

Глава 79. Мелоццо да Форли (1438 – 1494)

Итальянский художник Мелоццо да Форли, младший современник Джованни ди Паоло, Уччелло, Рогира ван дер Вейдена, Якопо Беллини, Жака Дарэ, Филиппо Липпи, Николаса Франсеса, Хайме Уге, Пьеро делла Франчески, Антонио Виварини, Дирка Боутса, Жана Фуке, Беноццо Гоццоли, Ангеррана Картона, Петруса Кристуса, Колантонио, Джованни Боккати, Бартелеми д'Эйка, Алессо Бальдовинетти, Антонелло да Мессины, Альберта ван Оуватера, Нуньо Гонсалвиша, Козимо Туры, Джентиле Беллини, Винченцо Фоппы, Антонио Поллайоло, Андреа Мантеньи, Цоппо, Джованни Беллини, Никола Фромана, Андреа дель Верроккьо, Маттео ди Джованни, Карло Кривелли, Михаэля Пахера и Франческо дель Коссы, работал в жанрах религиозного портрета и исторической живописи. Им созданы впечатляющие образы ангелов, отличающиеся удивительной красочностью. Он также заложил основы объективного изображения исторических событий.

79.1. Биографические сведения о Мелоццо да Форли

Микелоццо дельи Амброджи по прозвищу Мелоццо да Форли родился в 1438 году в Форли и умер в 1494 году⁽¹⁾ там же. Он был одним из главных последователей Пьеро делла Франчески в Тоскане – от Рима до Феррары. На сегодняшний день неизвестно, кто были его учителя; предполагается, что на стиль молодого художника могли повлиять небольшой круг художников города Форли (Ансуино да Форли, Гуидаччо да Имола), а также раннехристианские и византийские памятники в соседней Равенне, готовя его к встрече с Пьеро делла Франческой. Мелоццо работал в Риме, Урбино, Лоретто, Анконе, но точные даты его пребывания в этих городах неизвестны.

В 1465 году он покинул Форли и, как считается, в этот период отправился в Рим, где работал в церкви Сан-Марко. В 1470-1472 годах он появился в Урбино, где, наряду с Педро Берругете и Йосом ван Гентом участвовал в росписи студиоло и библиотеки герцога Федерико да Монтефельтро. Мелоццо создал серии «Знаменитые люди», хранящуюся в Лувре в Париже и Национальной галерее Марке в Урбино, и «Свободные искусства», из которой «Музыка» и «Риторика» хранятся в Национальной галерее Лондона. В эти годы он также создал «Портрет Гвидобальдо да Монтефельтро», хранящийся в галерее Колонна в Риме.

В 1473 году он вновь приехал в Рим, где работал вместе с Антониоццо Романо. В 1478 году он упоминается в качестве художника папы Сикста IV – это время создания росписи «Сикст IV назначает ученого Платину префектом Библиотеки Ватикана» ([илл. 79.15](#)). Вскоре он исполнил работы для церкви Санти-Апостоли, из которых «Вознесение Христа» ныне хранится в Квиринальском дворце в Риме, а «Музицирующие ангелы» ([илл. 79.1](#), [79.7](#) и [79.8](#)) и «Апостолы» - в Ватикане. К этому времени он познакомился с живописью Браманте. Последние произведения Мелоццо

были созданы в соавторстве с Пальмеццано – росписи в куполах ([илл. 79.9](#)) капеллы сокровищницы в Лоретто («Пророки» и «Ангелы») и капеллы Фео в церкви Сан-Бьяджо в Форли, в которых силуэты пророков сидят вокруг парапета на ложном своде [18].

79.2. «Музицирующий ангел»

Фреска «Музицирующий ангел» ([илл. 79.1](#)), созданная в 1480-1484 годах, хранится в пинакотеке Ватикана. Первоначально она размещалась в абсиде церкви Санти-Апостоли в Риме, роспись которой заказал кардинал Джулиано делла Ровере, позднее папа Юлий II, и от которой сохранились только фрагменты [40].

Юноша не более двадцати лет, с толстой короткой шеей, выразительным и чуть грубоватым безбородым лицом, крупными черными глазами, лбом, полностью закрытым светло-коричневыми пышными волосами с завитыми концами, вздернутым носом, полными губами и массивным подбородком, одет в небесно-голубую тунику и белый плащ. В руках он держит лютню, на которой играет.

Сидя в профиль к зрителю, ангел стремительно повернул к нему голову и пристально смотрит на него внимательно изучающим взглядом. Стремительность движения ангела и его свободная поза переданы необыкновенно убедительно.

Фигура ангела проецируется на голубой фон безоблачного неба, почти такого же цвета, как и цвет его туники. Этот цвет приятно гармонирует с белым плащом. Коричневые волосы, лютня, темно-коричневая портьера, спускающаяся из правого верхнего угла фрески и развевающаяся на ветру, а также нимб из черных точек вносят в эту чистую цветовую гамму некоторый диссонанс.

Сравнение с другими образами ангелов. Приведем некоторые другие образы ангелов, созданные предшественниками Мелоццо да Форли и им самим. Скульптурные образы ангелов создавали Донателло ([илл. 36.65-36.66](#)) и Лука делла Роббиа ([илл. 36.121](#)), а рисованный – Андреа дель Верроккьо ([илл. 74.16](#)).

На одной из фресок, входящей в цикл вокруг гробницы Никколо Бренцони ([илл. 79.2](#)) в церкви Сан-Фермо Маджоре в Вероне, созданный в 1424-1426 годах, Пизанелло изобразил архангела Рафаила. Для творчества этого мастера характерны бедный коричневый колорит фрески, тонкие черты лица ангела и его мощные крылья.

Для молящихся ангелов ([илл. 35.32](#)) Биччи ди Лоренцо характерна утонченность лиц и мягкость красок.

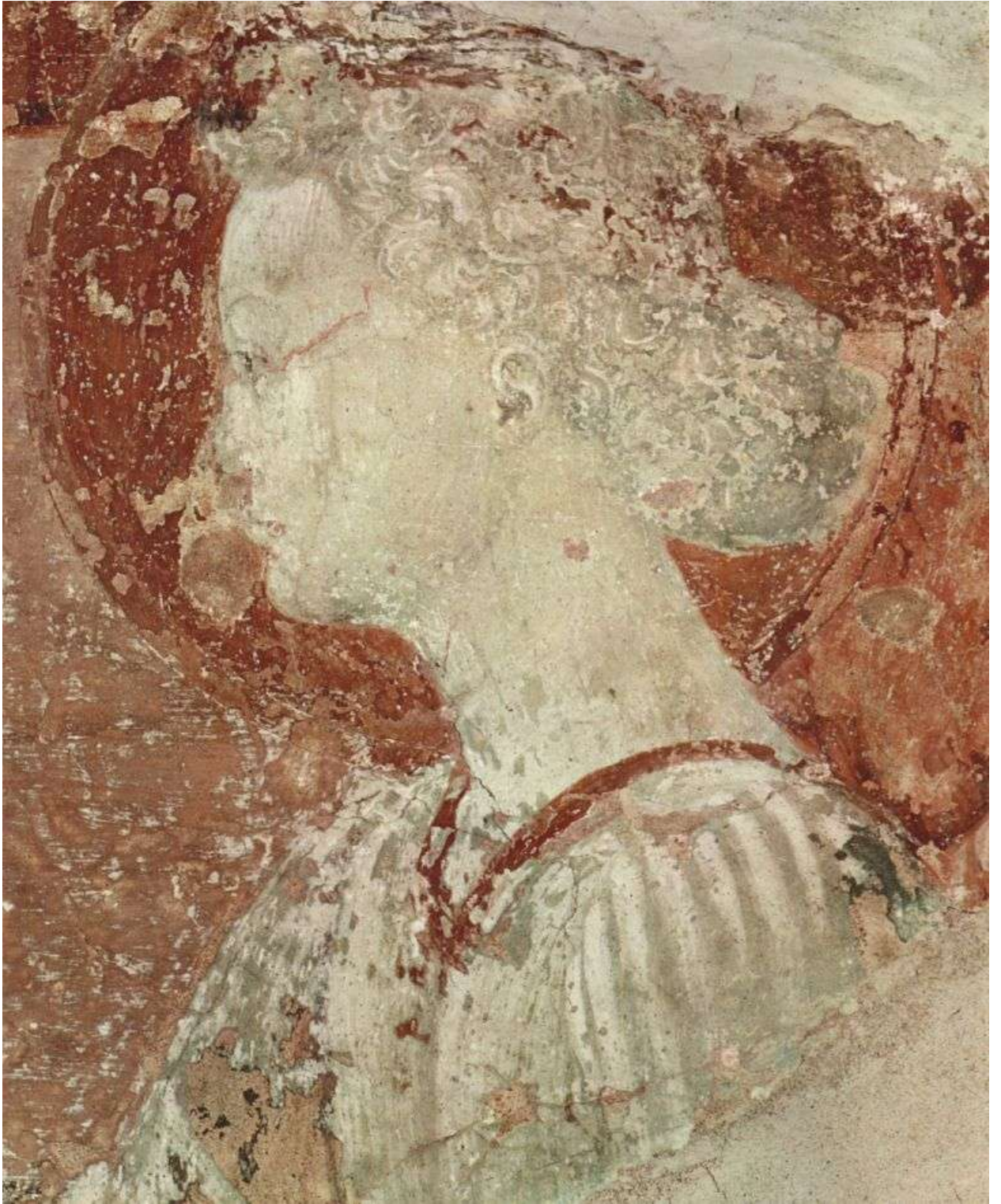
На бедной в цветовом отношении фреске Уччелло ([илл. 79.3](#)) из лоджии церкви Сант-Миньято аль Монте во Флоренции, созданной около 1435 года, изображена голова ангела. К сожалению, его нежный профиль слегка попорчен временем.

Илл. 79.1. Мелоццо да Форли. Музыцирующий ангел.

Илл. 79.2. Пизанелло. Архангел Рафаил.

Илл. 79.3. Уччелло. Голова ангела.

Фрески ([илл. 79.4-79.5](#)) с изображением полуфигур ангелов исполнил Пьеро делла Франческа в 1452-1466 годах в капелле Маджоре церкви Сан-Франческо в Ареццо. Их лица не слишком красивы, но обладают какой-то особой притягательностью. Обращает на себя внимание характерная для этого мастера прозрачность красок.

Поразительно красочную фреску ([илл. 79.6](#)) с изображением задумчивого летящего ангела на фоне облачного неба исполнил в 1467 году Антонио Поллайоло на алтарной стене капеллы кардинала Португальского в церкви Сан-Миньято аль Монте во Флоренции.

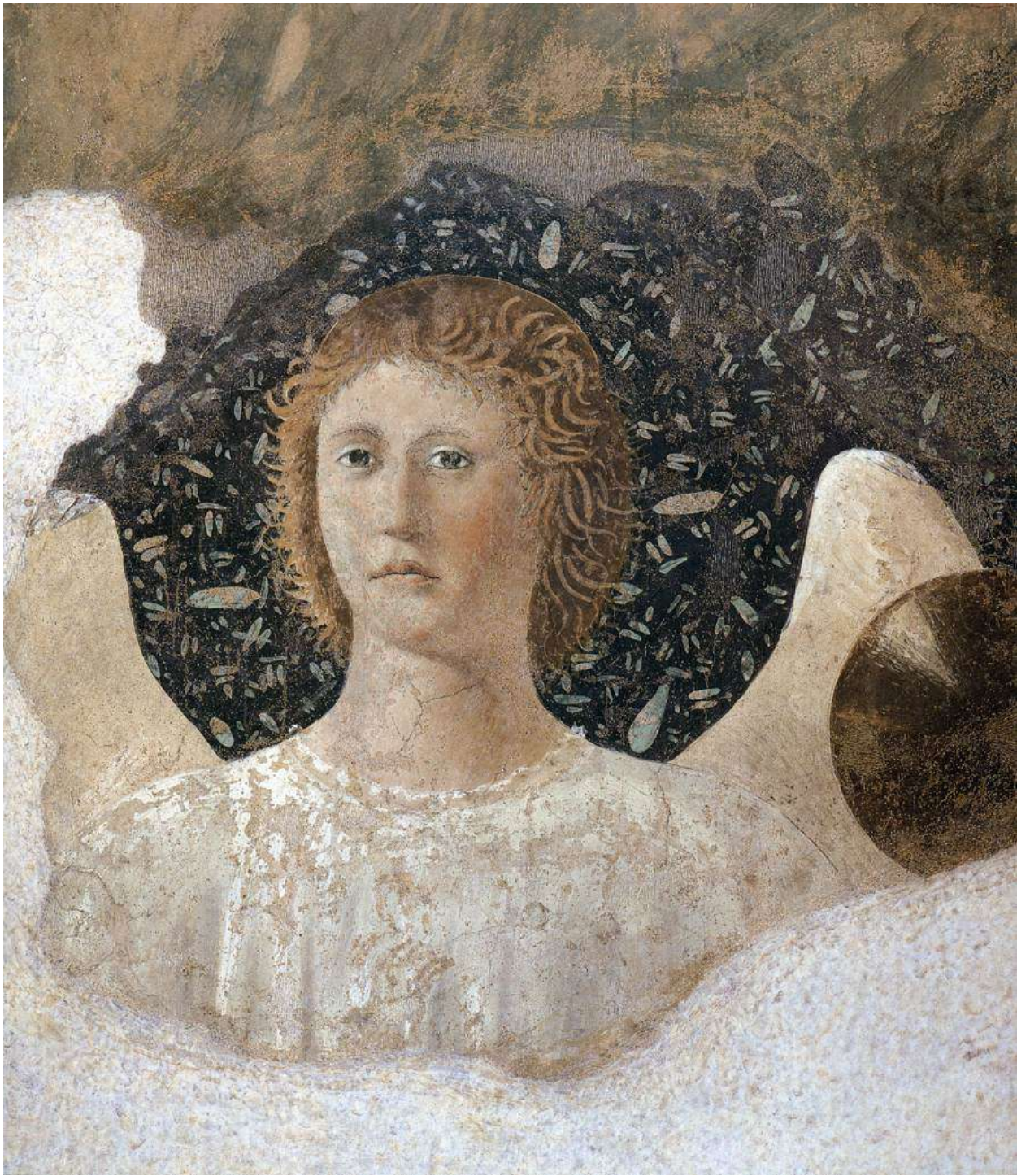
Мелоццо да Форли в 1480-1484 годах создал еще несколько фресок с изображением музицирующих ангелов для церкви Санти-Апостоли в Риме, хранящихся ныне в Пинакотеке Ватикана. На [илл. 79.7](#) ангел играет на виоле старой конструкции. Прекрасное лицо ангела несколько портит массивный и толстый подбородок. Великолепны его мощные крылья и прозрачный нимб. На [илл. 79.8](#) ангел играет на тамбурине. Мастерски передано его стремительное движение в танце и складки роскошных одежд.

Не менее впечатляющи ангелы на фресках, украшающих свод ([илл. 79.9](#)) сакристии св. Марка ([илл. 79.10](#)) в церкви Санта-Каза в Лорето, исполненные Мелоццо да Форли в 1477-1482 годах. Они держат символы Страстей Господних ([илл. 79.11-79.13](#)), причем написаны в ракурсе снизу, а у некоторых даже видны босые ноги. На фреске ([илл. 79.14](#)) ангел с прекрасным тонким лицом держит белого агнца, символизирующего жертву Спасителя. Удивительны яркость красок и красота рисунка на этих фресках.

79.3. «Сикст IV назначает ученого Платину префектом Библиотеки Ватикана»

Фреска «Сикст IV назначает ученого Платину префектом Библиотеки Ватикана» ([илл. 79.15](#)) размером 370×315 см, созданная в 1477 году, хранится в Пинакотеке Ватикана. Она была заказана Мелоццо да Форли в память о назначении Бартоломео Платины первым хранителем Апостолической Библиотеки Ватикана, состоявшемся 15 июня 1475 года. Папа Сикст IV, избранный в 1471 году, создал большую публичную библиотеку «на благо ученых мужам». Для изучения и упорядочения книжных сокровищ, рассеянных по разным помещениям дворца, был приглашен в качестве главного библиотекаря известный гуманист Платина. В то время Библиотека находилась на первом этаже дворца Николая V, а фреска была нанесена на стену в Латинском зале, откуда была снята и перенесена на холст по приказу папы Льва XIII. В нижней части картины помещен список мероприятий по благоустройству города Рима, предпринятых во время понтификата Сикста IV [35, 36].

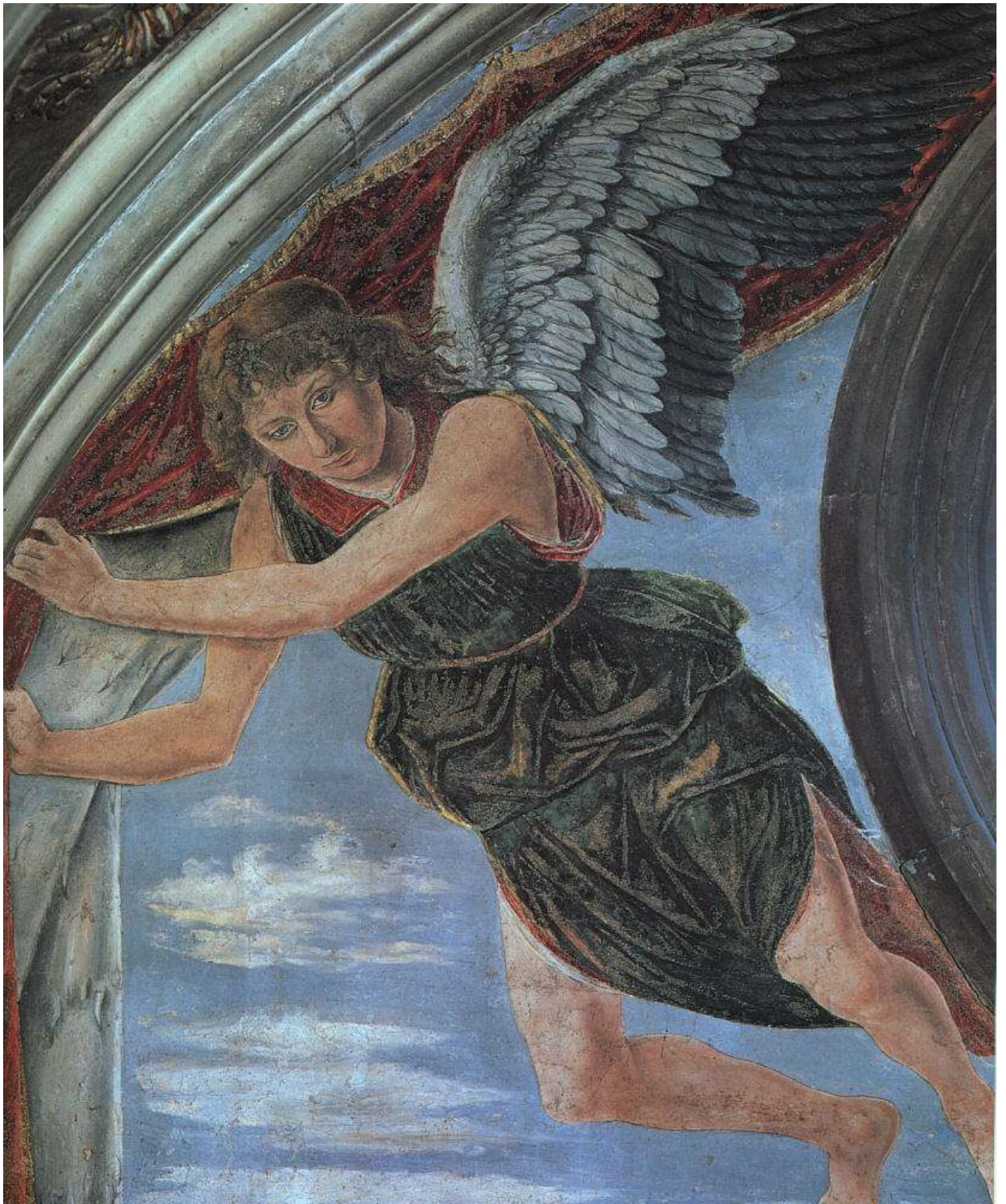
Действующие лица. Папа Сикст IV делла Ровере (справа), полный старик с умным бритым лицом, маленькими глазами, седеющими бровями «домиком», прямым носом со свисающим вниз кончиком, тонкими губами и двойным подбородком, облачен в белую вязаную мантию с широким

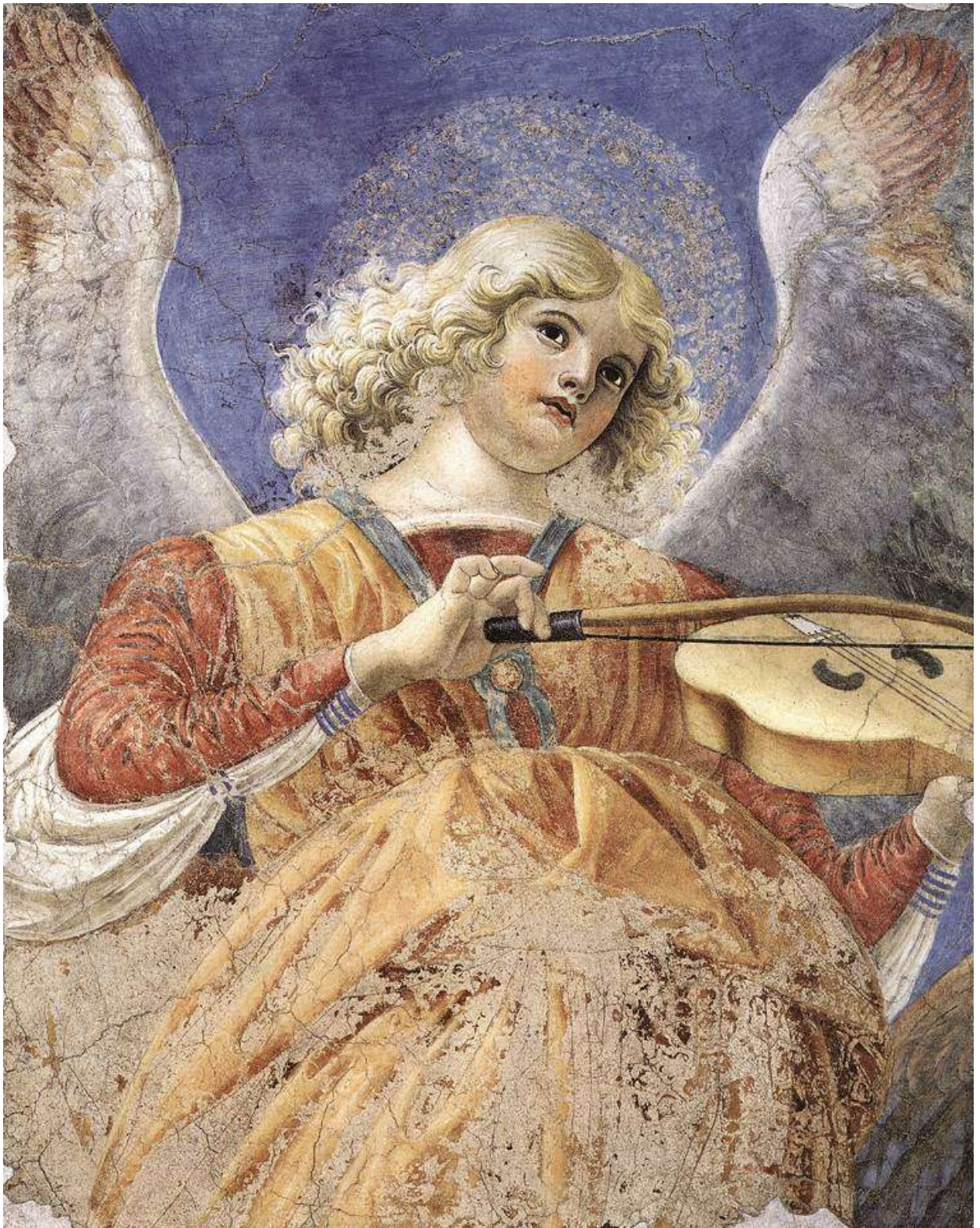
Илл. 79.4. Пьеро делла Франческа. Ангел.

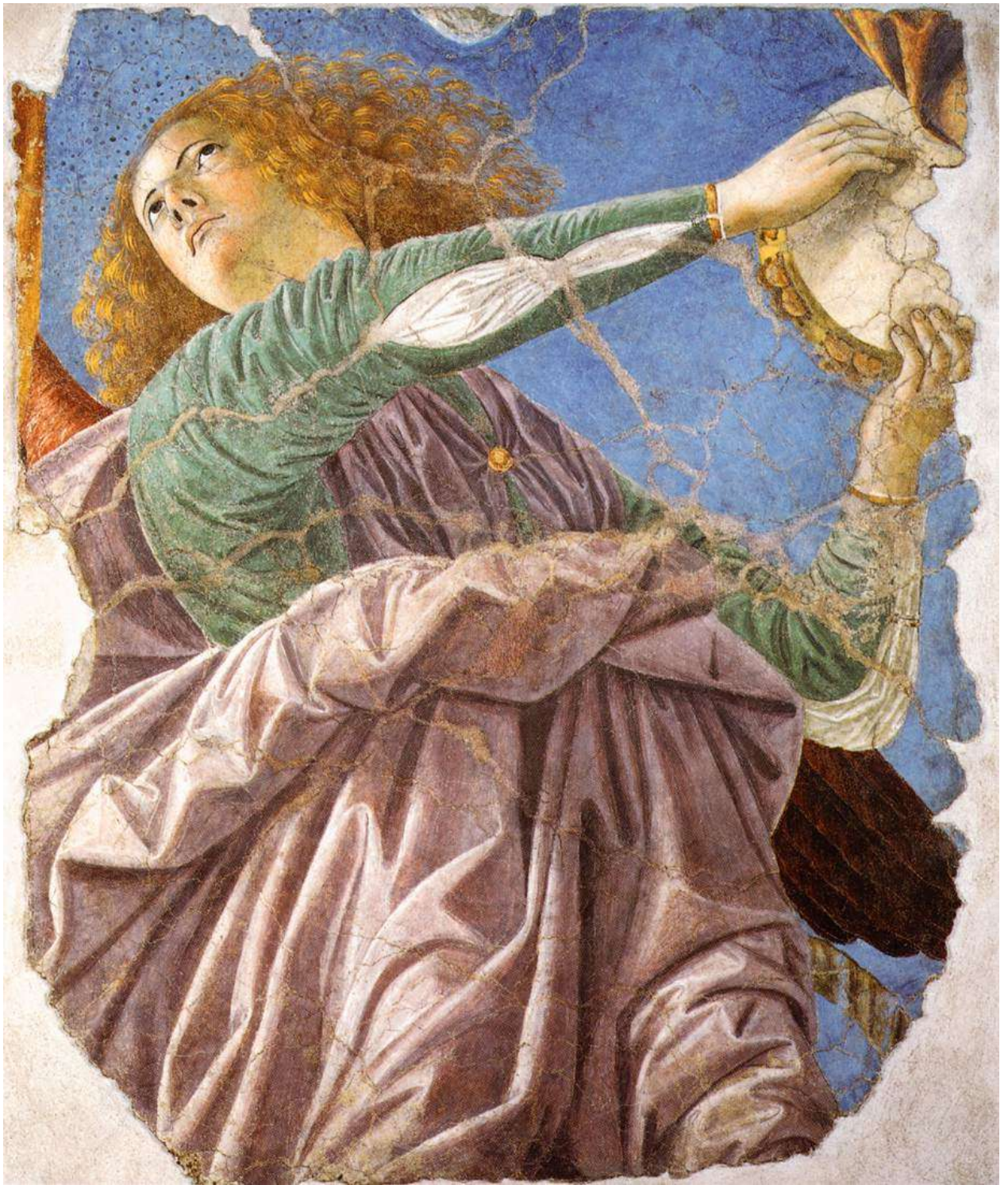
Илл. 79.5. Пьеро делла Франческа. Ангел.

Илл. 79.6. Антонио Поллайоло. Ангел.

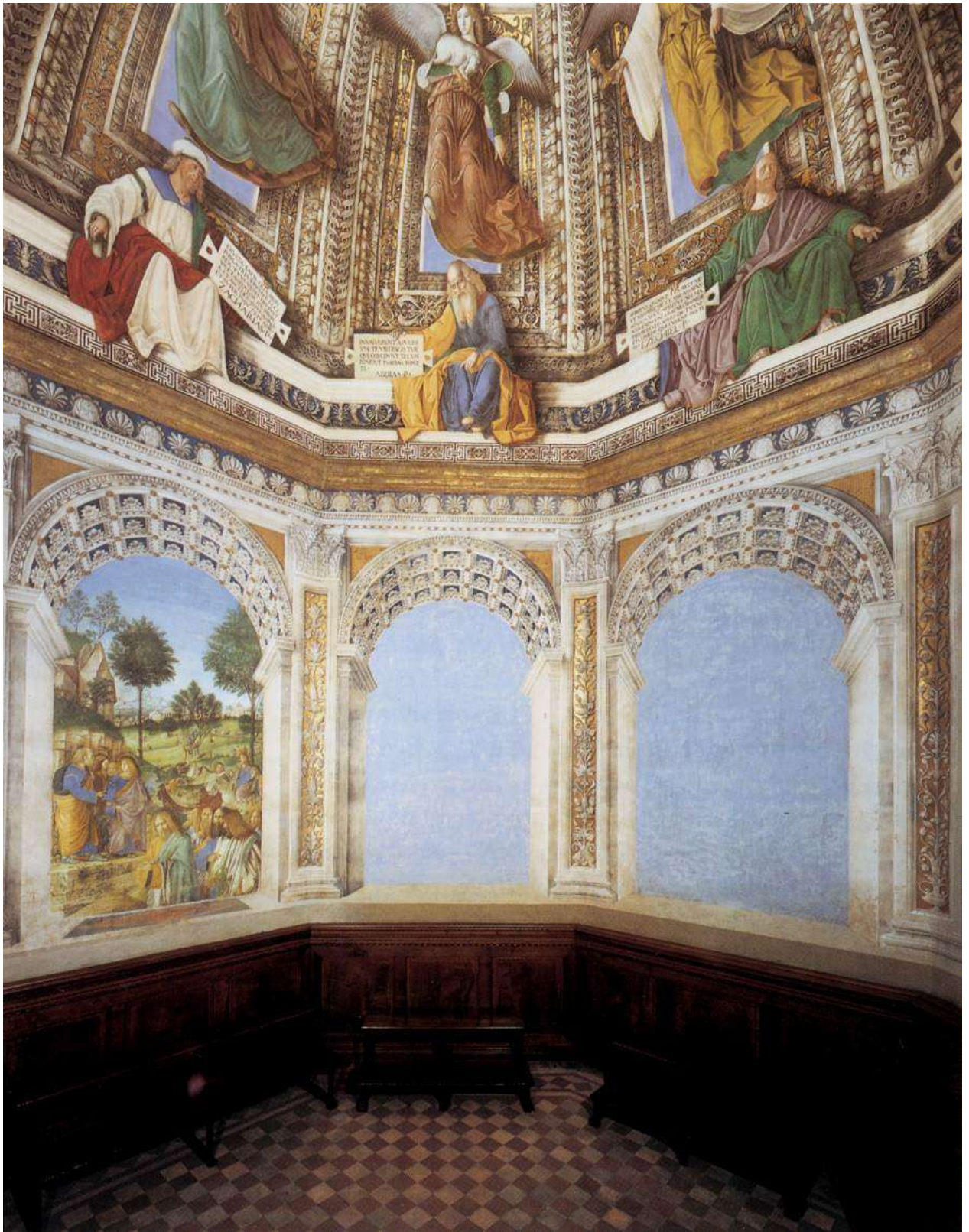
Илл. 79.7. Мелоццо да Форли. Музыцирующий ангел.

Илл. 79.8. Мелоццо да Форли. Ангел с тамбурином.

Илл. 79.9. Свод сакристии св. Марка церкви Санта-Каза в Лорето.

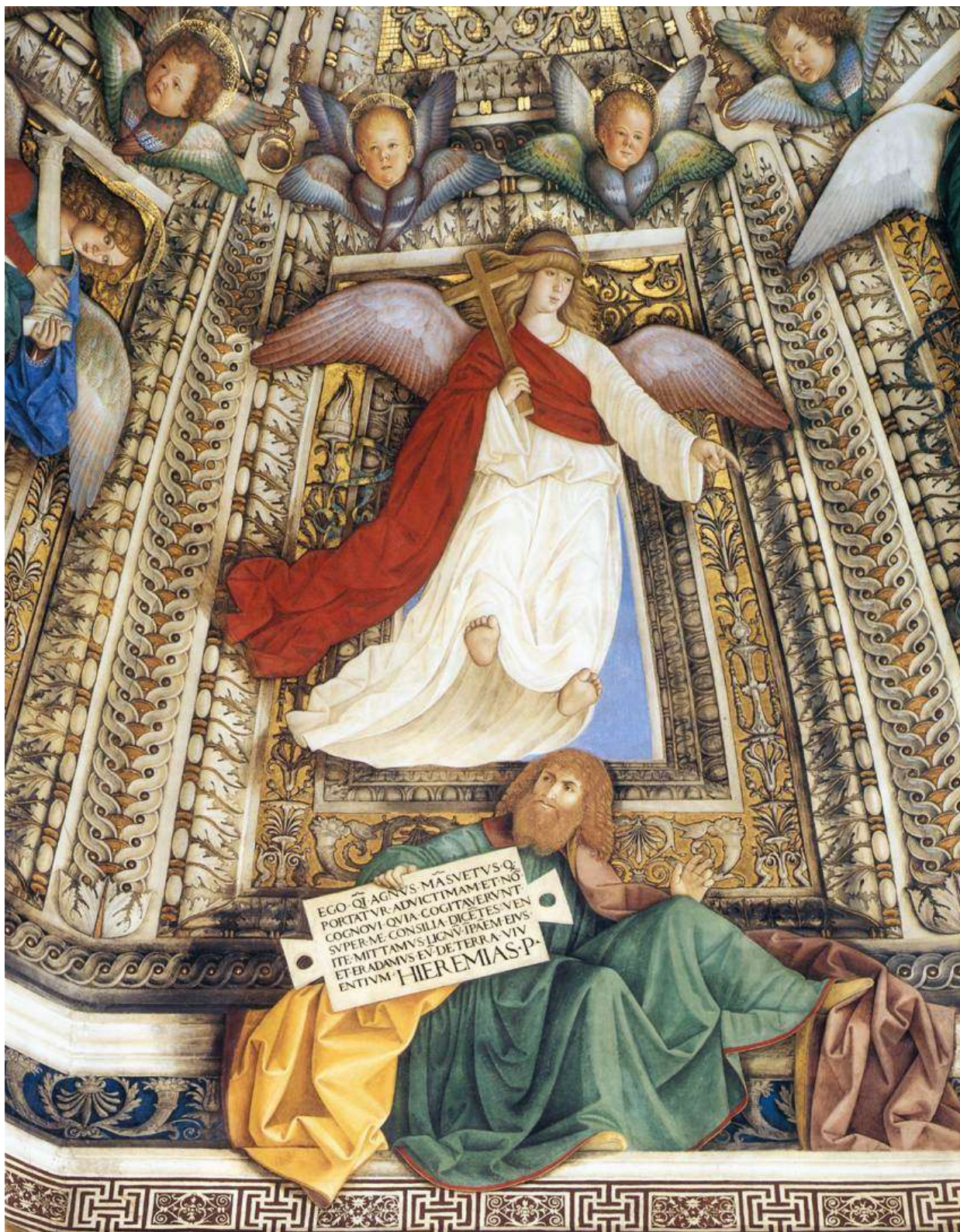
Илл. 79.10. Сакристия св. Марка в церкви Санта-Каза в Лорето.

Илл. 79.11. Мелоццо да Форли. Ангел, держащий символы Страстей.

Илл. 79.12. Мелоццо да Форли. Ангел, держащий символы Страстей.

Илл. 79.13. Мелоццо да Форли. Ангел, держащий символы Страстей.

Илл. 79.14. Мелоццо да Форли. Ангел с агнцем как символом жертвы Христа.

Илл. 79.15. Мелоццо да Форли. Сикст IV назначает ученого Платину префектом Библиотеки Ватикана.

красным воротником, нарисованную очень реалистично. Из-под подола короткой мантии видно более длинное белое облачение из тонкой ткани с великолепно нарисованными складками, и красные папские туфли с желтым крестом. На голове у понтифика надета облегающая шапочка из того же материала, что и воротник.

Бартоломео Платина (слева от папы на переднем плане), средних лет, высокий, крепкого телосложения, с благородным бритым лицом, крупными серыми глазами, аккуратно причесанными седеющими волосами, закрывающими его изборожденный морщинами лоб, прямым носом, тонкими губами и волевым подбородком, одет в темно-красный камзол и синий плащ с прорезями для рук, закрывающий и грудь, и спину. Его голова непокрыта.

На церемонии присутствуют члены семьи папы. Кардинал Джулиано делла Ровере, будущий папа Юлий II (справа и чуть позади Платины), довольно молодой, высокий и худой, с красивым замкнутым лицом, черными глазами, темными, тщательно расчесанными волосами, закрывающими ему лоб, тонким носом, глубокими складками вокруг рта и острым подбородком, одет в темно-красную кардинальскую мантию с белой подкладкой. На голове у него надета облегающая светло-коричневая шапочка. В правой руке он зажал небольшой клочок бумаги. Рафаэле Риарио (сзади и чуть левее Сикста), главный папский нотариус, пожилой, низенький и довольно толстый, с глуповатым розовощеким бритым лицом любителя выпить, маленькими глазками, черными бровями, низким лбом, редкими темными волосами, носом с горбинкой, маленьким ртом и массивным подбородком, одет в серую мантию, из-под ворота которой виден белый подворотничок. На его голове надета такая же шапочка, как у кардинала, а в правой руке он держит небольшой свиток. Джованни делла Ровере (левее и чуть позади Платины), префект Рима, молодой, очень высокий и худой, с узким лицом, темными глазами чуть навыкате, коричневыми завитыми волосами, закрывающими ему лоб, носом с горбинкой, маленьким ртом с пухлыми губами и большим, чуть скошенным подбородком, одет в ярко-голубую мантию со стоячим воротничком. На шее у него висит витая веревка в виде ожерелья. Джироламо Риарио (левее Джованни), будущий управляющий делами папского государства, старше Джованни, невысокий и чуть полноватый, с напряженным лицом, большими черными глазами, невысоким лбом, черными волосами, расчесанными на косой пробор, острым носом и небольшим ртом, одет в красную мантию с серым воротником.

Взаимодействие персонажей. Папа, чуть развалившись, сидит в кресле и, погружившись в свои мысли, смотрит куда-то вверх, выше головы Платины. Тот стоит перед ним на коленях и пытается привлечь к себе внимание папы, показывая указательным пальцем правой руки на список мероприятий по благоустройству Рима. Но никто из присутствующих не обращает на него внимания. Картина производит такое впечатление, словно шестеро персонажей, присутствующие на ней, не видят друг друга. Особенно это относится к участвующим в церемонии родственникам папы.

Интерьер. Церемония происходит в небольшом зале изысканной архитектуры, нарисованном во впечатляющей перспективе. Считается, что поскольку в папских дворцах нет такого зала, Мелоццо видел подобные помещения при посещении Урбино. По обе стороны зал ограничен массивными колоннами из светлого мрамора, прямоугольными в сечении. Колонны соединены между собой арками, опирающимися на роскошные капители. Передние колонны украшены белым растительным узором на голубом фоне. Потолок разбит на квадраты, в центре которых находится по большому цветку также на голубом фоне. В задней стене из зеленого мрамора видны два окна с полукруглым верхом и решетчатой рамой. В простенке между ними расположена более низкая круглая полуколонна с коринфской капителью. Пара последних перед задней стеной колонн соединена аркой. Кожаное кресло, в котором сидит папа, не отличается особой роскошью, его спинка и подлокотники украшены медными набалдашниками, а сиденье – бахромой.

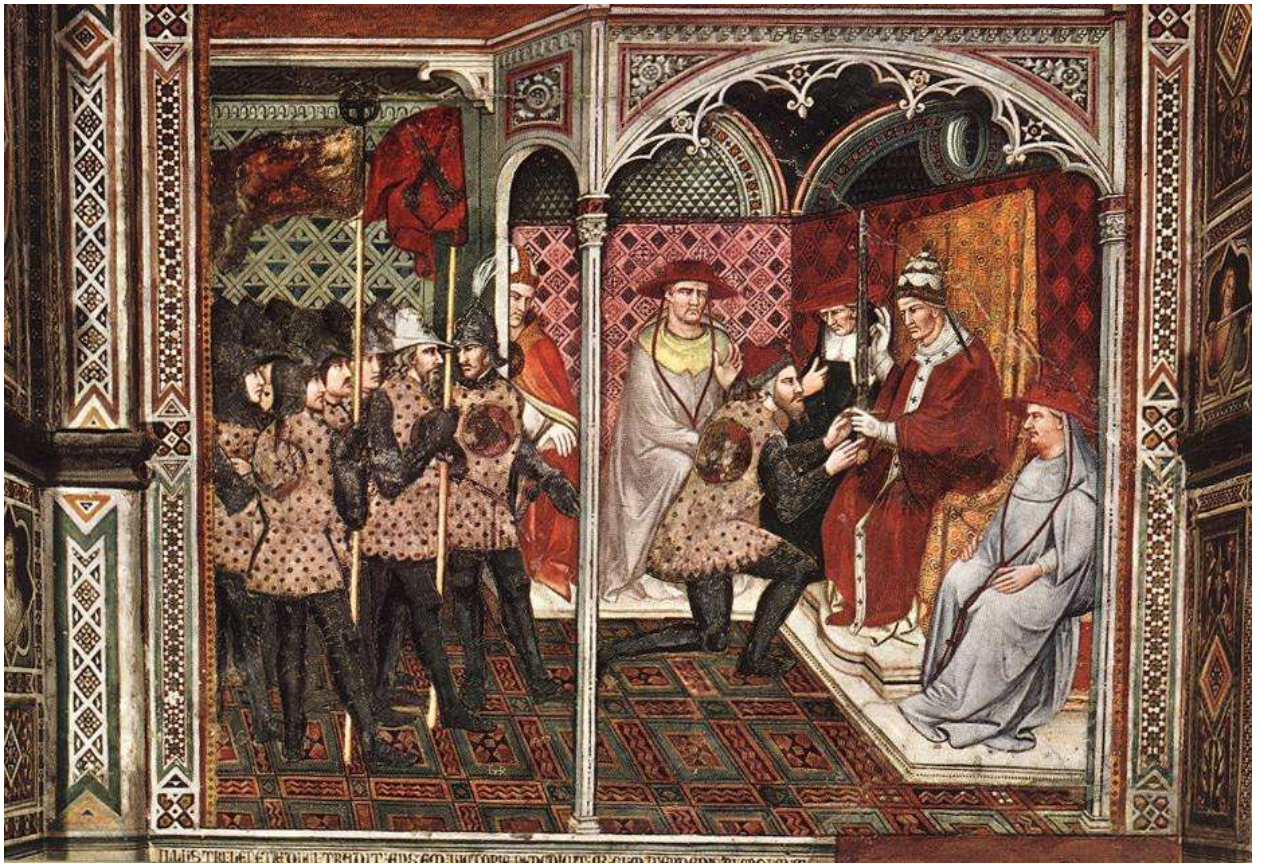
Цветовая гамма и композиция. Светлый фон картины образован мраморными архитектурными элементами. На этом фоне резко выделяются разноцветные одежды персонажей. Художник использует повторяющиеся цвета – голубой (одежда Джованни делла Ровере и фон на передних колоннах и потолке), темно-красный (одежда Джулиано делла Ровере, Платины, воротник и шапочка папы). В высоком зале много воздуха, но он тесен для такого количества людей, они сгрудились тесной группой и словно представляют суетный земной мир, склонный ко всяким церемониям, противопоставленный возвышенному миру духа, олицетворяемому величественной архитектурой этого зала. Тем не менее, художник постарался, как можно более объективно представить это историческое событие.

Тема приемов у папы в европейской авторской живописи. Для сравнения приведем некоторые произведения предшественников Мелоццо да Форли, посвященные различным приемам у пап.

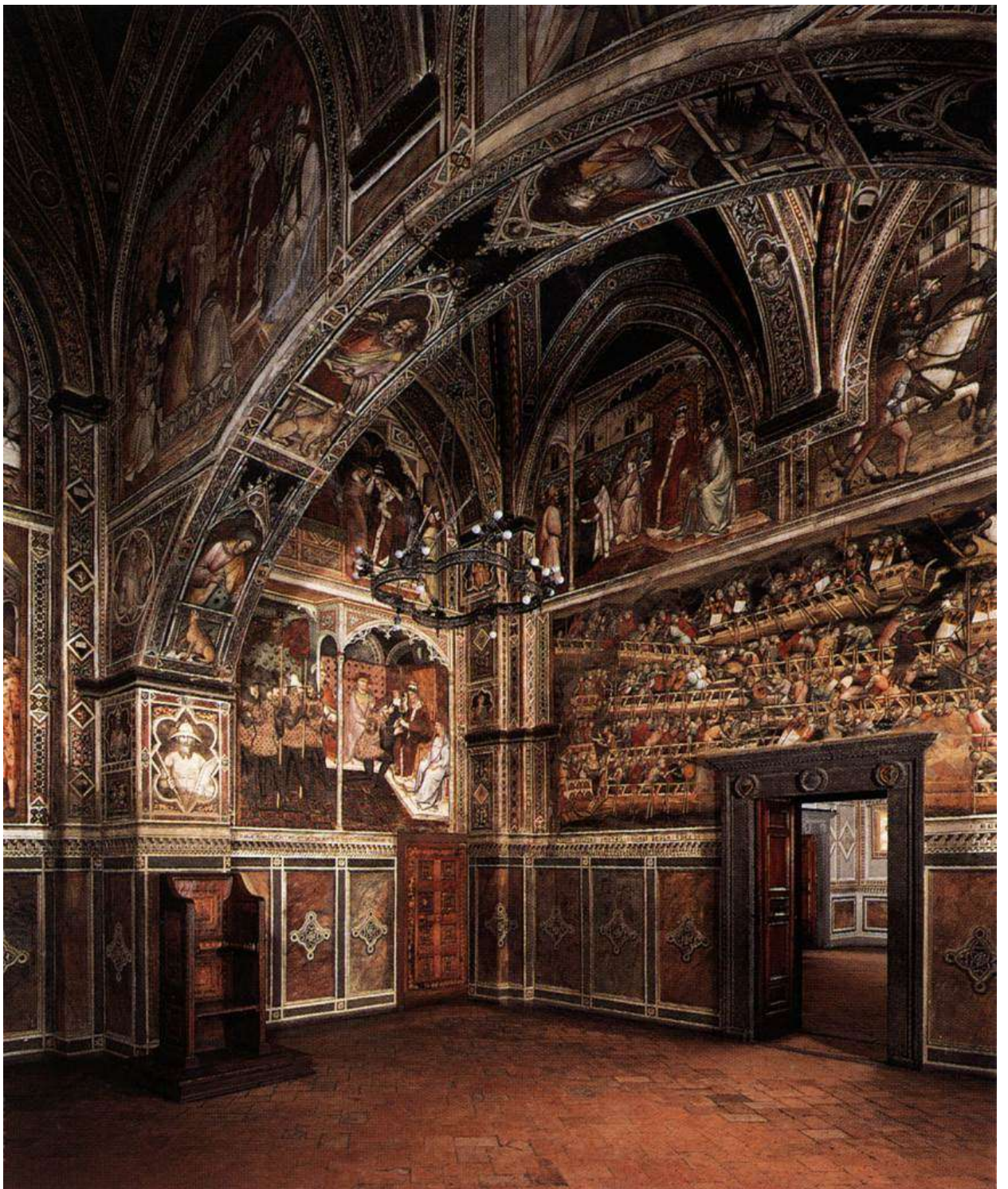
На фреске ([илл. 79.16](#)), исполненной в 1407 году в Палаццо Публико ([илл. 79.17](#)) в Сиене Спинелло Аретино с участием его сына Парри Спинелли изобразил церемонию приема папой Александром III Бандинелли (родом из Сиены) посла Барбароссы. В ней интересны не столько художественные достоинства, сколько исторические детали. Фрески в зале Приемов были заказаны в 1407 году приором Палаццо Публико в связи с визитом папы Григория XII в Сиену.

На фреске Анджелико ([илл. 79.18](#)) размером 271×197 см из капеллы Никколини ([илл. 35.115](#)) в Ватикане, созданной в 1447-1450 годах, представлена церемония рукоположения папой Сикстом II св. Лаврентия в дьяконы. Помимо насыщенных красок, внимание привлекает перспективное изображение колонн зала.

Джованни ди Паоло на картине ([илл. 79.19](#)) размером 29×29 см из музея Тиссен-Борнемисса в Мадриде, созданной около 1460 года, представил

Илл. 79.16. Спинелло Аретино. Папа Александр III принимает посла.

Илл. 79.17. Палаццо Публико в Сиене.

Илл. 79.18. Анджелико. Рукоположение св. Лаврентия в дьяконы папой Сикстом.

Илл. 79.19. Джованни ди Паоло. Св. Екатерина Сиенская перед папой в Авиньоне.

историческую церемонию приема папой в Авиньоне св. Екатерины Сиенской, на которой она убеждала папу вернуть папский престол в Рим. На приеме присутствуют три кардинала (в красных шляпах) и два писца. Десять картин, включая эту, посвященных житию св. Екатерины Сиенской, были заказаны художнику по случаю предстоящей канонизации Екатерины в 1461 году.

Основные достижения Мелоццо да Форли связаны с жанрами религиозного портрета и исторической живописи. Им созданы яркие и красочные образы ангелов, в которых их движения и позы отличаются особой значительностью. Он также заложил основы объективного изображения исторических событий.

Джорджо Вазари писал о нем: «Мелоццо... был весьма ученым в области искусства и в особенности проявлял большое старание и тщательность в передаче ракурсов... и тогда, и сейчас еще его хвалят все те художники, которых его труды многому научили, так как он был величайшим перспективистом...» [47].

А.Н. Бенуа писал о его творчестве: «Произведений Мелоццо осталось мало... Однако и этих произведений достаточно, чтобы судить о значении мастера; все они носят один определенно выраженный характер: полный реализм, соединенный с величественным спокойствием и исключительной для XV века пластичностью, достигающей временами настоящего обмана зрения... Пейзажей на дошедших до нас картинах Мелоццо нет, но в развитии пейзажа или, понимая вопрос шире, всего «живописного сценария» искусство его значит очень много. Именно это искание пластичности, роднящее его с живописью Мантеньи, делает Мелоццо одним из важнейших звеньев в истории эволюции живописи. До него не создавали в Италии таких «выпуклых», таких простых, точно целиком с натуры писанных картин, какие он создал в своих аллегориях» [59].

Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Мелоццо да Форли. В 1466 Тевтонский орден стал вассалом Польши; новой столицей Тевтонского ордена стал Кенигсберг. В 1471 в Германии формально было отменено право на кровную месть. В 1488 имперские рыцари и города Юго-Западной Германии заключили Швабский союз. В 1493 императором Священной Римской империи стал Максимилиан I. В 1479 королем Кастилии стал Фердинанд II под именем Фердинанда V, при котором в 1477 году в Испании была возрождена инквизиция. В 1483 главой испанской инквизиции стал Томас Торквемада. В 1492 Фердинанд II и Изабелла I завоевали исламский Гранадский эмират; вся Испания объединилась под властью христианских королей; Реконкиста была завершена. В 1468 Карл Смелый, герцог Бургундии (территория современных Франции, Бельгии и Голландии) заключил союз с Англией

против Франции. В 1474 король Франции Людовик XI заключил союз со швейцарцами против Бургундии. В 1477 Карл Смелый был убит в битве при Нанси, сражаясь против войск Швейцарской конфедерации. Франция заняла отдельные области Бургундии. В 1479 наследник Габсбургов Максимилиан предотвратил попытку французов завладеть Нидерландами. Нидерланды перешли под власть Габсбургов по брачному договору 1482. В 1485 битва при Босуорти в Лестершире завершила войну Алой и Белой розы; королем Англии стал Генрих VII; началась династия Тюдоров. В 1493 по Санлисскому миру Франция уступила остаток Бургундии Габсбургам. В 1459 турки захватили Сербию, а в 1493 вторглись в Хорватию. В 1469 правителем Флоренции стал Лоренцо Великолепный Медичи. В 1468 португальцы захватили Касабланку в Марокко. В 1470 испанцы захватили город Мелилья на северном побережье Марокко. В 1471 португальские мореплаватели достигли Золотого Берега (территория современной Ганы). В том же году португальцы захватили город Танжер на северном побережье Марокко. В 1473 португальские мореплаватели пересекли экватор. В 1478 португальские корабли победили флот, посланный из Испании, и утвердили свое господство над западным побережьем Африки. Согласно Толедскому договору 1480, Португалия получила исключительные права на торговлю в Африке в обмен на предоставление испанцам управления Канарскими островами. В 1482 на Золотом Берегу португальцы построили форт Эльмина. В 1487 португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш обогнул южную оконечность Африки и вышел в Индийский океан. В том же году португальские мореплаватели, отплыв из Красного моря, достигли Индии. В 1489 португальские мореплаватели, отплыв из Красного моря, посетили восточное побережье Африки. В 1491 король Конго Нзинга-а-Нкуву обратился в христианство. В 1492 генуэзский путешественник Христофор Колумб, находившийся на испанской службе, пересек Атлантический океан и достиг острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. В 1493 во время второго путешествия Христофор Колумб открыл острова Доминика, Гваделупа, Малые Антильские острова и остров Пуэрто-Рико. В 1459 Козимо Медичи основал во Флоренции Платоновскую академию. В 1486 итальянский гуманист Джованни Пико делла Мирандола написал «Речь о достоинстве человека». В 1489 был опубликован трактат немецких инквизиторов Инститориса и Шпренгера «Молот ведьм». В 1469 впервые была опубликована «Естественная история» Плиния Старшего. В 1472 немецкий астроном Региомонтан зарегистрировал комету, названную позднее кометой Галлея. Около 1475 итальянский астроном и математик Паоло Тосканелли выдвинул идею о возможности достичь Индию западным путем. В 1460 в Венгрии был построен первый четырехколесный пассажирский экипаж. В 1485 английский первопечатник Уильям Кэкстон опубликовал «Смерть Артура» Томаса Мэлори. В 1485 итальянский архитектор Джулиано

Сангалло построил виллу в Поджо-а-Кайано. В 1483 итальянский художник Андреа дель Верроккьо отлил из бронзы группу «Неверие Фомы» для фасада церкви Орсанмикеле во Флоренции. В 1464 итальянский живописец Филиппо Липпи закончил фрески в соборе Прато. Около 1465 итальянский художник Пьеро делла Франческа написал портреты герцога и герцогини Урбинских. В 1470 итальянский художник Антонио дель Поллайоло создал гравюру «Битва обнаженных». В 1473 итальянский живописец Джованни Беллини написал картину «Коронование Марии». В 1474 итальянский живописец Андреа Мантенья расписал «Камеру дельи Спозии» в замке Сан-Джорджо в Мантуе. Около 1481 умер французский живописец Жан Фуке, мастер портретной миниатюры и иллюстратор рукописей [4].