне (неба). На мраморном подножии Его трона лежит белый агнец (символ Христа и Его жертвенной роли), слева от подножия стоит черный орел (символ Вознесения Христа), а под ним – светло-коричневые вол и осел (символ Рождества Христова), справа – белый ангел (посланник Бога, носитель божественной воли и исполнитель ее на земле), а под ним светло-коричневый лев (символ Воскресения).

Средний уровень. На следующем уровне слева толпа праведников славит Иисуса. Перед ними находятся Райские Врата, через которые апостол Петр в серой тунике и оранжевом плаще вместе с ангелами пропускает невинные души – девочек в белых длинных до земли платьицах. Справа мы видим яркий холмистый пейзаж с редкими строениями на горизонте и обилием плодовых деревьев с залезшими на них мальчиками (некоторые только залезают).

Под праведниками и Райскими Вратами находится церковь светло-свекольного цвета (современный художнику чертеж строящегося флорентийского собора), в центре – св. Доминик указывает путь через покаяние к небесному блаженству, справа на виолах и других инструментах играют музыканты, а ниже них танцуют девушки.

Нижний уровень. Нижний уровень представляет обилие лиц духовного звания, включая пастырей, а также сцены проповеди святых мирянам. Слева внизу представлена вся иерархия средневекового общества: в центре на самом высоком троне восседает папа, по левую руку от него – император и король, затем герцог; по правую руку – глава ордена доминиканцев и епископ. Перед ними слева находятся монахи, справа – представители светских слоев населения, чуть выше – дворяне и рыцари, затем банкир, торговец, ученый, художник и, наконец – женщины и представители низших слоев общества: паломники, нищие. Справа, на переднем плане изображена другая группа: св. Доминик читает проповедь, св. Фома Аквинский спорит с

Илл. 12.29. Андреа да Фиренце. Церковь воинствующая и торжествующая.

Илл. 12.30. Андреа да Фиренце. Триумф св. Фомы Аквинского и Аллегория науки.

еретиками, а св. Петр делает знак собакам (символам доминиканских монахов, *domini canes* – псы Господни), чтобы те разорвали появляющихся в образе волков и лис еретиков.

Художник соединил вместе множество действующих лиц, из которых создал многослойное действо на небе, на земле и в Раю. Все это происходит на фоне роскошного пейзажа и архитектурных сооружений. Постепенно слабеющая церковь нуждалась в произведениях, демонстрирующим всем (в том числе и себе), что ее могущество не ослабевают.

Другие произведения, прославляющие Церковь. История религиозных произведений пропагандистской направленности в европейской авторской живописи начинается, видимо, с произведения Франческо Траини «Триумф св. Фомы Аквинского» ([илл. 9.23](#)). Вариант этого же сюжета создал в 1365-1368 годах и Андреа да Фиренце в виде фрески ([илл. 12.30](#)) в той же Испанской капелле церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции.

Андреа да Фиренце работал в жанре евангельских историй. Он, как и Таддео Гадди, обращался к новым сюжетам, что позволило ему создать один из первых морских пейзажей и с большим мастерством нарисовать парусную лодку. Кроме того, он является родоначальником нового жанра – религиозной философской живописи. В этом жанре он создал несколько монументальных шедевров.

А.Н. Бенуа писал о творчестве Андреа да Фиренце: «Художник Испанской капеллы стоит, во всяком случае, на высшем уровне мастерства своего времени... Роспись «Испанской капеллы» является самым значительным памятником живописи второй половины XIV века. Общее впечатление даже красиво, «коврово». Точно стены завешены роскошными шпалерами, лишь слегка потускневшими от времени. Доминирующие краски: желтая, белая, оливково-зеленая, красная и темно-синяя, связанные между собой с большим пониманием декоративного эффекта. Красиво расположены орнаменты и сами композиции. Особенно интересно отметить обилие пейзажных мотивов» [32].

Комментарии

- (1) Напомним, что в 1340 король Кастилии Альфонс XI отразил нападение мавров в битве при Рио-Саладо [4].
- (2) Напомним, что в 1347 Европу постигла ужасная беда - «черная смерть» пронеслась по югу России и достигла Италии, Франции и части Англии. Эта первая вспышка чумы уничтожила около 25% населения Европы. А в 1361-1363 Европу охватила вторая вспышка «черной смерти» [4].
- (3) Напомним, что в 1346 тевтонские рыцари получили полный контроль над Эстонией. В 1350 датский король Вальдемар IV возвратил Дании Ютландию, находившуюся под немецким контролем [4].
- (4) Напомним, что в 1337 король Англии Эдуард III выдвинул претензии на французский трон; началась Столетняя война. Уже в 1340 англичане и

фламандцы победили французов в морском сражении близ порта Слейс (территория современной Бельгии). В 1341 во французском герцогстве Бретань началась война английских ставленников - Монфоров с французскими ставленниками - Блуа, закончившаяся победой первых. В 1346 англичане победили французов в битве при Креси – первой сухопутной битве Столетней войны. В 1356 англичане под предводительством принца Уэльского Эдуарда (Черного Принца) победили французов в битве при Пуатье и захватили в плен французского короля. В 1358 в Париже произошло восстание под руководством Этьена Марселя, а французские крестьяне начали одну из крупнейших крестьянских войн – Жакерию, что значительно ослабило Францию. В мае 1360 в деревушке Бретиньи близ Шартра был подписан мирный договор, по условиям которого английский король Эдуард III отказывался от претензий на французский трон, а Франция уступала Англии весь юго-запад страны [4].

- (5) Карл V Мудрый (1337-1380), французский король с 1364, представитель династии Валуа, сын Иоанна II Доброго. После пленения отца в 1356 стал регентом Франции. По условиям англо-французского перемирия в Бретиньи в 1360 Карл вынужден был признать власть английского короля Эдуарда III над большей частью Юго-Западной Франции и выплатить ему три миллиона золотых крон за освобождение отца. К 1375 Карл отвоевал большую часть захваченных Англией территорий. Укрепил королевскую власть, упорядочил налоговую систему, реорганизовал флот и армию, частично заменив феодальное ополчение наемным войском. Построил Бастилию, основал королевскую библиотеку в Лувре. Поддержка Карлом папы Климента VII способствовала «Великому расколу» [4].
- (6) Напомним, что в 1338 Венецианская республика захватила Тревизскую марку в Италии. В 1339 в Генуе был введен институт пожизненного дожа – главы республики. В 1340 португальские моряки открыли Канарские острова. Но в 1344 Канарские острова были пожалованы папой Кастилии. В 1351 в Италии вспыхнула война между Флоренцией и Миланом. В 1354 генуэзцы уничтожили венецианский флот в морской битве при Сапиенце. В 1356 был формально учрежден Ганзейский союз (коммерческое объединение около 160 немецких, голландских и фламандских городов) [4].
- (7) Напомним, что в 1343 английский философ и ученый Уильям Оккам опубликовал труд, в котором сформулировал принцип логики, получивший название «бритва Оккама» [4].
- (8) Екатерина Сиенская (1347-1380), итальянская монахиня. С ранних лет обнаружила повышенную религиозность. Вопреки воле родителей в 1363 вступила в доминиканский орден (в число «кающихся сестер св. Доминика»), предалась суровым постам, самобичеванию и молитвам, присоединив сюда и «дело милосердия», а во время чумы 1374 – самоотверженное служение больным. В экстатических видениях

общалась с Христом, Богородицею и святыми, получала от них поучения, утешение и советы. Подобно Екатерине Великомученице и, вероятно, под влиянием легенды о ней, Екатерина Сиенская была обручена с Христом и носила с тех пор на пальце видимое только ей обручальное кольцо; она восприняла также невидимые для других, но болезненно ощущаемые ею стигматы, соответствующие пяти ранам Христовым. В своем продиктованном в экстазе диалоге с Богом Отцом («Трактате о божественном провидении») Екатерина Сиенская выражала свои мистические воззрения, настаивая на необходимости не нуждающейся в словесном выражении вдохновенной «молитвы сердца» в противоположность молитвы внешней и словесной. Нигде, однако, Екатерина Сиенская не отрицала необходимости культа и «помазанников Божиих», совершающих таинство причащения, хотя и нападала на их гордость, честолюбие, жадность и забвение своих обязанностей, угрожая небесными карами даже кардиналам и папе. Аскеза, дела милосердия и приписываемые ей молвою ясновидение и пророческий дар стяжали Екатерине Сиенской большую популярность и создали около нее небольшую группу приверженцев. Она выступала в 1377 в роли умиротворительницы враждующих знатных родов Тосканы, участвовала в пропаганде крестового похода, поехала в Авиньон, чтобы примирить папу Григория XI с Флоренцией, горячо ратовала за переезд папы из Авиньона в Рим. Во время Схизмы Екатерина Сиенская стала на сторону Урбана VI и содействовала упрочению его власти. Канонизирована Римско-католической церковью в 1461 (в 1970 причислена к докторам Церкви) [4, 13].

- (9) Напомним, что смерть в 1348 от чумы итальянского историка и государственного деятеля Джованни Виллани остановила его работу над «Хроникой», посвященной прежде всего истории Флоренции. Она была продолжена его братом Маттео, а затем племянником – Филиппо. В 1357 скончался итальянский юрист, глава школы постглоссаторов Бартоло да Сассоферрато. В 1360 итальянский юрист Джованни ди Леньяно написал «Трактат о войне». В 1363 французский врач Ги де Шольяк завершил свой труд «Хирургия». В 1364 в Кракове в Польше Казимиром III был основан Ягеллонский университет [4].
- (10) Напомним, что в 1340-х в Нидерландах для осушения земель впервые были использованы водяные помпы [4].
- (11) Напомним, что в 1342 итальянский поэт Франческо Петрарка написал поэму «Африка» о Второй Пунической войне. В 1353 итальянский писатель Джованни Боккаччо завершил книгу реалистических новелл «Декамерон». Около 1362 английский поэт Уильям Ленгленд написал аллегорическую поэму «Видение о Петре Пахаре» [4].
- (12) Гильом де Машо (около 1300 - 1377), французский поэт и композитор. В истории музыки - важнейший представитель эпохи Нового искусства. С 1323 писец, секретарь, позже придворный герцога Иоанна Люксембургского, которого сопровождал во многих его разъездах и

военных походах по всей Европе (вплоть до Литвы в 1327–29). По ходатайству короля с 1330 Машо начал получать церковные бенефиции в различных церквях Франции; наконец, в 1337 занял должность каноника в кафедральном соборе Реймса, где (вместе с братом Жаном, каноником с 1355) служил до конца жизни, в том числе переболел там чумой во время эпидемии 1348–49 и перенёс тяжёлую двухмесячную осаду англичан в 1359–60. Через Бонну Люксембургскую (дочь Иоанна) вошёл в высший свет французского общества, был знаком с её мужем, французским королем Иоанном Добрым, их сыновьями французским королем Карлом V, Филиппом II Храбрым (основателем бургундской ветви дома Валуа). Эти крупные французские аристократы, а также король Кипра Пьер II де Лузиньян выступали заказчиками поэтических и музыкальных творений Машо. В круг общения Машо входили музыкальный теоретик и композитор Филипп де Витри, историк Ж. Фруассар, поэты Э. Дешан (называвший Машо «земным богом гармонии») и Дж. Чосер. В 1360-е Машо неожиданно увлёкся юной поклонницей своих талантов Перонной д'Армантьер; это влечение отразилось в его сочинениях (поэтических и музыкальных). Последние годы жизни Машо был занят кропотливым «изданием» музыки и стихов для своих королевских патронов; благодаря этому рукописные сборники его сочинений, прекрасно иллюстрированные, дошли до нас в отличном состоянии. Машо - автор 15 поэм (длиной вплоть до 9000 стихов) и сборника лирической поэзии, состоящего из 240 стихотворений, перемежающихся музыкальными пьесами. Тексты Машо написаны от первого лица и воспроизводят любовные мотивы «Романа о Розе» и аналогичной рыцарской литературы. В автобиографической поэме «Правдивый рассказ» Машо повествует историю своей поздней любви. Отвечая на стихотворное письмо, посланное ему девушкой, лирический герой описывает историю их любви. Всё вместе составляет около 9000 стихов, не считая писем в прозе. В рукописи содержится множество миниатюр. Кроме того, Машо - один из наиболее влиятельных композиторов этого периода. Многие его сочинения написаны в формах баллады и рондо. Кроме того, он автор 23 мотетов, четырёхголосной мессы, которая была сочинена для исполнения в Реймском соборе. Машо также первый известный композитор, самостоятельно составивший каталог собственных трудов [13].

(13) Бастилия - изначально крепость, построенная в 1370—1381, а затем - место заключения государственных преступников в Париже. В начале Великой французской революции 14 июля 1789 тюрьма была взята революционно настроенным населением и через год разрушена, и на её месте подрядчик работ по сносу, Пьер-Франсуа Паллой установил табличку с надписью «Здесь танцуют и всё будет хорошо». В настоящее время на месте снесённой крепости находится площадь Бастилии [13].

(14) Папская резиденция в Авиньоне - памятник истории и архитектуры в Авиньоне, Франция. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из

крупнейших дворцов в Европе. Место проведения ежегодного театрального фестиваля [13].