

## Глава 30. Стефано да Верона (1374 – после 1438)

Итальянский художник Стефано да Верона, младший современник Мастера Бертрама, Спинелло Аретино, Луиса Боррассы, Мельхиора Брудерлама, Микелино да Безоццо, Жана Малуэля, Конрада фон Зеста, Губерта ван Эйка, Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако, работал в жанре религиозного портрета. Он перенес на итальянскую почву немецкий сюжет «Дева Мария Розария», создав в нем новые световые и цветовые эффекты.

### 30.1. Биографические сведения о Стефано да Верона

Итальянский художник Стефано да Верона, прозванный также Стефано да Дзевио, родился в 1374 году в Вероне и умер после 1438 года<sup>(1)</sup> там же. До наших дней почти не сохранилось документов, связанных с его жизнью и творчеством. Единственным, датированным 1435 годом, произведением художника является «Поклонение волхвов» из пинакотeki Брера в Милане, относящееся к позднему периоду его творчества. Стефано да Верона учился, как предполагают, в кругу ломбардских миниатюристов и венецианских художников, о чем свидетельствуют многочисленные манускрипты. Напомним, что в 1410 году Микелино да Безоццо совершил путешествие в Венецию. «Мадонна в саду из роз» (илл. 30.1) из музея Кастельвеккио в Вероне, как правило, считается ранним произведением Стефано. Затем была создана фреска «Рождество» в капелле Сан-Ферло в Вероне и «Мадонна с ангелами» из галереи Колонна в Риме. Среди немногочисленных работ Стефано да Верона особо выделяются его рисунки из Лувра в Париже, Альбертины в Вене и галереи Уффици во Флоренции, которые оказали влияние на становление Пизанелло во втором десятилетии XV века. Фрески Стефано да Верона в церкви Санта-Эуфемия в Вероне до нас не дошли [18].

### 30.2. «Мадонна в саду из роз»

Картина «Мадонна в саду из роз» (илл. 30.1) размером 129×95 см, созданная около 1410 года, хранится в Вероне, в музее Кастельвеккио [18].

**Литературная программа.** В конце средневековья и в эпоху раннего Ренессанса Мадонну с Младенцем иногда изображали в беседке из роз. С древних времен роза занимала важное место в системе христианской символики: красный цвет означал кровь мученика, белый – чистоту Девы Марии, которую также именовали «розой без шипов». Образ самого сада заимствован из «Песни Песней». Сад стал символом девственности Марии [19].

**Действующие лица.** Дева Мария, худенькая и не очень красивая, с бледным лицом, которое словно светится изнутри, светлыми глазами, полноватыми щеками и носом с горбинкой, светло-коричневыми, не





Илл. 30.1. Стефано да Верона. Мадонна в саду из роз.



особенно красивыми волосами, с неудачно нарисованными кистями рук (слишком длинные, тонкие и изогнутые пальцы), одета в красное платье с тонким поясом и черный, бархатный, с темно-желтой подкладкой плащ, обшитый по краям орнаментированной золотой лентой. Ее голова покрыта светло-желтым, тонким, кружевным платком. Совершенно необыкновенно сияние вокруг ее головы – светло-фиолетовые с белым пучки лучей выходят из расположенного у самой головы желтого сияния с темной серединой в форме сердца. Это сияние похоже на павлиний глаз (узор перьев павлина). Между пучками лучей расположены такие же светло-сиреневые с белым звезды с длинными тонкими концами.

Младенец, пухленький, с толстенькими ручками и ножками, складочками на ручках и животе, красивым широким личиком с толстенькими щечками, густыми волосами такого же цвета, как и у Мадонны, полностью обнажен, причем Его очень белое тельце с желтыми тенями светится даже больше, чем лицо Марии. Вокруг головы Младенца сверкают такие же, как и у Девы Марии, лучи, выходящие из желтого с красной серединой сияния у самой головы. Отсутствуют лишь звезды между лучами.

Св. Екатерина (внизу), худая и довольно унылая, с несколько неправильным лицом и перекошенным ртом, одета в темно-зеленое платье и ярко-красный плащ со светло-желтой подкладкой. Ее голова увенчана высокой золотой короной, надетой на белый головной платок, концы которого обмотаны вокруг шеи. На ее левой руке надет довольно толстый венок из оранжевых цветов. Ее атрибуты – колесо и меч лежат рядом на земле.

Множество ангелов, размером значительно меньше остальных персонажей, с тонкими и гибкими фигурами, одеты в разноцветные длинные одежды. Форма их крыльев напоминает форму крыльев ангелов на картинах немецких художников (считается, что и сам сюжет картины позаимствован у них).

**Взаимодействие персонажей.** Мадонна с Младенцем сидят на большой подушке в верхней части сада, а св. Екатерина – прямо на земле в нижней его части. Младенец лежит на пеленке на коленях у матери, а та поддерживает Его правой рукой, приложив левую руку к талии. Он вытянул правую ногу и поджал левую, сосет палец правой руки, а левой держится за край плаща Мадонны. Его задумчивый взгляд обращен вниз на играющих в саду ангелов. Лицо Девы Марии также ничего не выражает, она смотрит вниз и влево, явно позируя художнику. Еще более манерна поза св. Екатерины. Она протянула правую руку ладонью вверх за цветком, который подает ей ангел, а ладонь левой обратила вперед. Ее задумчивый взгляд также устремлен в пространство. Столь статическую и меланхолическую картину оживляют ангелы, порхающие по саду подобно райским птицам. Некоторые из них находятся на границе сада за его пределами, некоторые сгруппировались у фонтана, по четыре с каждой стороны перед Мадонной стоят на коленях и смотрят на Младенца, ближе к зрителю группа раскрыла книгу (или ноты) и

читает ее (или поет по ним), остальные собирают цветы и приносят их св. Екатерине.

**Птицы.** Сад наполнен разнообразными птицами. Среди них выделяются два павлина, которые встречаются здесь впервые и нарисованы весьма реалистично. Остальные птицы меньшего размера и разных цветов порхают в саду и бегают между кустами.

**Фонтан.** В левом верхнем углу сада находится фонтан. Непонятно, в каком ракурсе он нарисован (как и вся картина – скорее в нескольких ракурсах – и сверху, и сбоку и т.п.). У него довольно большой бассейн, из которого выходит тонкая ножка, на которой водружена большая золотая корона, из которой вверх бьют сиреневые струи (такого же цвета, как и лучи у Мадонны и Младенца). Куда затем исчезает вода от этих струй, непонятно.

**Подушка.** Подушка, на которой сидит Дева Мария, сделана из такой же материи и того же цвета, как и ее плащ. В некоторых местах к ее краям пришиты темно-коричневые кисти.

**Сад.** Наиболее замечателен на этой картине сад, символизирующий Рай. В верхней части картины видна его граница многоугольной формы. В саду масса роз розового цвета. Одна из них лежит на подушке слева от Девы Марии, а две других – на коленях у св. Екатерины. Художник не пожалел усилий, чтобы нарисовать каждый листочек, веточку и травинку.

**Цветовая гамма и композиция.** Замечательна и цветовая гамма картины. Фон, который можно видеть за пределами сада, и сам сад нарисованы почти одним цветом. Выделяются лишь цветы, листики, веточки, травинки и фигуры. В результате получилась загадочная картинка, на которой лишь внимательный зритель заметит среди зеленой листвы на желтом фоне многочисленных желтых птиц и отличит их от ангелов. Темным пятном вверху выделяется фигура Мадонны, сверкают ее лицо, голенький Младенец, сияния вокруг их голов, а также раскрытая книга. Эти световые эффекты поразительны. Сиреневые одежды нескольких ангелов и фонтан словно отражают это сияние. Внизу и несколько справа бросается в глаза кроваво-красная фигура св. Екатерины. Рядом с ней лежат коричневое колесо и красный меч. Зеленые павлины и несколько зеленых ангелов подчеркивают зеленый тон ее платья. Зритель может стоять перед этой картиной сколько угодно долго, обнаруживая в ней все новые детали. Возможно, что после такого длительного созерцания ему начнет казаться, что он побывал в Раю. Эта симфония цветовых эффектов, даже при не особенно умелом рисунке, производит очень сильное впечатление.

**Сравнение с другими произведениями на тот же сюжет.** Продолжим обсуждение истории развития сюжета «Мадонна с Младенцем», прерванное в разделе 28.2.1. Несколько произведений на эту тему создал Лоренцо Монако.

«Мадонна смирения» ([илл. 30.2](#)) размером 22.8×17.8 см, созданная около 1420 года, хранится в музее Торвальдсена в Копенгагене. На довольно темной картине с плохо сохранившимся фоном из цветков роз у Мадонны и



Илл. 30.2. Лоренцо Монако. Мадонна смирения.



Младенца слишком темные и не совсем правильно нарисованные лица, но складки одежды нарисованы очень эффектно.

Богатством красок поражает картина «Мария с Младенцем» ([илл. 30.3](#)) размером 102×62 см из Национальной галереи Шотландии в Эдинбурге. Здесь Мария более интересна, хотя Младенец в женском платье, по-прежнему, неудачен. Прозрачные цвета платьев Мадонны и Младенца контрастируют с глубокими цветами плаща Марии и его подкладки. Интересно украшение трона в виде резных львиных голов.

Большим совершенством отличается картина «Мадонна смирения» ([илл. 30.4](#)) размером 116×64 см из Музея Бруклин в Нью-Йорке, созданная в 1420-1422 годах. Особенно замечателен контраст между глубоким цветом накидки Мадонны и золотым фоном картины.

«Мадонна на троне» ([илл. 30.5](#)) размером 32.4×21 см из музея Фицуильям в Кембридже (Великобритания), созданная в первой четверти XV века, также отличается богатством и чистотой красок. Мадонна и Младенец не особенно удачны, но световые эффекты на ткани плаща Девы Марии нарисованы великолепно. Обращает на себя внимание трон с двумя изображениями маленьких ангелов на его вершине, а также красные крылья настоящих ангелов, опершихся на подлокотники трона.

Одной из наиболее замечательных из работ художника на эту тему является «Мадонна» ([илл. 30.6](#)) – центральная часть алтаря из Монте Оливето, созданного около 1410 года и хранящегося в Палаццо Даванцати во Флоренции. Здесь не только великолепно сочетание чистых прозрачных красок, но прекрасны лица и Мадонны, и Младенца, и ангелов.

На картине «Мадонна смирения» ([илл. 30.7](#)) размером 112×67 см из Музея искусств Нельсон-Аткинса в Канзас-сити, созданной около 1418 года, два небольших парящих в воздухе ангела с крыльями ласточек грациозно держат полог трона очаровательной юной Мадонны.

На картине «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами» ([илл. 30.8](#)) размером 68×36 см из Музея Лихтенштейна в Вене, созданной около 1420 года, два ангела, стоящие на коленях на облаках, поддерживают облако, на котором сидит Мадонна.

Картина «Мадонна с Младенцем на троне со св. Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом» ([илл. 30.9](#)) размером 17×18 см из Лувра в Париже, написана на стекле в 1390-е годы. В этом раннем произведении художник еще не достиг того совершенства, которым отличаются рассмотренные выше произведения.

Алтарный образ из Национальной пинакотеки в Сиене ([илл. 30.10](#)), также не столь яркий, характерен тем, что Мадонна сидит на стилизованных облаках, а Иоанн Креститель помещен в соответствующий пустынный пейзаж.

На картине «Мадонна на троне с Младенцем и шестью ангелами» ([илл. 30.11](#)) размером 147×82 см из собрания барона Тиссен-Борнемиссы, созданной в 1415-1420 годах, особенно замечателен черный бархатный плащ



Илл. 30.3. Лоренцо Монако. Мария с Младенцем.





Илл. 30.4. Лоренцо Монако. Мадонна смирения.





Илл. 30.5. Лоренцо Монако. Мадонна на троне.





Илл. 30.6. Лоренцо Монако. Мадонна.





Илл. 30.7. Лоренцо Монако. Мадонна смирения.





Илл. 30.8. Лоренцо Монако. Мадонна с Младенцем и двумя ангелами.





Илл. 30.9. Лоренцо Монако. Мадонна с Младенцем на троне со св. Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом.





Илл. 30.10. Лоренцо Монако. Мадонна с Младенцем, св. Иоанном Крестителем и Николаем.





Илл. 30.11. Лоренцо Монако. Мадонна на троне с Младенцем и шестью ангелами.



Мадонны, напоминающий такой же плащ на картине Стефано да Вероны. Интеллигентное лицо Марии итальянского типа и приятное лицо Младенца удались художнику, хотя позы их несколько статичны; они явно позируют. Цвет верхней одежды ангелов повторяется в одежде Младенца. Находкой Лоренцо являются тонкие белые нижние облачения ангелов, виднеющиеся из-под туник.

\*\*\*

Основные достижения Стефано да Вероны связаны с жанром религиозного портрета. Он создал одно из первых произведений на тему «Мадонна в саду из роз». Ему удалось достичь эффекта сияния лица Мадонны и тельца Младенца, нарисовать удивительное свечение вокруг их голов, а также создать загадочное изображение райского сада с обилием цветов, кустов, травинки, порхающих ангелов и птиц, в числе которых впервые были нарисованы павлины. На фоне замечательных произведений своих современников Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако на тему «Мадонна с Младенцем» Стефано да Верона оказался основоположником еще одной линии этой темы.

#### Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Стефано да Верона. В 1397 в результате Кальмарской унии Дания, Швеция и Норвегия объединились под властью Дании. В 1410 польско-литовские войска при поддержке русских отрядов победили тевтонских рыцарей в битве при Танненберге (Грюнвальде). В 1426 началась война между Данией и Ганзейским союзом. В 1399 король Англии Ричард II Плантагенет был свергнут Генрихом IV; началась Ланкастерская династия. В 1402-1409 валлийцы под предводительством Оуэна Глендовера восстали против английского господства. В 1413 королем Англии стал Генрих V; он возобновил попытки установить господство над Францией. В 1414 в Англии было подавлено восстание лоллардов (последователей религиозного реформатора Джона Уиклифа) под предводительством Джона Олдкастла. В 1415 английский король Генрих V одержал победу над французскими войсками в битве при Азенкуре во Фландрии. В 1429 французские войска под предводительством Жанны д'Арк освободили Орлеан и сопроводили Карла VII к месту его коронации в Реймс. В 1431 Жанна д'Арк была сожжена англичанами на рыночной площади Руана. В 1436 король Франции Карл VII вступил в Париж. В 1396 король Венгрии Сигизмунд I попытался разорвать турецкую блокаду Константинополя, но был побежден турками при Никополе. В этом же году Болгария стала частью Османской империи. В 1410 Сигизмунд стал императором Священной Римской империи. В 1416 венецианцы победили турок-османов в морской битве у Галлиопольского полуострова. В 1430 турки-османы захватили город Фессалоники. Для преодоления Великой схизмы был созван собор в



Констанце, который открылся в 1414. По постановлению этого собора чешский священник и проповедник, философ и религиозный реформатор Ян Гус был в 1415 публично сожжен на костре. В 1417 Констанцкий собор восстановил единство Церкви. Великая схизма завершилась. Однако в 1419 в Праге вспыхнули массовые народные выступления последователей Яна Гуса; в спокойной до того Чехии начались гуситские войны. В 1420-1422 гуситы под предводительством Яна Жижки и Прокопа Великого отразили крестовый поход, развязанный против них императором Священной Римской империи Сигизмундом I. Но в 1434 объединенное войско императора Сигизмунда I и умеренных гуситов (чашников) одержало победу над радикальными гуситами (таборитами) в битве у Липан. А в 1438 императором Священной Римской империи и королем Венгрии и Чехии стал Альбрехт Габсбург под именем Альбрехта II. В 1405 Верону и Падую захватила Венеция. В 1406 Флоренция захватила Пизу и получила выход к морю. В 1425 города Флоренция и Венеция заключили союз против Милана. В 1427 венецианцы завоевали город Бергамо в Северной Италии и тем самым завершили образование своих материковых владений. В 1429 Флоренция напала на соседний город Лукку. В 1434 банкир Козимо Медичи Старший стал фактическим правителем Флоренции. В 1415 король Португалии Жуан I захватил город Сеуту на средиземноморском берегу Марокко; началась португальская экспансия в Африку. В 1418-1420 они открыли Порто-Санто в Восточной Атлантике. В 1419 португальский принц Генрих (Энрике) Мореплаватель основал навигационную школу в Сагрише. В 1420 они открыли остров Мадейра. В 1425 их попытка отвоевать Канарские острова у Кастилии закончилась неудачей. В 1430 португальцы открыли Азорские острова, а в 1434 обогнули мыс Бохадор на западном берегу Африки. В 1437 их попытка захватить Танжер в Марокко закончилась неудачей. В 1396 итальянский философ-гуманист Колюцио Салютати начал публикацию трактата «О роке, судьбе и случайности». В 1399 французская писательница Кристина Пизанская написала сочинение «Послание богу любви», в котором выступила защитницей прав женщин. Около 1402 итальянский гуманист Пьетро Паоло Верджерио написал трактат «О благородных нравах и свободных науках». В 1436 итальянский гуманист Гварино да Верона стал наставником Леонелло, сына Никколо д'Эсте, герцога Феррарского. В 1394 во Франции появился дидактический сборник «Парижский домострой». Около 1400 французский историк и поэт Жан Фруассар завершил «Хроники», описывающие события Столетней войны. В 1411 в Шотландии был основан университет Святого Андрея. В 1424 французский поэт Ален Шартье написал поэму «Безжалостная красавица». В 1416 французские живописцы-миниатюристы братья Лимбург создали иллюстрированный «Великолепный Часослов герцога Беррийского». В 1419 итальянский скульптор Якопо делла Кверча закончил создание статуи фонтана Фонтане Гайя в Сиене. В 1423



итальянский живописец Джентиле да Фабриано написал картину «Поклонение волхвов» [4].