

Глава 17. Джусто ди Менабуои (известен с 1363 - 1387-1391)

Итальянский художник Джусто ди Менабуои, младший современник Таддео Гадди, Андреа да Фиренце, Орканьи, Джованни да Милано, Мастера Теодорика и Хайме Серра, работал в жанре евангельских историй, где он использовал скромную, но выразительную цветовую гамму из голубых одежд на сером фоне. Для его искусства характерен внутренний драматизм.

17.1. Биографические сведения о Джусто ди Менабуои

Итальянский художник Джусто ди Менабуои по прозвищу Джусто да Падова известен с 1363 года во Флоренции, а умер между 1387 и 1391 годами в Падуе⁽¹⁾. О его творчестве известно очень мало, а его основные падуанские произведения имеют очень позднюю датировку. Существует гипотеза, основанная на сравнении технических и стилистических приемов Джусто с приемами его старших современников, по которой он учился во Флоренции в кругу Джотто, у «Стефано» и Мазо ди Банко. Его первая работа – «Мадонна» из частного собрания в Монтиньозо ди Масса,;) – исполнена в 1363 году по заказу Изотта де Терчьяго, ломбардца по происхождению. Фигуры святых на створках хранятся в Музее искусств Университета Джорджии в Афинах. Исходя из этого произведения, Р. Лонги приписал Джусто и фреску «Страшный суд» в хоре церкви монастыря в Виболдоне, около Милана, которая датируется примерно серединой XIV века. Небольшой триптих с «Коронованием Марии» в центре и со «Сценами из жизни Марии» на створках из Национальной галереи в Лондоне был исполнен в 1367 году.

Фрески баптистерия в Падуе были закончены около 1376 года ([илл. 17.1](#), [17.3](#)). Они исполнены по заказу покровительницы художника, Фины Буццакарины деи Каррарези, погребенной в этом же баптистерии. Перед их созданием Джусто изучал произведения Томмазо да Модена, Альтикьеро и Аванци. Фрески в капелле Конти церкви иль Санто в Падуе были закончены в 1383 году и включают в себя, в частности, сцены из жизни св. Иакова и Филиппа. Самая поздняя из дошедших до нас работа Джусто – фреска «Коронование Марии» в церкви иль Санто. Джусто также приписывается ряд спорных произведений, таких как цикл картин на темы «Апокалипсиса» из собрания Эрбаха в Фюрстенау [18].

17.2. «Благовещение»

Фреска «Благовещение» ([илл. 17.1](#)), исполненная около 1376 года, находится в Падуе, в баптистерии. Литературная программа этого сюжета приведена в разделе 4.3.1. Фреска разделена колонной на две половины: в левой архангел Гавриил стоит на одном колене, в правой находится Дева Мария. Основные отличия от предшественников состоят в типах персонажей, их позах и интерьере.

Илл. 17.1. Джусто ди Менабуои. Благовещение.

Действующие лица. Дева Мария, невысокого роста (по сравнению с Гавриилом), стройная и миловидная, с темным строгим лицом, черными глазами и сверкающими белками, сложной прической, окруженной сияющим золотым нимбом, одета в голубой длинный плащ с золотой каймой (из-под него видны обшлага узких рукавов серого платья).

Архангел Гавриил, крупный по сравнению с миниатюрной Девой Марией, со спокойным и властным (также темным) лицом, длинными темно-русскими волосами, заплетенными спереди в косу, а сзади свободно спадающими и окруженными нимбом, одет в широкую светло-зеленую тунику и такого же цвета плащ, обернутый вокруг тела. Его крылья с плохо выписанными перьями имеют тот же цвет, что и туника. Его голову украшает диадема с крестом в передней части. В левой руке он держит свой жезл с довольно натуральными (а не геральдическими) белыми лилиями.

Взаимодействие персонажей. Гавриил стоит перед Марией на одном колене (почти так же, как и на фреске Джотто, на [илл. 6.34](#)). Он поднял указующий перст правой руки к небу (подтверждая волю Бога), а левую руку положил на колено. Поза Девы Марии необычна – она стоит (а не сидит), у нее нет никакой книги. Она подняла обе руки ладонями вперед, как бы защищаясь от ангела, а взор – к небу, словно прося защиты у Бога. Но архангел неумолим, а к Марии уже спешит Святой Дух в виде белого голубя, испускающего золотое сияние.

Интерьер. Интерьер, где происходит эта сцена, может быть капеллой в церкви (на это указывает и розетка наверху). Для него характерны низкие сводчатые потолки (настолько низкие, что если архангел встанет, то его голова почти достанет до потолка). Серые стены покрыты крупным геометрическим орнаментом. В левой половине (перед архангелом) видна очень низкая и узкая дверь (в которую не смогла бы пройти даже худая Дева Мария), ведущая в такой же узкий коридор. Пол капеллы покрыт большими квадратными серыми плитами.

Цветовая гамма и композиция. На сером фоне стен ярким пятном выделяется плащ Мадонны удивительно красивого голубого цвета, белый голубь и горящие нимбы персонажей. Одежда архангела гармонирует с полом, но не столь выделяется на сером фоне. Лица же обоих персонажей как будто находятся в тени. Композиция фрески довольно симметрична – массивная фигура архангела сбалансирована его позой. Но контраст между коленапреклоненной позой архангела и испуганной позой Девы Марии налицо.

Сравнение с другими произведениями на тот же сюжет. Продолжим обсуждение истории развития этого сюжета, прерванное в разделе 6.7.1. Скульптурный вариант этого сюжета (барельеф) создал Орканья ([илл. 13.3](#)).

Свой вариант этого сюжета создал Амброджо Лоренцетти на картине ([илл. 17.2](#)) размером 127×120 см из Национальной пинакотекы в Сиене, исполненной в 1344 году. Он, несомненно, навеян впечатлениями от работ Симоне Мартини. Здесь архангел в красивом венке из листьев словно ждет, когда Дева Мария закончит молитву. Станный жест большого пальца его

Илл. 17.2. Амброджо Лоренцетти. Благовещение.

правой руки может трактоваться весьма двусмысленно, словно он снимает с себя ответственность и перекладывает ее на Бога. В левой руке он держит пальмовую ветвь мученицы, которую, видимо, он передаст Деве Марии. Крылья ангела нарисованы очень условно и, несомненно, малы для такой мощной фигуры. Черно-белый узор пола нарисован в строгой перспективе. Текст послания Бога написан на золотом фоне картины.

Вариант Бернардо Дадди помещен на верхних частях створок «Триптиха» (илл. 9.12). Иконография отдаленно напоминает предыдущую картину Амброджо Лоренцетти, но действующие лица находятся на значительном расстоянии друг от друга. Другой его вариант (илл. 9.16) характерен тем, что архангела Гавриила сопровождает еще один коленопреклоненный ангел. Гавриил находится спереди, а его лилии имеют розовый цвет. Бог-Отец в левом верхнем углу внешне не отличим от Иисуса Христа, что является воплощением догмата о тождестве Отца и Сына.

Еще один вариант этого сюжета создал Барна (илл.10.3). К традиционным персонажам добавлена служанка, которая прядет за стеной комнаты, где происходит объяснение Марии с Гавриилом, и подслушивает их разговор. С чувством юмора у художника все было в порядке. Великолепна фигура архангела – он в нежной бело-розовой тунике стоит перед Марией на двух коленях и умоляет ее согласиться на предложение Бога. Мария кокетливо (а может быть и в страхе) отпрянула и явно не согласна, но Бог, находясь над потолком комнаты, уже посылает Святой Дух (но не в виде голубя).

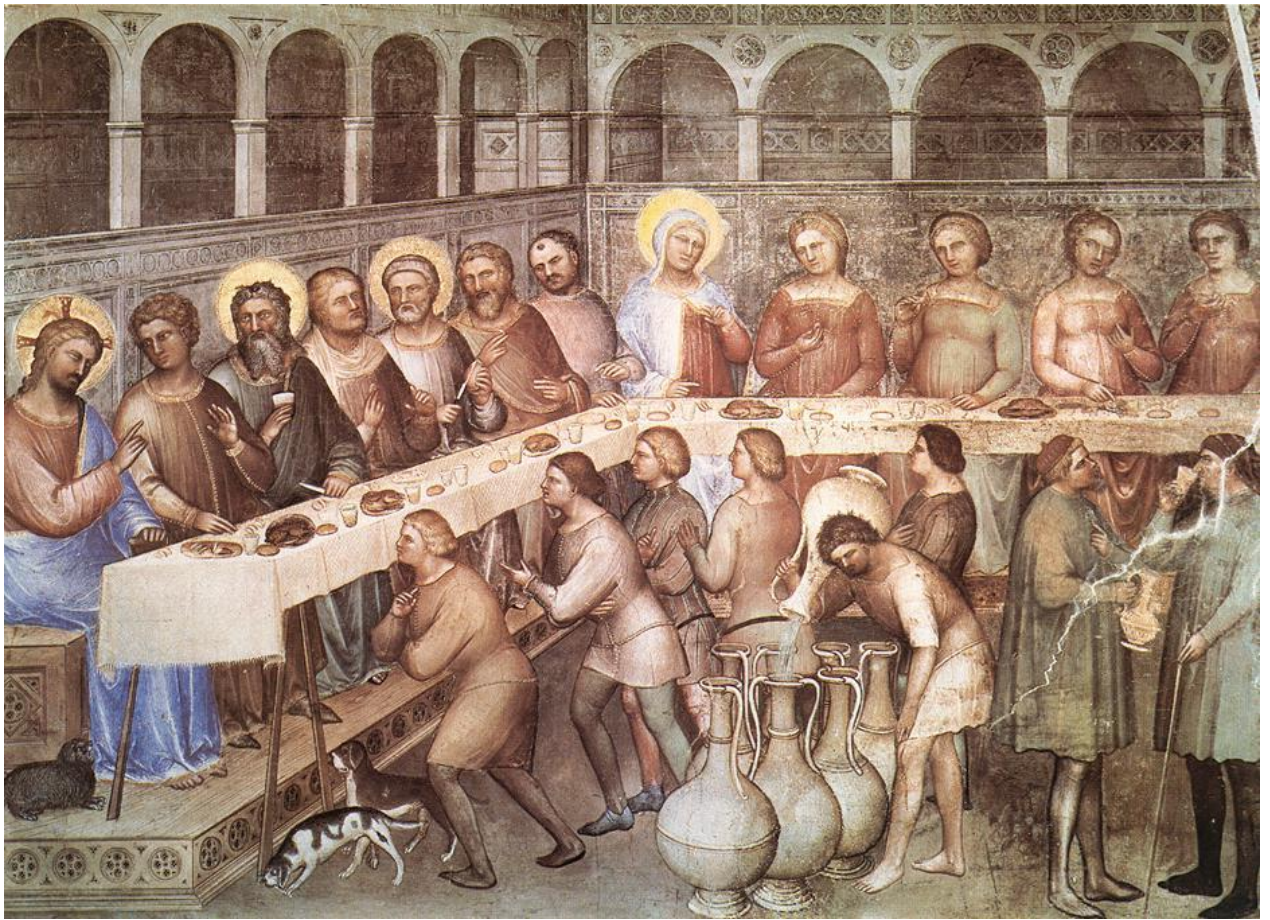
Вариант Маттео Джоватетти (илл. 12.9) помещен на двух треугольных створках. Архангел с большими крыльями нарисован довольно неумело, а испуг Девы Марии передан очень естественно.

Немного комичный вариант создал Лоренцо Венециано (илл. 12.14). Здесь архангел значительно меньше Марии и похож на упрасивающего ее ребенка. Милостивая Мария сложила руки таким образом, что этот жест можно трактовать как отказ. На коленях у нее лежит книжечка карманного формата (значит, во времена художника такие уже умели делать). Бог (совсем не старый) пускает сверху голубя, а на нем стоит Младенец-Иисус. Такое изображение было признано впоследствии еретическим [31]. Действие происходит на улице (а не в комнате) на фоне готической церкви. Другой, более канонический, вариант этого сюжета Лоренцо Венециано исполнил на центральной картине «Полиптиха Лиона» (илл. 12.16).

17.3. «Брак в Кане»

Фреска «Брак в Кане» (илл. 17.3), созданная в 1376-1378 годах, находится в Падуе, в баптистерии собора св. Антония.

Сравнение с фреской Джотто. По сравнению с фреской Джотто на тот же сюжет (илл. 5.64), здесь присутствует два ученика Иисуса (а не один), отмеченных нимбами (Филипп и Нафанаил), больше гостей и слуг, нет ни жениха, ни невесты, соответственно, более длинный стол и больше

Илл. 17.3. Джусто ди Менабуои. Брак в Кане.

пространства. Колорит фрески, преимущественно, светло-коричневый и серый.

Действующие лица. Иисус (у левого края фрески), очень похожий на Иисуса у Джотто, но более светловолосый, с более узким крестом на нимбе, одет в светло-коричневую тунику и светло-голубой (а не темно-синий) плащ.

Дева Мария моложе, чем у Джотто. У нее довольно широкое, нежное лицо и очень светлые волосы, выступающие из-под светло-голубой накидки. На ней широкое светло-коричневое платье.

Ближайший к Иисусу ученик, очень похожий на ученика на фреске Джотто, столь же бородат и суров, но менее сед и одет в светло-зеленую тунику и темно-зеленый плащ. Другой ученик, сидящий дальше от Иисуса, тоже довольно стар, но его седые волосы и борода хорошо подстрижены, а лицо менее выразительно. Между Иисусом и ближайшим к Нему учеником, так же как и у Джотто, сидит молодой человек, довольно красивый и более выразительный. Остальные три гостя – также весьма разнообразные типы средних лет.

Справа от Девы Марии сидят четыре женские фигуры. Это – персонификации четырех главных христианских добродетелей (Справедливости, Благоразумия, Храбрости и Умеренности) [31]. Все они средних лет, не слишком милостивы и одеты в коричневые платья с

вырезами у шеи, причем фасон платьев по тогдашней моде таков, что все женщины выглядят, словно, беременными.

Шесть слуг, все молодые и довольно крепкие мужчины, в чем-то похожие друг на друга, с хорошо уложенными волосами разного цвета, одеты в похожие разноцветные костюмы, современные художнику. Распорядитель пира, пробующий вино, пожилой (но не толстый, как у Джотто), одет по итальянской придворной моде второй половины XIV века. Высказывается предположение, что это портрет герцога Франческо I Каррары, правителя Падуи, супруга которого реконструировала баптистерий и усыпальницу для себя и своего мужа [31]. Вино ему подносит столь же модно одетый слуга. У обоих на головах шапочки, а на ногах – темные чулки.

Взаимодействие персонажей. Все гости, как и у Джотто, сидят за Г-образным, но более длинным и узким столом. Иисус также сидит у самого края ближе к зрителю, а Дева Мария – в центре. За Иисусом сидят мужчины, а за Девой Марией – женщины. Развитие чуда во времени здесь менее очевидно, чем у Джотто. Слуги толпятся перед столом, ожидая распоряжений от гостей. Ближайший к зрителю слуга получает указание от Иисуса. Сидящие рядом с Ним мужчины выражают Ему свое удивление. Остальные гости выражают свое удивление соседям за столом. В следующий момент слуга на переднем плане, находящийся рядом с кувшинами, переливает воду из одного кувшина в другой. Поскольку кувшин тяжелый, делает он это, положив его на плечо. Наконец, в третий момент еще один слуга подносит на пробу вино распорядителю пира. Дева Мария, как и у Джотто, наблюдает за его реакцией. Персонификации христианских добродетелей также смотрят на происходящее, не принимая участия в разговоре.

Собаки. Вокруг Иисуса крутятся три собаки, подбирая объедки. Все они относятся к разным породам. Мастерство в изображении животных постепенно растет.

Интерьер. За спинами гостей расположена серая галерея, идущая таким же углом, как и стол. Украшенная орнаментами стена галереи чуть выше голов сидящих. На нее опираются небольшие колонны, соединенные арками. Перед этой стеной расположена платформа со стоящей на ней скамейкой, на которой сидят гости. Их ноги стоят на этой платформе. Ножки же стола опираются и на платформу, и на пол, на котором она стоит.

Предметы быта. Стол уставлен яствами несколько богаче, чем у Джотто. Гости заняты едой и держат в руках столовые принадлежности и бокалы. Кувшины, в которых вода превращается в вино, еще более массивны, чем у Джотто и имеют более высокие и узкие горла. Кувшинчик в руках у слуги, подающего вино распорядителю пира, золотой и очень изящной работы.

Цветовая гамма и композиция. Отсутствие на фреске жениха и невесты концентрирует все внимание на Иисусе и Его действиях. Он и Дева Мария выделены из общей массы голубым (видимо любимым художником) цветом их одежд. В целом же фреска производит впечатление чинного

застолья с суетящимися слугами, что подчеркивается однородной цветовой гаммой и несколько асимметричной композицией. Мистический подтекст, присущий фреске Джотто, здесь не ощущается.

Главные достижения Джусто ди Менабуои связаны с жанром евангельских историй. Развивая идеи Джотто и демонстрируя высокое мастерство, он нашел прекрасный светло-голубой цвет для одежд Девы Марии и Иисуса, выделяющий их фигуры на сером фоне. Его несомненным достижением является сцена «Благовещения», где глубокий драматизм передан весьма скромными средствами.

Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Джусто ди Менабуои. Война между Ганзейским союзом и Данией в 1367-1370 сделала Ганзу хозяйкой Балтики. В 1370 литовцы вторглись в Пруссию, но рыцари Тевтонского ордена победили их в битве при Дудау. А в 1385 в результате Кревской унии Польша объединилась с Литвой. В следующем году Великий князь литовский Ягайло стал королем Польши. В 1387 правившая до этого в Дании в качестве регента при сыне Олуфе Маргарита стала королевой Дании и Норвегии. Победа португальцев над кастильскими войсками при Альджубарроте в 1385 утвердила независимость Португалии от Испании. В 1369 французский король Карл V напал на английские владения во Франции. В 1371 королем Шотландии стал Роберт II. Началась династия Стюартов. В 1372 французский флот при поддержке испанцев одержал победу над англичанами в морской битве при Ла-Рошели. В 1381 в Англии произошло крестьянское восстание, которое завершилось в этом же году со смертью его вождя, Уота Тайлера. В 1382 король Франции Карл VI одержал победу над Фландрией при Вестрозебеке. В 1375-1378 Флоренция и Милан заключили союз противостояния папе в борьбе за Тоскану. В 1377 папа вернулся в Рим; Авиньонское пленение пап закончилось. Однако, начиная с 1378, в католической церкви произошел раскол в результате соперничества между римским и авиньонским папами – Великая схизма, длившаяся почти сорок лет. В этом же году против власти гвельфов во Флоренции восстали чомпи (низкооплачиваемые рабочие). В 1376 южные города Германии во главе с Ульмом объединились в Швабский союз городов. В 1378 Генуя захватила город Кьоджу к югу от Венеции. В 1381 в битве при Кьодже Венеция уничтожила генуэзский флот, а еще через два года захватила Корфу. Около 1375 монахиня, философ Екатерина Сиенская написала «Трактат о божественном провидении». В 1382 английский теолог и религиозный реформатор Джон Уиклиф перевел Библию на английский язык. Он отверг церковный догмат о «пресуществлении» (претворении в таинстве евхаристии хлеба и вина в истинное тело и кровь Иисуса

Христа) и выступил с критикой папской теократии и церковной собственности. Его идеи были поддержаны лоллардами – участниками антикатолического движения крестьян и простого народа, - и способствовали подготовке Реформации. В 1363 французский врач Ги де Шольяк завершил свой труд «Хирургия». В 1364 в Кракове в Польше был основан Ягеллонский университет, а в 1386 году в Германии - Гейдельбергский. В 1370 для парижского дворца французского короля Карла V были изготовлены башенные часы, по которым отныне сверяли время. Около 1377 умер французский поэт и композитор Гильом де Машо. Около 1388 английский поэт Джефри Чосер начал писать «Кентерберийские рассказы». В 1370 в Париже была заложена крепость Бастилия. В 1377 в городе Трещо (территория Северной Италии) было завершено сооружение одноарочного моста, пролет которого достигал 72 метров. В этом же году было завершено строительство папской резиденции в Авиньоне. В 1386 в Милане началось сооружение собора [4].