

Часть 15. Антонелло да Мессина и его современники

В Испании завоеванием исламского Гранадского эмирата закончилась Реконкиста; вся Испания объединилась под властью христианских королей. Значительная часть Бургундии была присоединена к Германии. Французы вторглись в Италию, но вынуждены были отступить. В Африке началась миссионерская деятельность. Христофор Колумб открыл Америку.

Немецкий писатель-гуманист Себастьян Брант написал книгу сатир «Корабль дураков». Итальянский математик Лука Пачоли закончил труд «Основание арифметики». Нидерландский композитор Иоганн Окегем продолжил развитие франко-фламандского вокального полифонического стиля.

Успехи итальянской скульптуры были связаны с именами Бенедетто да Майано и Беллано Бартоломео. Миниатюрист, живописец, мозаичист и гравер из Флоренции Герардо дель Фора, был также ученым-гуманистом и органистом.

После окончания Столетней войны во Франции сформировались условия для возникновения авторской живописи. Франция дала сразу двух выдающихся мастеров, Жана Фуке и Ангеррана Картона, которые подняли живописную школу этой страны сразу на европейский уровень. Дирк Боутс и Петрус Крестус поддерживали высокий уровень нидерландской живописи, однако в их творчестве стали проявляться некоторые элементы застоя и упадка стиля. Итальянский мастер Беноццо Гоццоли эклектически соединял в своем творчестве архаику старых мастеров и передовые достижения итальянской и нидерландской школ живописи. Такой подошла Европа к концу XV века.

Казалось, что ведущие живописные школы исчерпали свой потенциал и выдыхаются. Однако Италия лишь готовилась к новому взрыву, а во Францию прибыла свежая кровь из Нидерландов. История продолжалась.

Глава 59. Колантонио (работал в 1445 – 1465)

Итальянский художник Колантонио, младший современник Пизанелло, Анджелико, Джованни ди Паоло, Уччелло, Рогира ван дер Вейдена, Сассетты, Якопо Беллини, Доменико Венециано, Жака Дарэ, Филиппо Липпи, Бернардо Марторея, Стефана Лохнера, Хайме Басо Хакомара, Николаса Франсеса, Хайме Уге, Пьеро делла Франчески, Андреа дель Кастаньо, Антонио Виварини, Дирка Боутса, Жана Фуке, Беноццо Гоццоли, Ангеррана Картона и Петруса Крестуса, работал преимущественно в жанре сцен из жизни святых. Основной его заслугой в истории живописи является синтез достижений различных национальных школ живописи – итальянской, испанской, нидерландской и французской.

59.1. Биографические сведения о Колантонио

Итальянский художник Колантонио работал в Неаполе в 1445-1465 годах⁽¹⁾. Он был одной из выдающихся личностей неаполитанской живописи XV века. Некоторые исследователи ограничивают его роль в истории искусства только тем, что он долгое время был учителем молодого Антонелло да Мессины, однако другие считают его своеобразным координатором и унификатором различных влияний, иберо-средиземноморских, нидерландских и провансальских, которые сходились в Неаполе и предохраняли местную культуру от замкнутости в провинциальных опытах.

Его самое раннее дошедшее до нас произведение – большой «Алтарь Рокко», написанный для неаполитанской церкви Сан-Лоренцо. Ныне две его больших створки – «Св. Иероним в мастерской» (илл. 59.1) и «Св. Франциск, вручающий устав первому и второму францисканскому ордену» (илл. 59.3) находятся в музее Каподимонте в Неаполе, а малые – «Святые» - в различных частных собраниях. К этому времени художник уже был знаком с творчеством Бартеlemi д'Эйка (Мастера Благовещения из Экса) и Жана Фуке. «Алтарь Рокко» датируется около 1445 года, когда Фуке находился в Риме, откуда он мог совершить поездку в Неаполь. Второй полиптих Колантонио – «Алтарь св. Винченцо Феррера» находится в церкви Сан-Пьетро Мартире в Неаполе. На основе документальных источников его датируют 1456-1465 годами. К этому времени художник уже знал произведения испанца Басо Хакомара, работавшего в Неаполе при дворе Альфонса Арагонского в 1444-1451 годах, и нидерландских мастеров, а также Пьеро делла Франчески. Между этими двумя полиптихами располагаются другие известные произведения Колантонио: небольшое «Распятие» из собрания Тиссен-Борнемисса в Лугано, «Мужской портрет» из музея в Кливленде и большое «Снятие с креста» из церкви Сан-Доменико Маджоре в Неаполе.

Искусство Колантонио оказало влияние на живопись всей Южной Италии второй половины XV века, причем не только на Антонелло да Мессину, но и на Мастера Сан-Северино э Соссио, Анджелилло Аркуччо и особенно на Монограмматиста Р.Т., в частности, его большой алтарь «Распятие» из Дишиплина делла Кроче в Неаполе [18].

59.2. Сцены из жизни святых

В этом параграфе обсуждаются две створки «Алтаря Рокко», перенесенные из францисканской церкви Сан-Лоренцо в Национальную галерею Каподимонте в Неаполе и образующие нижнюю часть полиптиха. Алтарь был создан в 1445 году.

59.2.1. «Св. Иероним в мастерской»

Картина «Св. Иероним в мастерской» ([илл. 59.1](#)) имеет размеры 125×150 см [35].

Действующие лица. Св. Иероним, старый и довольно худой, с суровым загорелым лицом, небольшими глазами, седеющими бровями «домиком», мясистым носом и седой с блестками, выющейся прядями, довольно длинной бородой, одет в черную рясу, а также длинный и широкий коричневый плащ с капюшоном, из-под которого ряса едва видна. На голове у святого надет монашеский клобук, закрывающий его волосы и часть лба и окруженный простым золотым нимбом. В правой руке он держит длинную тонкую черную металлическую спицу, а левой придерживает лапу льва.

Лев нарисован наиболее реалистично и по размеру, и по внешнему виду из всех до сих пор встретившихся. У него огромная угрюмая морда, свалывшаяся, коричневая, переходящая в черную грива, мощные передние лапы и более слабые задние, с реалистично нарисованными складками шкуры, чрезмерно длинный хвост с крупной черной кисточкой на конце.

Взаимодействие Иеронима и льва. Лев сидит на задних лапах, положив правую переднюю лапу на правое колено Иеронима и вывернув левую лапу подушечкой вверх. Вокруг этой подушечки нарисовано неяркое золотое свечение. Вид льва демонстрирует полную покорность, а взгляд сверкающих зеленых глаз отведен в сторону от святого. Иероним сидит перед ним в кресле, наклонившись чуть вперед и спицей вынимая занозу из левой передней лапы. На его лице необычайно сосредоточенное выражение.

Интерьер. Наиболее замечателен интерьер мастерской Иеронима, где и происходит действие. Пол мастерской покрыт широкими струганными деревянными досками. На нем валяются различные бумажки. Святой сидит в светло-желтом деревянном резном кресле с полукруглой спинкой. За спиной льва находится небольшой столик, на котором лежит красная кардинальская шляпа и другие знаки кардинальского достоинства. Позади этого столика находится конторка Иеронима. На ее пюпитре лежит раскрытая книга большого формата в переплете с застежками. На нижней

Илл. 59.1. Колантонио. Св. Иероним в мастерской.

полке конторки расставлены рабочие инструменты, среди которых выделяется клепсида, напоминающая о неумолимом беге времени, различные предметы и листки бумаги с записями, похожие на те, что нарисованы на картине Яна ван Эйка ([илл. 33.37](#)). На верхней полке конторки в беспорядке сложены книги, наверху конторки лежат книги, пачки листов бумаги, свернутые свитки и коробка, а к боковой поверхности прикреплены различные бумажки с записями. Позади Иеронима и льва виден широкий стеллаж, на полках которого в беспорядке лежат коробки, книги, свитки и сосуды с жидкостями. Расположение книг на полках восходит к картине, изображающей пророка Иеремию, хранящейся в Королевском музее изящных искусств и прописываемой художнику, известному в истории живописи как Мастер Благовещения из Экса (в наше время он атрибутируется как Бартеlemi д'Эйк, младший брат Губерта и Яна ван Эйков).

Цветовая гамма и композиция. Картина имеет общий коричневый колорит. На этом фоне коричневые же фигуры Иеронима и льва сливаются с окружающей обстановкой. Резко выделяются лишь золотой нимб святого, его красная кардинальская шляпа и белые страницы книг и бумаг. В горизонтальной композиции (что подчеркивается полками стеллажа) фигуры святого и льва образуют прямоугольный треугольник, гипотенуза которого проходит через головы Иеронима и льва к кисточке на его хвосте. Картину отличает деловая атмосфера, лишенная какой-нибудь святости: лев представлен терпеливым пациентом, а Иероним – погруженным в работу хирургом; лишь свечение вокруг лапы льва, к которой прикасается Иероним, свидетельствует о происходящем чуде.

Сравнение с другими произведениями на тот же сюжет. Светлая фреска Беноццо Гоццоли ([илл. 59.2](#)) в капелле Сан-Джероламо ([илл. 58.10](#)) церкви Сан-Франческо в Монтефалько, исполненная в 1452 году, представляет эту же сцену на улице перед церковью. Иероним с высоким сводом лысого черепа и крупными выразительными глазами словно гипнотизирует слишком маленького льва с очень доброй мордой, который доверчиво отдает свою лапу святому. Монахи за спиной Иеронима пустились в бегство слишком поздно, поскольку святой уже вынул занозу из лапы льва и рассматривает ее. Лишь третий монах смотрит на произошедшее, как на чудо.

59.2.2. «Св. Франциск, вручающий устав первому и второму францисканскому ордену»

Картина «Св. Франциск, вручающий устав первому и второму францисканскому ордену» ([илл. 59.3](#)) имеет размеры 150×185 см [40].

Историческая основа. Картина представляет историю возникновения устава францисканских орденов. Когда к св. Франциску примкнуло несколько человек, увлеченных его пламенной речью, он в 1209 году начертал устав, основанный на послушании, целомудрии и полной бедности.

Илл. 59.2. Беночцо Гоццоли. Св. Иероним, вынимающий занозу из лапы льва.

Илл. 59.3. Колантонио. Св. Франциск, вручающий устав первому и второму францисканскому ордену.

Этот устав был утвержден папой Иннокентием III. В 1212 году Франциск своим примером и советами склонил свою соотечественницу Клару Ассизскую к пострижению; Клара вскоре собрала вокруг себя несколько благочестивых женщин, которые и составили ядро ордена бедных кларисс. В течение нескольких лет число последователей св. Франциска и последовательниц св. Клары настолько увеличилось, что образовались два францисканских ордена – мужской и женский, и св. Франциск был вынужден составить для них более подробные правила. Этот устав ордена миноритов был утвержден в 1223 году папой Гонорием III; устав кларисс, составленный в 1224 году, был утвержден в 1251 году Иннокентием IV [5].

Действующие лица. Св. Франциск (в центре), среднего возраста, очень худой, с аскетическим лицом, небольшими глазами, густыми бровями, невысоким лбом, стриженными черными волосами, окружающими тонзуру, золотым с узорами нимбом, тонким носом с горбинкой, короткими темными усами и бородой клинышком, облачен в светло-коричневую рясу с капюшоном, подпоясанную традиционной веревкой с тремя узлами. Его ноги босы и на них видны стигматы; в рясе на правом боку сделана прорезь в форме ромба, через которую видна рана на теле. В каждой руке Франциск держит по толстой раскрытой книге – Уставу соответствующего ордена.

Два ангела (вверху), размером значительно меньше остальных персонажей, с тонкими гибкими фигурами, лицами девочек, красивыми пышными прическами, со среднего размера широкими крыльями, коричневыми сверху и золотыми на нижней поверхности, одеты в длинные коричневые туники. Их головы непокрыты и не имеют нимбов. В руках каждый ангел держит развернутую белую бандероль с надписью.

Группа монахов (слева от Франциска), средних лет и пожилых, с довольно некрасивыми лицами, почти вся облачена в серые и коричневые рясы своего ордена. В центре находится папа в соответствующем облачении и с золотым пастырским посохом. Папа и старый монах в заднем ряду отмечены золотыми нимбами. Св. Антоний Падуанский, также отмеченный нимбом, держит в руках раскрытый устав, который передает ему св. Франциск.

Группа монахинь (справа от Франциска), среднего возраста, худых, с фанатичными лицами, облачены в серые рясы. Волосы всех монахинь закрыты головными платками, у некоторых черными, у других – белыми. Одна из монахинь (у правого края) отмечена золотым нимбом. Св. Клара, также отмеченная золотым нимбом, держит в руках раскрытый устав, который передает ей св. Франциск.

Взаимодействие персонажей. Св. Франциск, стоя лицом к зрителю, но повернув голову к монахам своего, мужского ордена, передает уставы св. Антонию Падуанскому и св. Кларе. Они, стоя на коленях, тут же начинают внимательно их читать. Св. Антония Падуанского окружает группа монахов, а св. Клару – монахинь, также стоящих на коленях и старающихся заглянуть в текст устава. Над головой Франциска по обе стороны летают по ангелу, демонстрируя свои бандероли.

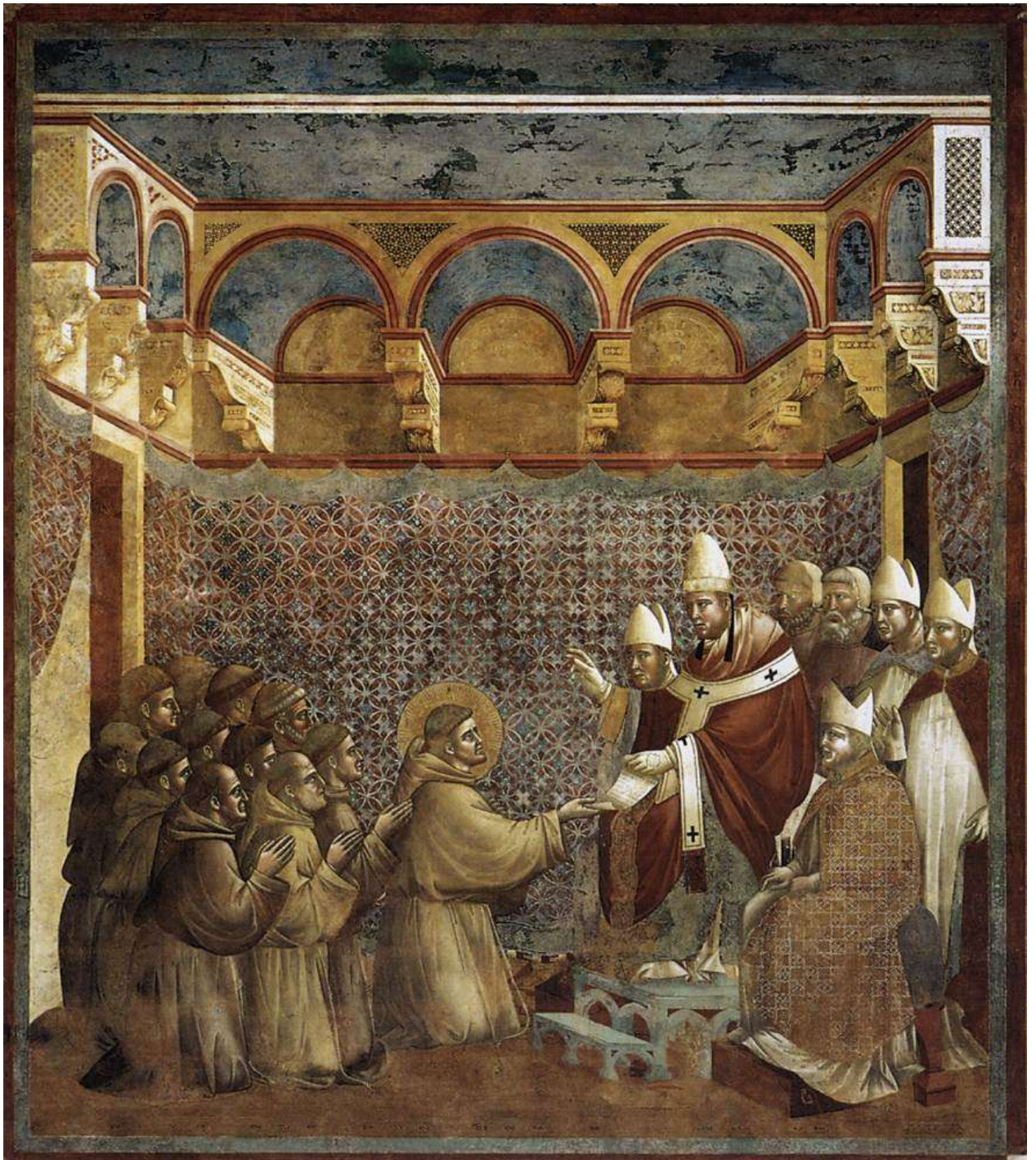
Элементы интерьера. Все действующие лица стоят на полу, покрытом белыми, черными и коричневыми плитками. Белые плитки украшены различным растительным узором.

Цветовая гамма и композиция. Задний план картины представляет собой золотой фон, украшенный едва заметным узором из точек. На этом фоне эффектно выделяются фигуры ангелов, но с ним почти сливается фигура Франциска. Рясы монахов и монахинь контрастируют с разноцветным полом. Складки тканей изображены с большим мастерством. Пол и стоящие на коленях монахи и монахини нарисованы из очень высокой точки, поэтому пол занимает половину площади картины. Франциск расположен в центре композиции, а все остальные персонажи, включая ангелов, образуют вокруг него изящный круг. По всему видно, что членов ордена больше интересует текст устава, чем сам св. Франциск.

Сравнение с другими произведениями на близкие сюжеты. На фреске Джотто ([илл. 59.4](#)) размером 270×230 см в Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи, исполненной в 1297-1299 годах, изображен момент утверждения первого устава францисканского ордена папой Иннокентием III. Сцена помещена во впечатляющий интерьер покоев папы. Фреска того же мастера ([илл. 59.5](#)) размером 280×450 см в капелле Барди церкви Санта-Кроче во Флоренции, исполненная в 1325 году, изображает момент утверждения Устава папой Гонорием III. Здесь, как и на предыдущей фреске, нимбом отмечен только св. Франциск, а сам Устав нарисован в виде свитка.

Пьетро Лоренцетти на картине ([илл. 59.6](#)), являющейся центральной панелью пределлы разобранного алтаря кармелитской церкви Сан-Никколо аль Кармине в Сиене, исполненного в 1328-1329 годах, изобразил путешествие св. Альберта, патриарха Иерусалимского, которое он совершил между 1206 и 1214 годами на гору Кармил, чтобы представить Устав отшельникам-кармелитам. Эта картина хранится в Национальной пинакотеке в Сиене. Альберта, который вручает устав коленапреклоненным отшельникам, сопровождают рыцари-крестоносцы. Слева нарисованы ворота Иерусалима, а справа монастырь кармелитов с фонтаном и церковью. Задний план отведен гористому пейзажу. Чтобы подчеркнуть его дикость, художник поместил на склоне одной из гор идущего льва. На другой картине ([илл. 59.7](#)) той же пределлы изображена сцена приема папой Гонорием III делегации кармелитов и вручения им папской буллы об утверждении устава их ордена. Слева в специальном помещении сидят кардиналы. В правом верхнем углу ангелы с бандеролями одобряют действия папы. На третьей картине ([илл. 59.8](#)) той же пределлы папа Гонорий IV утверждает очередные изменения в уставе кармелитов.

Филиппо Липпи посвятил теме утверждения устава ордена кармелитов фреску ([илл. 59.9](#)) в монастыре Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, исполненную около 1432 года. Фреска, упомянутая Вазари, была обнаружена в 1860 году в очень плохом состоянии и была перенесена в музей монастыря. На ней сохранились лишь отдельные фрагменты.

Илл. 59.4. Джотто. Утверждение устава францисканского ордена
Иннокентием III.

Илл. 59.5. Джотто. Утверждение Устава Францисканского ордена папой Гонорием III.

Илл. 59.6. Пьетро Лоренцетти. Св Альберт представляет устав монахам-кармелитам.

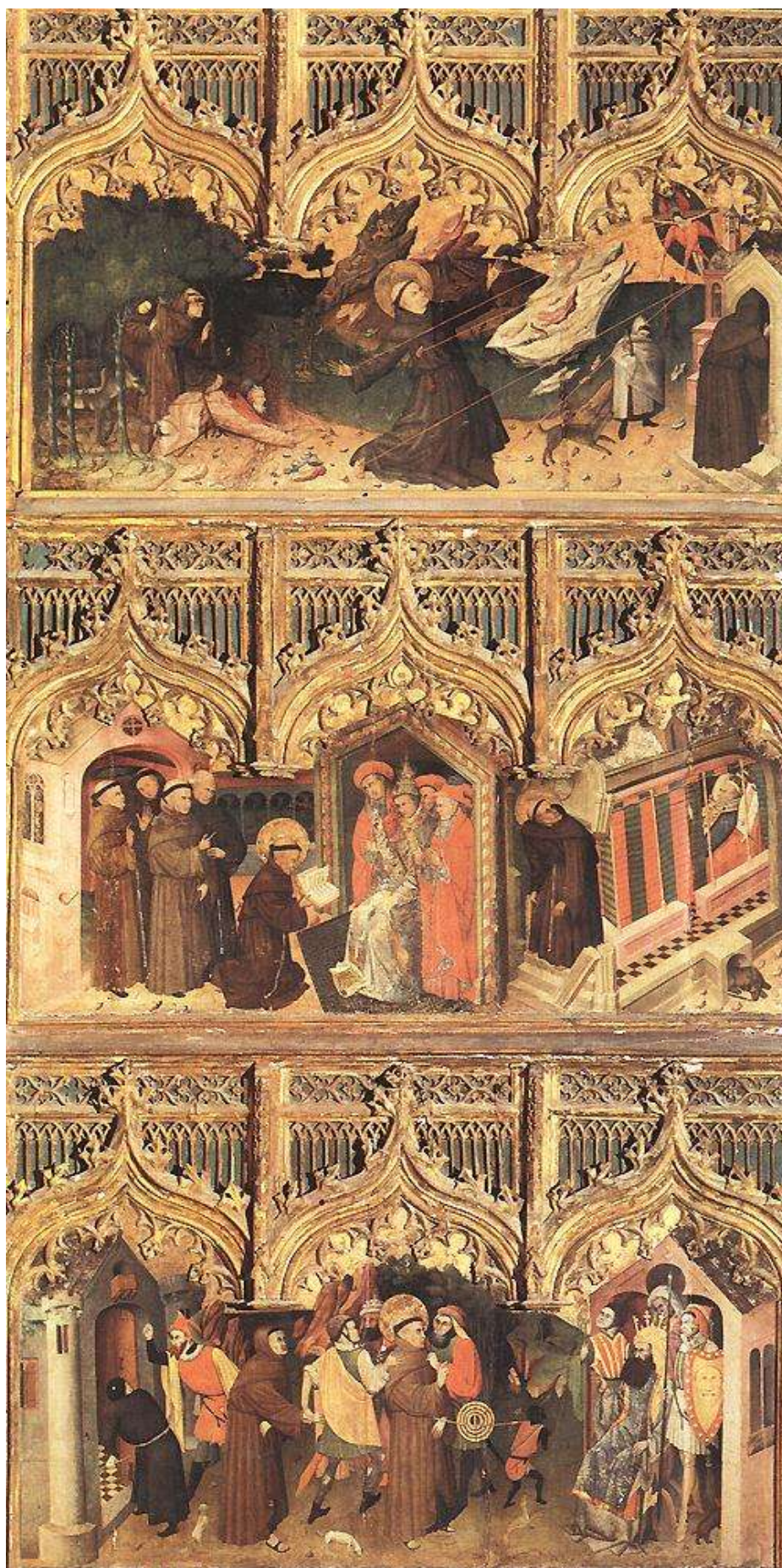
Илл. 59.7. Пьетро Лоренцетти. Папа Гонорий III передает делегации кармелитов буллу об утверждении устава.

Илл. 59.8. Пьетро Лоренцетти. Папа Гонорий IV утверждает изменения в уставе кармелитов.

Илл. 59.9. Филиппо Липпи. Утверждение устава ордена кармелитов.

Илл. 59.10. Николас Франсес. Сцены из жизни св. Франциска.

Илл. 59.11. Беноццо Гоццоли. Сон папы Иннокентия III и утверждение устава францисканского ордена папой Гонорием III.

Илл. 59.12. Северная стена капеллы в апсиде церкви Сан-Франческо в Монтефалько.

Илл. 59.13. Капелла апсиде церкви Сан-Франческо в Монтефалько.

Картина Николаса Франсеса ([илл. 59.10](#)) размером 360×186 см из Прадо в Мадриде, созданная в 1440-е годы, представляет утверждение устава францисканского ордена в средней части среди других сюжетов из жизни св. Франциска. Здесь Устав уже имеет форму книги. Общий коричневатый колорит картины напоминает колорит картины Колантонио ([илл. 59.3](#)).

Беноццо Гоццолли в 1452 году изобразил сцену утверждения устава францисканского ордена на фреске ([илл. 59.11](#), справа) размером 304×220 см на северной стене ([илл. 59.12](#)) капеллы ([илл. 59.13](#)) в апсиде церкви Сан-Франческо в Монтефалько. Заметим, что помещение, в котором изображена эта сцена, несколько скромнее, чем на фресках Джотто ([илл. 59.4-59.5](#)).

Основные достижения Колантонио связаны с жанром сцен из жизни святых. Используя сравнительно бедную цветовую гамму, он синтезировал в своем творчестве некоторые достижения итальянской, испанской, нидерландской и французской живописи.

Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Колантонио. В 1449 французы вторглись в Нормандию. В 1453 они победили англичан в битве при Бордо. Завершилась Столетняя война. В 1455 в Англии началась война Алой и Белой розы между династиями Ланкастеров и Йорков. В 1453 турки осадили и захватили Константинополь, который отныне стал именоваться Стамбулом, столицей Османской империи. В 1456 турки захватили Афины, а в 1459 – Сербию. В 1449 Милан победил Венецию и завоевал Ломбардию. В 1450 власть в Милане захватило семейство Сфорца. В 1454 мир в Лоди, к которому присоединились Неаполь, Флоренция и папа Римский, завершил войны в Италии. В 1445 в Португалии впервые стали продаваться с молотка африканские рабы. В этом же году португальские мореплаватели достигли Зеленого мыса на западном берегу Африки. В 1448 они построили форт на острове Аргим у побережья Мавритании, а в 1455 открыли острова Зеленого Мыса. В 1459 Козимо Медичи основал во Флоренции Платоновскую академию. Около 1445 немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг использовал для печатания подвижные металлические литеры. В 1450 в Португалии началось производство каравелл – наиболее распространенных в последующее время морских судов. В 1449-1452 для Филиппа III Доброго, герцога Бургундского, в Турне были сотканы «шпалеры Гедеона». Около 1455 была отпечатана Библия Гутенберга. В 1460 в Венгрии был построен первый четырехколесный пассажирский экипаж. В 1456 французский поэт Франсуа Вийон завершил поэму «Малое завещание», полную автобиографических намеков, в которой нашли отражение сцены из жизни парижских низов. В 1447 итальянский скульптор Бернардо Росселино создал гробницу гуманиста Леонардо Бруни в церкви Санта-

Кроче во Флоренции. Около 1446 нидерландский живописец Рогир ван дер Вейден написал полиптих «Страшный Суд». В 1464 итальянский живописец Филиппо Липпи закончил фрески в соборе Прато. Около 1465 итальянский художник Пьеро делла Франческа написал портреты герцога и герцогини Урбинских [4].