

Глава 128. Гауденцио Феррари (около 1475-1546)

Итальянский художник Гауденцио Феррари, младший современник Джентиле Беллини, Винченцо Фоппы, Андреа Мантеньи, Джованни Беллини, Франческо ди Джорджо Мартини, Бартоломе Бермехо, Бернгарда Стригеля, Донато ди Анджело Браманте, Альвизе Виварини, Боттичелли, Луки Синьорелли, Фернандо Гальего, Перуджино, Педро Берругете, Якопо де Барбари, Монтаньи, Леонардо да Винчи, Иеронима Босха, Пинтуриккио, Филиппино Липпи, Жана Хея, Чимы да Конельяно, Лоренцо Косты, Лоренцо ди Креди, Пьеро ди Козимо, Хуана Фландрского, Герарда Давида, Витторе Карпаччо, Яна Провоста, Брамантино, Квентина Массейса, Михеля Зиттова, Андреа Превитали, Якоба Корнелиса ван Остзанена, Жана Белльгамба, Джованни Антонио Больтраффио, Альбрехта Дюрера, Бартоломео, Лукаса Кранаха Старшего, Мариотто Альбертинелли, Йоса Лиферинкса, Ганса Бургкмайра, Хуана де Боргоньи и Андреа Соларио работал в жанре евангельских историй. Он был мастером больших фресковых циклов и многофигурных композиций, от драматичных и взволнованных, до поэтичных.

128.1. Биографические сведения о Гауденцио Феррари

Итальянский художник Гауденцио Феррари родился около 1475 года в Вальдуджиа в Пьемонте и умер в 1546 году⁽¹⁾ в Милане. От его раннего творчества до нас дошли лишь две фигуры ангелов из фрески, написанной в капелле Гроба Господня в церкви Сакро-Монте в Варалло, а также панно «Распятие» из Музея в Варалло. Затем он предпринял поездку во Флоренцию, Умбрию и Рим. В 1507 году он написал фреску в капелле Санта-Маргерита церкви Санта-Мария делле Грацие в Варалло, а в 1500-е годы – фрески на ее боковых стенах. Ко времени создания композиции «Диспут» он уже был знаком с творчеством Перуджино и Луини, архитектурой Браманте и гравюрами Дюрера. По словам Ланци, он «лучше писал души, чем тела». В те же годы художник создал панно «Св. Анна» и «Св. Иоаким» из галереи Сабауда в Турине. В 1511 году Феррари написал алтарь в технике фрески для коллегии в Ароне; затем, в 1513 году он работал над циклом фресок в церкви Санта-Мария делле Грацие в Варалло, 21 эпизод которого повествует о земной жизни Христа ([илл. 128.32](#)). В 1514-1515 годах он исполнил полиптих и пределлу в церкви Сан-Гауденцио в Новаре. В большой капелле Голгофы церкви Сакро-Монте Феррари он создал «Поклонение Младенцу», ныне хранящееся в музее Ринглинг в Сарасоте, «Распятие», а также в 1526-1528 годах фреску «Путь волхвов» ([илл. 128.1-128.3](#)), которая позволила Дж. Тестори сделать вывод о том, что Феррари был также и скульптором. В Верчелли художник исполнил в 1528 году «Мадонну с апельсиновым деревом», а в 1520-1532 годах – «Сцены из жизни Марии и св. Марии Магдалины». В 1534 году он выполнил росписи купола в Саронно, а также

Илл. 128.1. Гауденцио Феррари. Волхвы, прибывающие в Вифлеем. Фреска и полихромные статуи.

Илл. 128.2. Гауденцио Феррари. Путь волхвов. Фреска и полихромные статуи.

Илл. 128.3. Гауденцио Феррари. Путь волхвов. Фреска и полихромные статуи.

алтарные картины из Каннобио и Бреры, «Рождество» из собрания Контини Бонакossi и «Тайная вечеря» ([илл. 128.26](#)) из церкви Страстей Христовых в Милане. По картонам и рисункам Феррари создано множество шпалер, хранящихся ныне в Академии Альбертина в Турине. Среди учеников художника были Бернардино Ланино и Джироламо Джовеноне. Влияние творчества мастера специалисты прослеживают вплоть до таких художников XVII века, как Мораццоне и Танцио да Варалло. Сохранились также некоторые рисунки мастера ([илл. 128.4-128.8](#)) [18].

128.2. «Поклонение пастухов»

Фреска «Поклонение пастухов» ([илл. 128.9](#)) входит в цикл «Сцены из жизни Марии», исполненный в 1531-1532 годах в капелле Марии церкви Сан-Кристофоро в Верчелли [18].

Действующие лица. Дева Мария (на переднем плане слева от центра), молодая, чуть полноватая, с не особенно красивым лицом, гладкой прической коричневых волос, над которыми парит нимб, одета в красное платье и синюю накидку, складки которой нарисованы не слишком умело. Ее голова непокрыта.

Младенец (справа от Мадонны на руках у ангелов), маленький и толстенький, с пухлыми щечками и высоким лобиком, полностью обнажен.

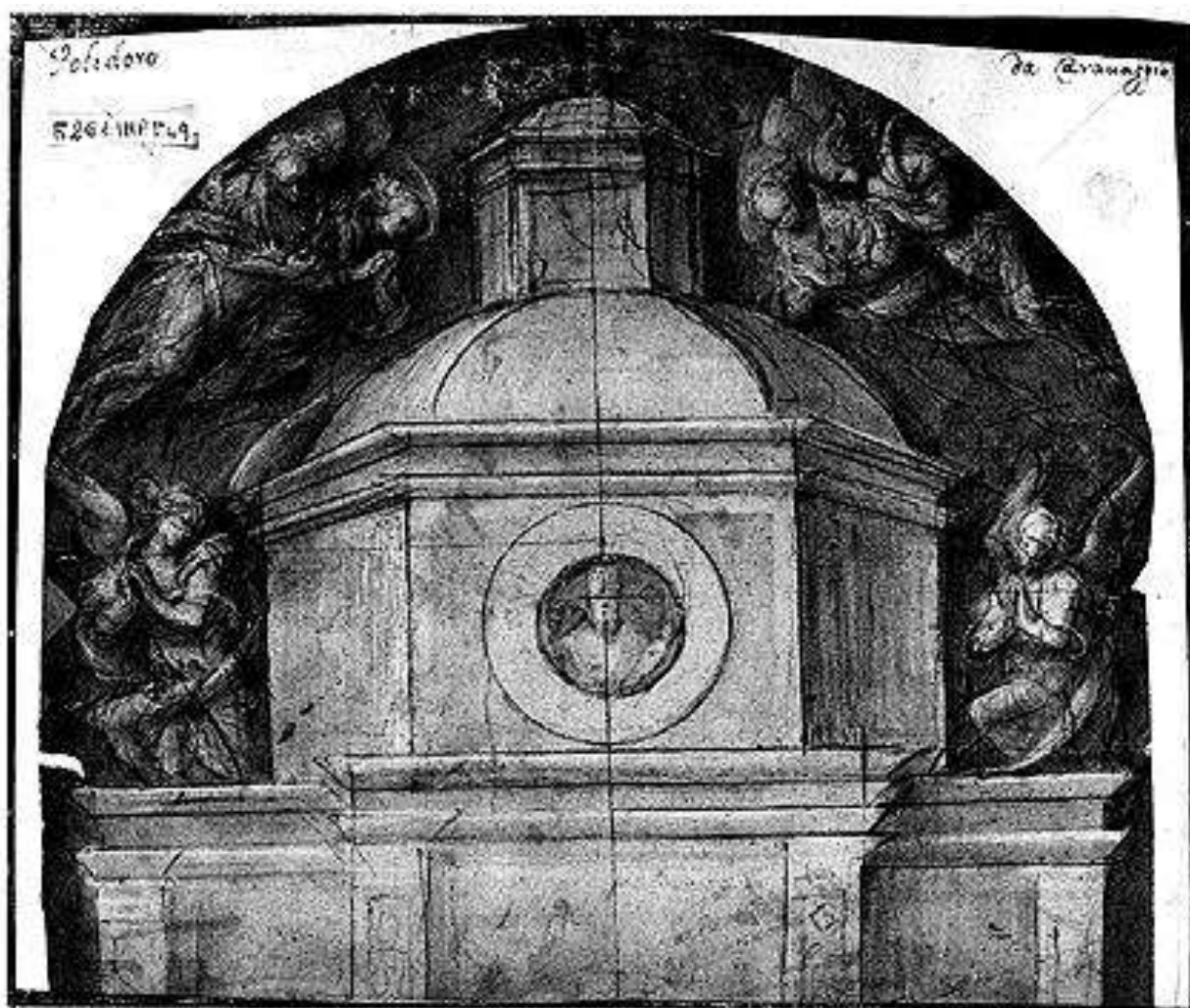
Иосиф (у левого края), старый, крупный и довольно высокий, с широким добрым лицом, высоким лбом, седыми волосами и бородой, одет в темный кафтан и желтый плащ. Правой рукой он опирается на высокий деревянный посох.

Ангелы (по обе стороны Младенца и позади Него), подростки с красивыми лицами и крупными светлыми крыльями, одеты в светлые туники и красные плащи. Ангелы позади Младенца играют на виолах различной конструкции.

Пастухи (у правого края фрески), старый и молодой, с грубоватыми безбородыми лицами, облачены в простые крестьянские одежды. Их головы непокрыты, а ноги обуты в открытые сандалии. Старый пастух держит в руках палку, а молодой – шляпу.

Взаимодействие персонажей. Два ангела с веселыми лицами, сидя на земле, держат Младенца на руках. Перед Ним с серьезным выражением на лице опустилась на колени Дева Мария, подняв обе руки ладонями вперед и склонив голову. Иосиф с просветленным лицом стоит в полный рост позади нее, глядя на Младенца из-за ее плеча. Ангелы позади Младенца увлеченно музицируют. Старый пастух встал на одно колено, опираясь на палку, а молодой, стоя в полный рост, склонил голову и прижал шляпу к груди.

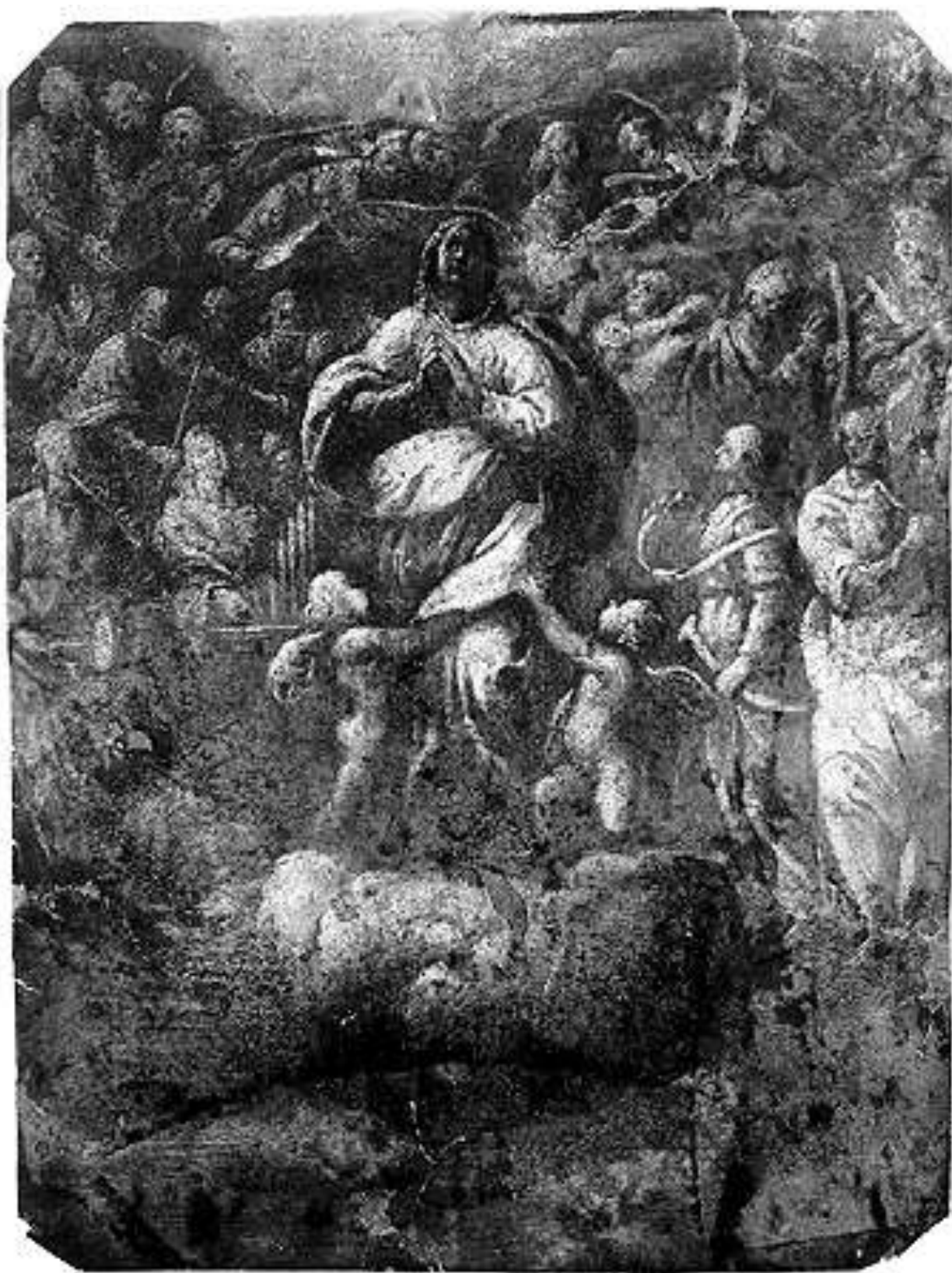
Вставные сцены. В левом верхнем углу нарисована сцена «Благовещения» - архангел Гавриил в белой тунике стремительно приближается к Деве Марии, а она, сидя за пюпитром под аркой, покорно склонила к нему голову. К ней слетает Святой Дух. В правом верхнем углу

Илл. 128.4. Гауденцио Феррари. Ангелы, летающие вокруг купола. Рисунок.

Илл. 128.5. Гауденцио Феррари. Обручение Марии. Рисунок.

Илл. 128.6. Гауденцио Феррари. Успение Марии. Рисунок.

Илл. 128.7. Гауденцио Феррари. Женщина в драпировке. Рисунок.

Илл. 128.8. Гауденцио Феррари. Лошади и мужчина в тюрбане. Рисунок.

Илл. 128.9. Гауденцио Феррари. Поклонение пастухов.

нарисована сцена «Встречи Марии и Елизаветы». Женщины обнимают друг друга, стоя на балконе, а слева за их встречей наблюдает служанка.

Пейзаж. Между сценой переднего плана и вставными сценами нарисованы два пологих плоских холма, между которыми растет невысокое дерево, ветви которого покрыты редкой листвой.

Цветовая гамма и композиция. Яркие одежды действующих лиц на блеклом фоне холмов создают ощущение пестроты, а обилие персонажей – некоторой хаотичности. Фигуры Мадонны и Иосифа, образующие нерезкую диагональ композиции, противопоставлены группе ангелов и пастухов, включающей и Младенца. Вставные сцены на заднем плане выглядят как переполох в доме. Вся фреска производит скорее впечатление суеты, в которой не чувствуется темы святости.

Сравнение с другими произведениями на тот же сюжет. Продолжим обсуждение истории развития этого сюжета, прерванное в разделе 120.4.1.

Несколько произведений на этот сюжет исполнил Бартоломео. Его тондо ([илл. 128.10](#)) диаметром 89 см, созданное около 1499 года, хранится в галерее Боргезе в Риме. На фоне руин Мария и Иосиф поклоняются голенькому Младенцу, лежащему на траве. Лишь под Его головку подложен мешок. Задний план представляет собой тонко написанный пейзаж. Картина ([илл. 128.11](#)) размером 34×24.5 см, созданная в 1504-1507 годах, хранится в Художественном институте в Чикаго. 16 апреля 1507 года она была куплена Доменико Перини в монастыре Сан-Марко во Флоренции, послана во Францию и, как предполагают, продана французскому королю Людовику XII. В 1516 году она значилась в списке всех картин Бартоломео. Затем она попала в коллекцию Пьера Ландри в Париже и находилась там до 1955 года, а 11 июля 2001 года была продана на аукционе Кристи его наследниками. В Художественный институт в Чикаго была куплена в 2005 году. Картина с очень маленьким Младенцем и худой Мадонной написана нежными красками в стиле Перуджино. Его же картина ([илл. 128.12](#)) размером 19.5×9 см, созданная около 1500 года, хранится в галерее Уффици во Флоренции. Она написана на оборотной стороне правой створки диптиха ([илл. 128.13](#)). Здесь мастер предпочел диагональную композицию симметричной.

На картине Полидоро да Караваджо ([илл. 122.60](#)) руина представляет собой развалины античного храма. Дева Мария подняла пеленку, которой был покрыт Младенец и дает окружившим Его пастухам посмотреть на Него. Иосиф приглашает пастухов подойти поближе. С развалин храма на Младенца любуются ангелы.

На картине Дефенденте Феррари ([илл. 122.112](#)) Дева Мария поклоняется Младенцу в ночи. В хлев к ним входит Иосиф, прикрывая огонь свечи рукой. Поразительно нарисованы отблески света на лицах, одеждах, стенах и полу. Под потолком хлева летают маленькие ангелы, от которых распространяется свой световой вихрь, напоминая световые эффекты на картине Гертгена тот Синт Янса ([илл. 82.14](#)).

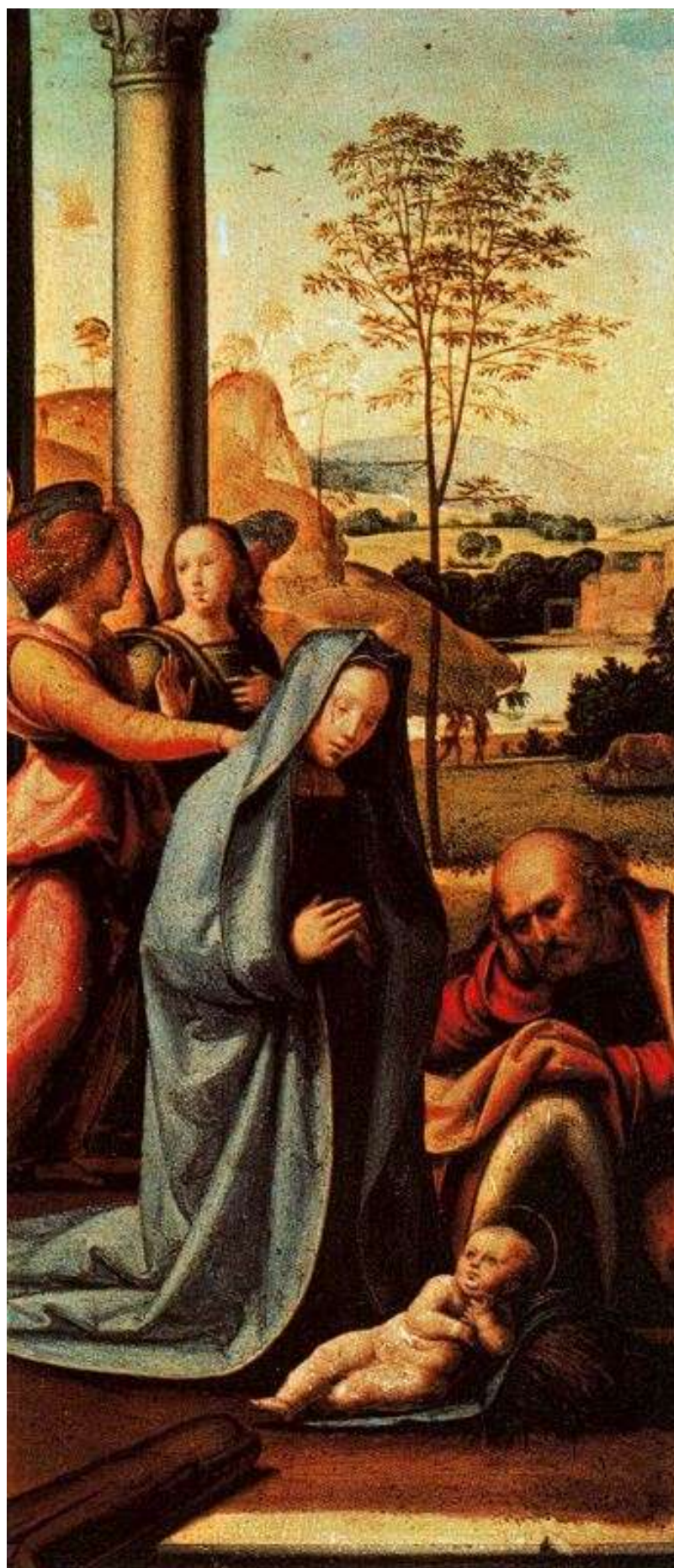
На картине Баттисты Досси ([илл. 122.120](#)) Младенцу поклоняются и Дева Мария, и Иосиф, а сверху из облаков за ними наблюдает Бог-Отец.

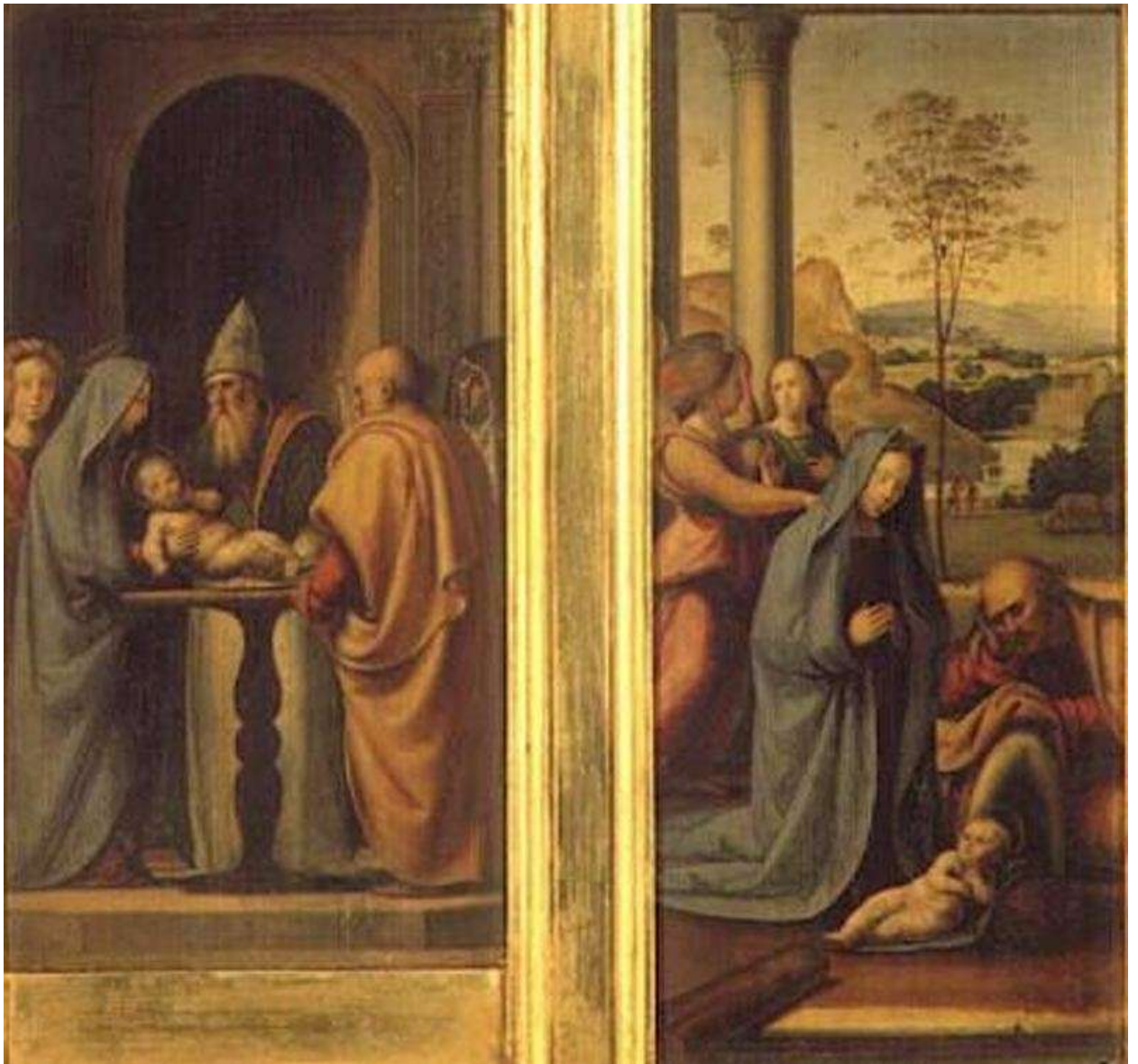
Илл. 128.10. Бартоломео. Поклонение Младенцу.

Илл. 128.11. Бартоломео. Рождество.

Илл. 128.12. Бартоломео. Рождество.

Илл. 128.13. Бартоломео. Обрезание и Рождество.

Между двумя темными массами по краям картины на заднем плане нарисован берег моря.

Питер Кук ван Альст поместил эту сцену на правую створку триптиха ([илл. 122.138](#)). Младенец лежит на белой пеленке, постеленной на базу разрушенной колонны, а Мадонна, Иосиф, ангелы и пастухи поклоняются Ему.

На картине Амико Асперини ([илл. 122.163](#)) поклонение Младенцу Святого Семейства и пастухов происходит перед высоким и узким античным храмом. Здесь же присутствует и юный Иоанн Креститель, слишком взрослый по сравнению с Младенцем-Иисусом. На заднем плане нарисованы вставные сцены: слева - Благовестие пастухам, а справа – Наблюдение волхвами Вифлеемской звезды.

На картине Бонифацио Веронезе ([илл. 122.173](#)) пастухи на коленях подползают к Младенцу, а Дева Мария пытается отстранить Его от них. Младенец же повернулся к матери, словно убеждая ее не делать этого. Иосиф из-за ее спины с интересом наблюдает за происходящим. Задний план отведен фантастическому пейзажу.

Мастер женских полуфигур в 1520-1540 годах изобразил эту сцену на центральной панели триптиха ([илл. 128.14](#)), имеющей размеры 68×61 см (боковые створки имеют размеры 68×27 см). Триптих хранится в Музее изящных искусств в Страсбурге. Младенцу поклоняются Дева Мария, Иосиф и ангелы, а пастухи только подходят к месту поклонения.

Полукруглая картина Франческо Граначчи ([илл. 128.15](#)) хранится в галерее Академии во Флоренции. Следуя форме картины, все действующие лица склонили головы перед Младенцем, лежащим на земле.

Несколько картин на этот сюжет исполнил Лукас Кранах Старший. Его картина ([илл. 128.16](#)) размером 32×25 см, созданная в 1515-1520 годах, хранится в Картинной галерее старых мастеров в Дрездене. Поклонение происходит в кромешной тьме. Фигурка Иисуса освещает ангелов, поддерживающих Его. Этот же божественный свет падает на лица пастухов, Девы Марии и Иосифа, а огонь его свечи в сравнении с божественным светом кажется тусклым. В левом верхнем углу нарисована сцена Благовестия пастухам, в которой свет от летящего ангела вырывает из тьмы два стада белых овец. Такие ночные световые эффекты еще не встречались в этой Истории. Другая его картина ([илл. 128.17](#)) из Кафедрального собора в Наумбурге, где действие происходит в деревянной крестьянской избе, не столь необычна. Часть ангелов держит Младенца на пеленке перед поклоняющимися Мадонной и Иосифом, а другая, вместе с пастухами, наблюдает за поклонением снаружи через окно и по нотам поет Ему гимн.

Несколько произведений на этот сюжет исполнил Мариотто Альбертинелли. Его тондо ([илл. 128.18](#)) диаметром 86 см, созданное в 1497-1499 годах, хранится в галерее Палатина (Палаццо Питти) во Флоренции. Ангел, вручающий Младенцу крест, и Мадонна склонились над Ним, а другие ангелы поют Ему славу с небес. В центре на заднем плане нарисован тонкий пейзаж. Другое его тондо ([илл. 128.19](#)) диаметром 100 см хранится в

Илл. 128.14. Мастер женских полуфигур. Триптих Рождества.

Илл. 128.15. Франческо Граначчи. Поклонение Младенцу.

Илл. 128.16. Лукас Кранах Старший. Рождество.

Илл. 128.17. Лукас Кранах Старший. Рождество.

Илл. 128.18. Мариотто Альбертинелли. Поклонение Младенцу с ангелом.

Илл. 128.19. Мариотто Альбертинелли. Поклонение Младенцу.

Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Мария поклоняется Младенцу вместе с Иосифом. Фоном служит классическое архитектурное сооружение на тонких колоннах и морской пейзаж. Его же картина ([илл. 128.20](#)) размером 23×50 см является частью пределлы картины на [илл. 123.4](#). На ней дана более традиционная интерпретация этого сюжета, написанного с большим настроением.

Картина Йоса Лиферинкса ([илл. 128.21](#)) размером 38×47 см, созданная около 1500 года, хранится в Лувре в Париже. Строгая и немного архаичная композиция оживлена полусгнившим дощатым блоком на заднем плане в центре, своей реалистичностью контрастирующим с грубыми каменными стенами заброшенного готического храма, в котором происходит поклонение.

Картина Ганса Бургкмайра ([илл. 128.22](#)) размером 53×32.7 см, созданная в 1520-х годах, хранится в Национальном музее в Варшаве. В 1920-х годах картина поступила в Силезский музей изящных искусств во Вроцлаве, а в 1945 году была передана в Национальный музей в Варшаве. На ней царит сентиментально-сказочный дух, а на заднем плане помещена вставная сцена Благовестия пастухам.

Гауденцио Феррари создал еще несколько произведений на этот сюжет. На его фреске ([илл. 128.23](#)), исполненной около 1515 года в церкви Мадонны ди Лорето в Варалло, вместе с Мадонной и Иосифом Младенцу поклоняются два музицирующих ангела. Картина ([илл. 128.24](#)), являющаяся центральной панелью полиптиха Ароны и хранящаяся в Ароне близ Новары, написана с большим настроением. Ангел, играющий на лютне позади Девы Марии и Иосифа, больше похож на красивого крестьянского парня. Фоном является нежный вечерний пейзаж. Наконец, на полиптихе ([илл. 128.25](#)), созданном в 1514-1521 годах и хранящемся в церкви Сан-Гауденцио в Новаре, эта сцена является центральной в верхнем ряду.

128.3. «Тайная вечеря»

Картина «Тайная вечеря» ([илл. 128.26](#)) размером 330×232 см, созданная в 1541-1542 годах, хранится в церкви Санта-Мария делла Пасьоне в Милане. Она до сих пор помещена в свою первоначальную раму ([илл. 128.27](#)) [40].

Сравнение с фреской Леонардо да Винчи. Фреска Леонардо да Винчи ([илл. 99.176](#)) и картина Гауденцио Феррари ([илл. 128.26](#)) были созданы в одном городе через небольшой временной интервал. Главным различием между ними является то, что Гауденцио поместил персонажи в узком пространстве вокруг квадратного стола, создав вертикальную композицию, в отличие от горизонтальной, растянутой композиции у Леонардо. Кроме того, Гауденцио ввел в состав действующих лиц многочисленных слуг, в то время как у Леонардо на фреске нет никого, кроме Иисуса и апостолов. Апостолы на картине Гауденцио расположены двумя тесными группами по шесть человек по обе стороны от Иисуса, в то время как на фреске Леонардо они объединены в группы по трое. В проеме окна за спиной Иисуса на картине

Илл. 128.20. Мариотто Альбертинелли. Рождество.

Илл. 128.21. Йос Лиферинкс. Поклонение Младенцу.

Илл. 128.22. Ганс Бургкмайр. Поклонение Младенцу.

Илл. 128.23. Гауденцио Феррари. Рождество.

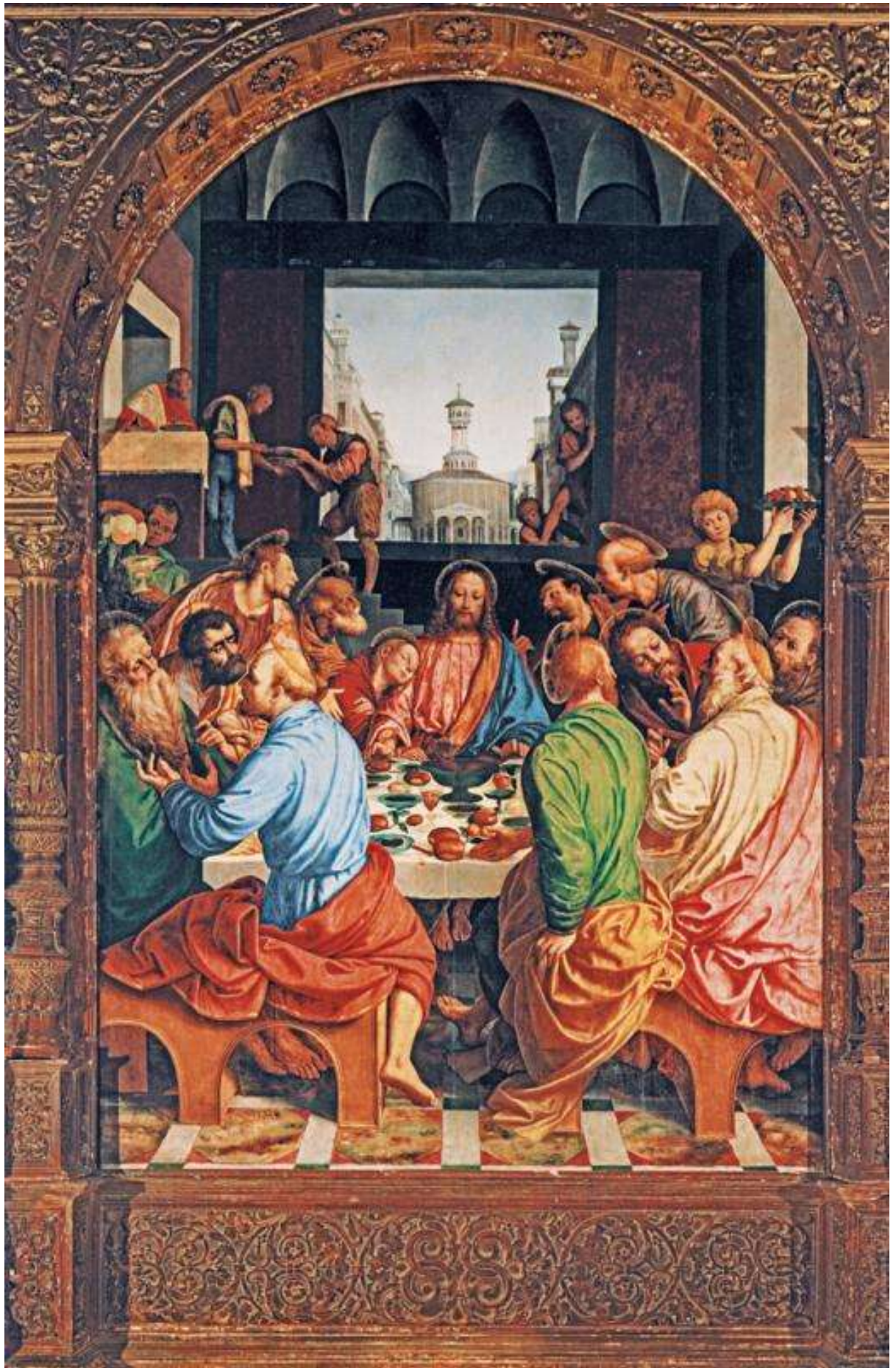
Илл. 128.24. Гауденцио Феррари. Поклонение Младенцу.

Илл. 128.25. Гауденцио Феррари. Полиптих.

Илл. 128.26. Гауденцио Феррари. Тайная вечеря.

Илл. 128.27. Гауденцио Феррари. Тайная вечеря.

Гауденцио виден городской пейзаж, а на фреске Леонардо – сельский. На картине Гауденцио больше шума и суеты, а на фреске Леонардо – тишины, вызванной шоком от слов Иисуса. Вместе с тем позы апостолов полны драматизма и динамики в обоих произведениях; спокоен лишь Иисус.

Действующие лица. Иисус (в центре), средних лет, с прекрасным лицом, крупными красивыми глазами, высоким лбом, длинными волнистыми коричневыми волосами, расчесанными на прямой пробор и окруженными узким нимбом, прямым носом и недлинной рыжей бородой, одет в розовую тунику и синий плащ с красной подкладкой. Его голова непокрыта.

Апостол Иоанн (слева от Иисуса), молодой, с длинной шеей, безбородым лицом, маленькими закрытыми глазами, невысоким лбом, недлинными светлыми волосами, прямым острым носом, широким ртом (причем нос и рот расположены друг к другу под углом) и небольшим подбородком, закутан в красный плащ.

Апостол Петр (слева от Иоанна), старый, с морщинистой шеей, добрым загорелым лицом, небольшими глазами, невысоким морщинистым лбом, переходящим в обширную лысину, обрамленную на затылке короткими седыми волосами, с прямым носом и окладистой седой бородой, закутан в красный плащ.

Другие апостолы (по обе стороны от Иисуса), разного возраста и внешности, одеты в туники и плащи разных цветов. Их ноги босы. Над головами всех апостолов парят прозрачные диски нимбов, а их головы непокрыты.

Иуда (на переднем плане справа от Иисуса), нарисованный спиной к зрителю, с неприятным лицом (несмотря на то, что его почти не видно), короткими рыжими волосами и бородой, одет в зеленую тунику и желтый плащ, обернутый вокруг пояса и ног. Его ноги босы. Он также отмечен нимбом.

Слуги (позади апостолов), мужчины и женщины, молодые и средних лет, одеты в подходящие одежды по современной художнику моде. У некоторых на правом плече перекинута белое полотенце. Двое мужчин слева от окна держат блюдо с едой; слуга у левого края картины держит в правой руке светло-желтый стеклянный кувшин, а в левой – стеклянную вазу; женщина у правого края обеими руками держит блюдо с фруктами.

Мальчишки (за окном у его правого края), загорелые, со стриженными волосами, одеты в рубашки с короткими рукавами.

Взаимодействие персонажей. Иисус сидит в центре стола, положив на него обе руки и опустив глаза. Его лицо спокойно, Он смирился с предстоящей Ему страшной судьбой. К Нему привалился спящий Иоанн. Он единственный, кто не участвует в обсуждении слов Иисуса. Апостолы, которые находятся рядом с Иисусом, пытаются выяснить у Него, кто же предатель. Остальные бурно обсуждают слова Иисуса между собой. Иуда довольно вяло принимает участие в этом обсуждении, чтобы отвести от себя подозрение. Слуги, которые не прислушивались к словам Иисуса, активно

исполняют свои обязанности, подавая еду пирующим. Мальчишки, уцепившись за раму окна, с любопытством наблюдают за пиром.

Интерьер. Действие происходит в небольшой комнате с мраморным светло-коричневым полом, разделенным на квадраты, и темным сводчатым потолком. Посреди комнаты стоит квадратный стол, покрытый белой скатертью и заставленный различной едой и посудой. Апостолы сидят на деревянных скамьях с широкими ножками. В задней стене за спиной Иисуса и выше Его головы помещено квадратное окно. Слева на возвышении находится вход в кухню, откуда повара выносят кушанья и передают их официантам. К этому входу ведет лестница из нескольких ступеней.

Городской пейзаж. Городской пейзаж написан как вид из окна. Два ряда домов образуют улицу, которая заканчивается красивой ротондой с портиком и башенкой. Небо над городом безоблачно.

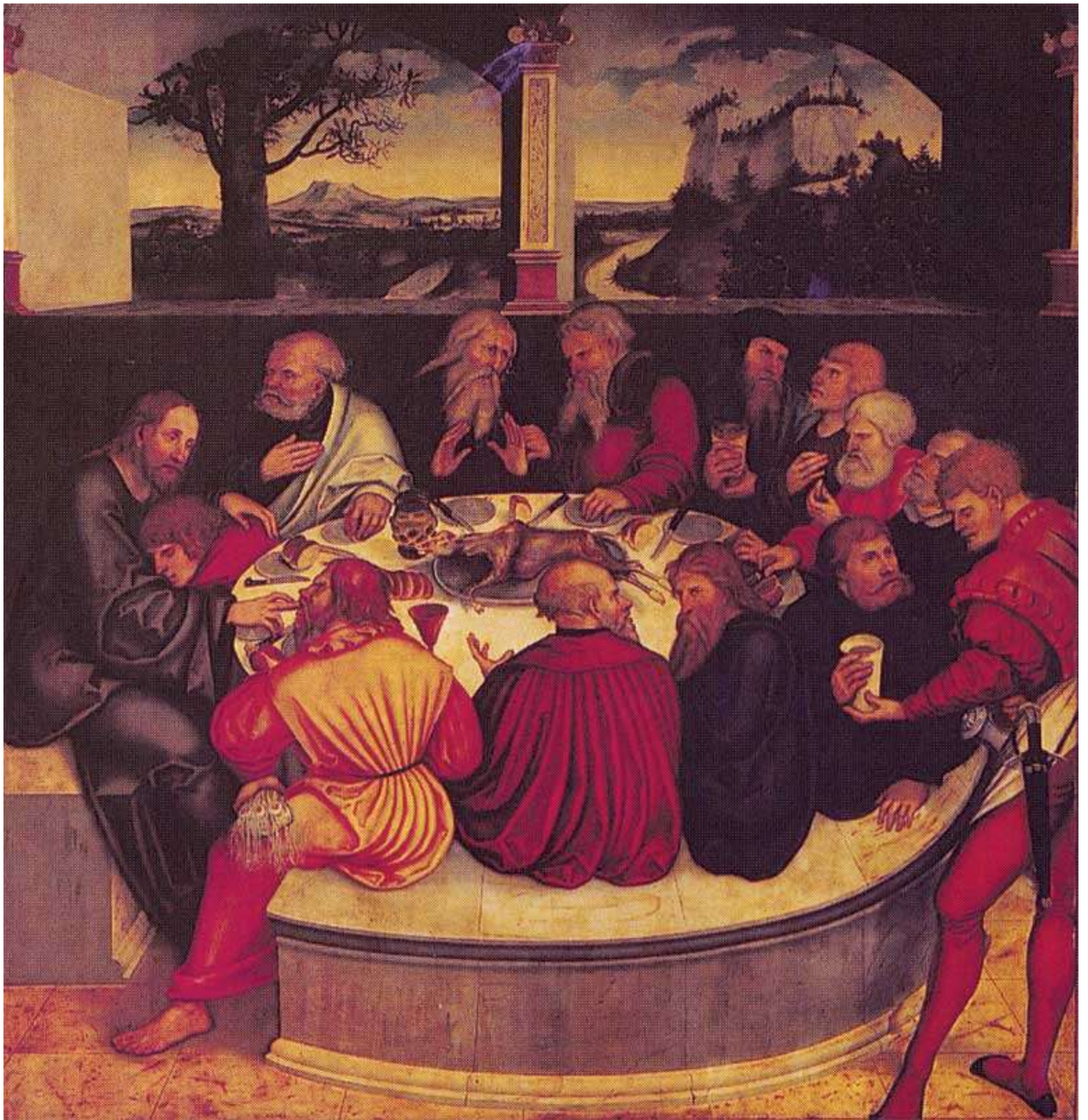
Цветовая гамма и композиция. Темный фон картины образован стенами и потолком комнаты. На этом фоне контрастно выделяются яркие одежды Иисуса и апостолов, но с ним сливаются блеклые одежды слуг. Темный фон разорван светлым квадратом окна, на который проецируется темная фигура одного из слуг. Фигура Иисуса и окно над Ним образуют ось вертикальной композиции. Фигуры апостолов и слуг динамично расположены по обе стороны от нее. Художник делает акцент на контрасте между отрешенностью Иисуса от происходящего, усиленной безлюдным городским пейзажем, и бурными дебатами апостолов, причем слугам, занятым своей работой, нет до всего этого никакого дела.

Сравнение с другими произведениями на тот же сюжет. Продолжим обсуждение истории развития этого сюжета, прерванное в параграфе 100.2.

На картине Питера Кука ван Альста ([илл. 122.135](#)) действие происходит в просторной комнате за длинным столом. И здесь Иисус спокоен (но не столь прекрасен), а позы апостолов динамичны. Великолепно написан интерьер комнаты, а также вид из окна. Картина производит сильное впечатление своей «реалистичностью».

Картина Лукаса Кранаха Старшего, написанная совместно с его сыном Лукасом Кранахом Младшим, ([илл. 128.28](#)) является центральной панелью алтаря, исполненного в 1547 году для городской церкви в Виттенберге ([илл. 128.29](#)). Апостолы размещены за круглым столом (что более характерно для испанской иконографии), а Иисус вместе со спящим Иоанном находится у левого края картины. Позы апостолов довольно архаичны, а в проемах окон комнаты виден унылый сельский пейзаж. Интерьер комнаты едва намечен.

Гауденцио Феррари создал еще один вариант этого сюжета на картине ([илл. 128.30](#)) из церкви Сан-Гауденцио в Новаре, ныне хранящейся в Кафедральном соборе Санта-Мария. На ней действие происходит при ночном освещении. Фигура Иисуса со спящим Иоанном сдвинута вправо от центра. Апостолы кажутся больше занятыми едой, которую им приносят официанты, чем словами Иисуса. А в проеме двери, к ее левому краю прислонилась мальчишеская фигурка евангелиста Марка, который наблюдал за Тайной вечерей, а потом стал свидетелем взятия Иисуса под стражу.

Илл. 128.28. Лукас Кранах Старший и Лукас Кранах Младший. Тайная вечеря.

Илл. 128.29. Городская церковь Виттенберга.

Илл. 128.30. Гауденцио Феррари. Тайная вечеря.

128.4. «Распятие»

Фреска «Распятие» ([илл. 128.31](#)) является центральной сценой грандиозного цикла фресок «Жизнь Христа» ([илл. 128.32](#)), исполненного в 1513 году в монастырской церкви Санта-Мария делле Грацие в Варалло. Цикл помещен на обширной стене, перегораживающей церковь, которая находится у начало пути в горное святилище Сакро-Монте близ Варалло [29].

Действующие лица. Иисус (вверху в центре), молодой, стройный, с мускулистым худым телом, небольшой головой, красивым темным лицом, крупными закрытыми глазами, низким лбом, длинными темно-коричневыми волнистыми волосами, стянутыми терновым венком и окруженными узким белым нимбом, широковатым носом и короткой бородкой, почти полностью обнажен. Лишь Его бедра обернуты широкой белой повязкой с крупным узлом спереди.

Дева Мария (внизу вторая слева на переднем плане), средних лет, высокая, с морщинистой шеей, помертвевшим в результате обморока и чуть широковатым лицом, небольшими закрытыми глазами, прямым носом, полными губами и округлым подбородком, одета в длинное розовое платье и белый плащ, обернутый вокруг туловища. Ее волосы закрыты большим розовым головным платком, развязавшиеся концы которого заброшены за ее левое плечо. Голова окружена нешироким золотым нимбом.

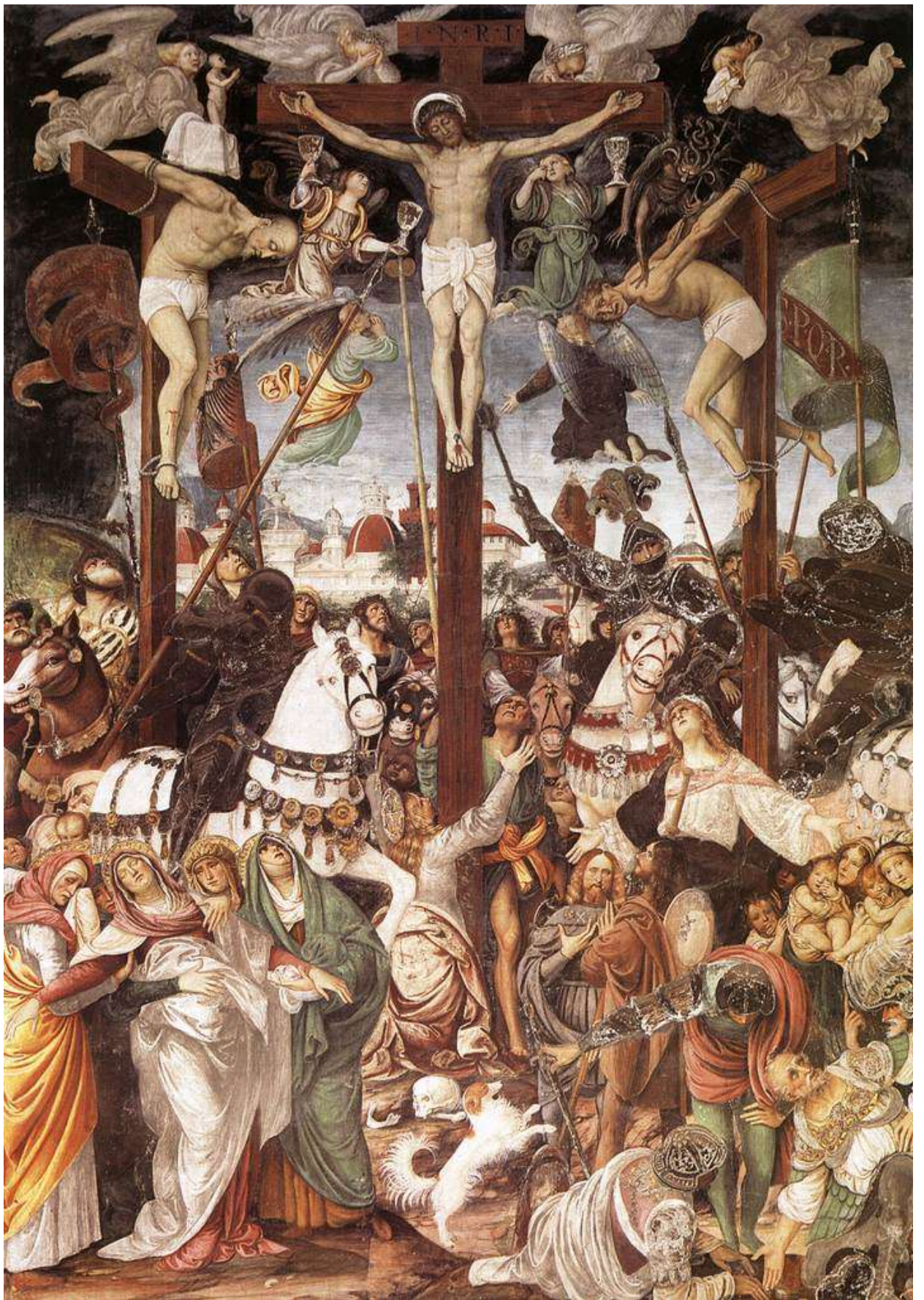
Апостол Иоанн (у подножия правого креста), молодой, худой, большого роста и стройный, с высокой шеей, красивым лицом, крупными темными глазами, длинными вьющимися светлыми волосами, окруженными узким белым нимбом, прямым носом, небольшим ртом и массивным подбородком, одет в белую тунику с розовой отделкой, и черный плащ, перекинутый через его правую руку и обернутый вокруг туловища ниже пояса.

Мария Магдалина (у подножия среднего креста), молодая, худая, с небольшой головой, красивым лицом, длинными светлыми волосами, круглым золотым диском нимба, парящим у нее за затылком, одета в светло-серое платье и розовый плащ со светлой подкладкой, обернутый вокруг туловища ниже пояса.

Восемь ангелов (вверху вокруг креста Иисуса), с большими серыми крыльями, скорбными лицами, светлыми кудрявыми волосами, облачены в серые туники различных оттенков. Два ангела по обе стороны Иисуса имеют в руках хрустальные вазы для сбора Его крови. Ангел в левом верхнем углу держит на белой салфетке душу доброго разбойника, а ангел в правом верхнем углу - большой белый платок.

Св. жены (по обе стороны от Девы Марии), разного возраста, с печальными лицами, одеты в длинные платья и накидки различных цветов. Все они отмечены нимбами.

Два паломника из Варалло (слева от Иоанна и ближе к зрителю), средних лет, высокие, с красивыми мужественными лицами, облачены в походные одежды и плащи. Справа от Иоанна находятся сопровождающие их женщины с красивыми лицами и симпатичные дети.

Илл. 128.31. Гауденцио Феррари. Распятие.

Илл. 128.32. Гауденцио Феррари. Жизнь Христа.

Римские солдаты и палачи, многие с гротескными лицами, некоторые верхом на конях, в соответствующих одеждах и с оружием в руках, заполняют пространство у подножия крестов. На пиках развеваются римские флаги.

Разбойники (по обе стороны от Иисуса), средних лет, с мускулистыми телами и грубыми лицами, почти полностью обнажены. Каждый из них одет в белые трусы, а к крестам они привязаны веревками.

Дьявол (на спине правого разбойника), серого цвета, со страшным лицом, извивающимся змеями вместо волос, когтистыми лапами, полностью обнажен.

Взаимодействие персонажей. Иисус распят лицом к зрителю, причем Его тело кажется невесомым, а лицо – совершенно безмятежным. Дева Мария падает в обморок, а св. жены поддерживают ее. Апостол Иоанн, раскинув руки, со скорбным выражением на лице смотрит на Иисуса. Мария Магдалина, припав к подножию креста Иисуса, в отчаянии воздела руки к небу. Ангелы в драматических позах летают вокруг Его креста. Двое из них по обе стороны от Него собирают Его кровь в хрустальные вазы. Ангел в левом верхнем углу уносит душу доброго разбойника, который уже умер, в Рай, а ангел в правом верхнем углу вытирает слезы платком, сокрушаясь о судьбе злого разбойника, который еще жив. На спине злого разбойника находится дьявол, ожидающий его смерти, чтобы унести его душу в Ад. Два паломника из Варалло стоят у подножия креста Иисуса, молитвенно сложив руки. Сопровождающие их женщины с маленькими детьми на руках расположились поодаль. Та, что справа, смотрит на зрителя, а та, что слева, – на Деву Марию. К ней прижался более взрослый ребенок, который пришел с ней пешком. Пространство вокруг крестов запружено солдатами, палачами и зеваками. В правом нижнем углу фрески изображена сцена разыгрывания одежд Иисуса солдатами.

Животные. Среди толпы солдат выделяется несколько коней, белых и коричневых, на которых сидят вооруженные всадники. Кони нарисованы в довольно сложных ракурсах и не очень умело. Слева от паломников на задних лапах стоит белая пушистая собачка с загнутым хвостом и коричневым пятном на голове. Не боясь собравшейся толпы и не понимая драматизма происходящего, она ластится к хозяину.

Город. На заднем плане за спинами солдат на холмах раскинулся город, отдаленно напоминающий Флоренцию. Видны главным образом купола церквей, крытые красной черепицей, и вершины башен с характерными для итальянской архитектуры зубцами. Небо над городом покрыто кучевыми облаками. У верхнего и левого краев картины, где летают ангелы, оно становится черным.

Цветовая гамма и композиция. Фон фрески образуют город и небо с облаками и тучами. На этом фоне выделяются светлые фигуры Иисуса и распятых разбойников, серые фигуры летающих ангелов, а также темные пики, флаги и плюмажи воинов. Весь передний план заполнен фигурами действующих лиц, находящихся у подножия крестов. Лица многих из них

обращены к Иисусу. Крест Иисуса и Его фигура образуют центральную ось вертикальной полифонической композиции. Летающие ангелы формируют своеобразную мандорлу вокруг Иисуса. Умерший добрый разбойник словно кланяется Ему, а злого разбойника перед смертью пытается дьявол. Из массы солдат вырываются головы коней и шлемы солдат, непропорционально большие, по сравнению с находящимися рядом фигурами. В этой давке совершенно свободно стоит апостол Иоанн, широко раскинув руки. Мария Магдалина словно карабкается к Иисусу вверх по кресту. Группа Девы Марии и св. жен противопоставлена группе солдат, разыгрывающих одежды Иисуса. Прекрасные лица паломников также составляют резкий контраст с гротескными лицами этих солдат. В целом в этой многофигурной композиции, включающей множество эпизодов, мастеру удалось достигнуть некоего единого драматического ритма, словно от фрески исходит крик ужаса от смерти Спасителя.

Сравнение с другими произведениями на близкие сюжеты. На картине Хуана де Боргоньи ([илл. 128.33](#)), созданной около 1515 года и хранящейся в Лувре в Париже, Мадонна, падающая в обморок, апостол Иоанн, поддерживающий ее, и св. жены стоят на Голгофе и смотрят на Иисуса, причем Сам Иисус и Его крест находятся за пределами картины. Их сопровождает св. Доминик с веткой белых лилий. Художник делает акцент на контрасте между светлой и нежной природой и печалью на лицах присутствующих.

Картина Андреа Соларио ([илл. 128.34](#)) размером 111×77 см, созданная в 1503 году, также хранится в Лувре в Париже. Фигура Иисуса с длинным туловищем, сдвинутой вниз набедренной повязкой и короткими ногами написана таким образом, что кажется, что она вместе с крестом падает вперед на зрителя. В левом нижнем углу картины Дева Мария лежит на земле в обмороке, поддерживаемая св. женой и апостолом Иоанном, а в правом нижнем углу солдаты разыгрывают одежды Иисуса. Число солдат и зевак значительно меньше, чем на фреске Гауденцио Феррари ([илл. 128.31](#)), из-за чего вокруг креста имеется довольно много свободного пространства. Пейзаж заднего плана напоминает пейзажи в произведениях Пьеро ди Козимо.

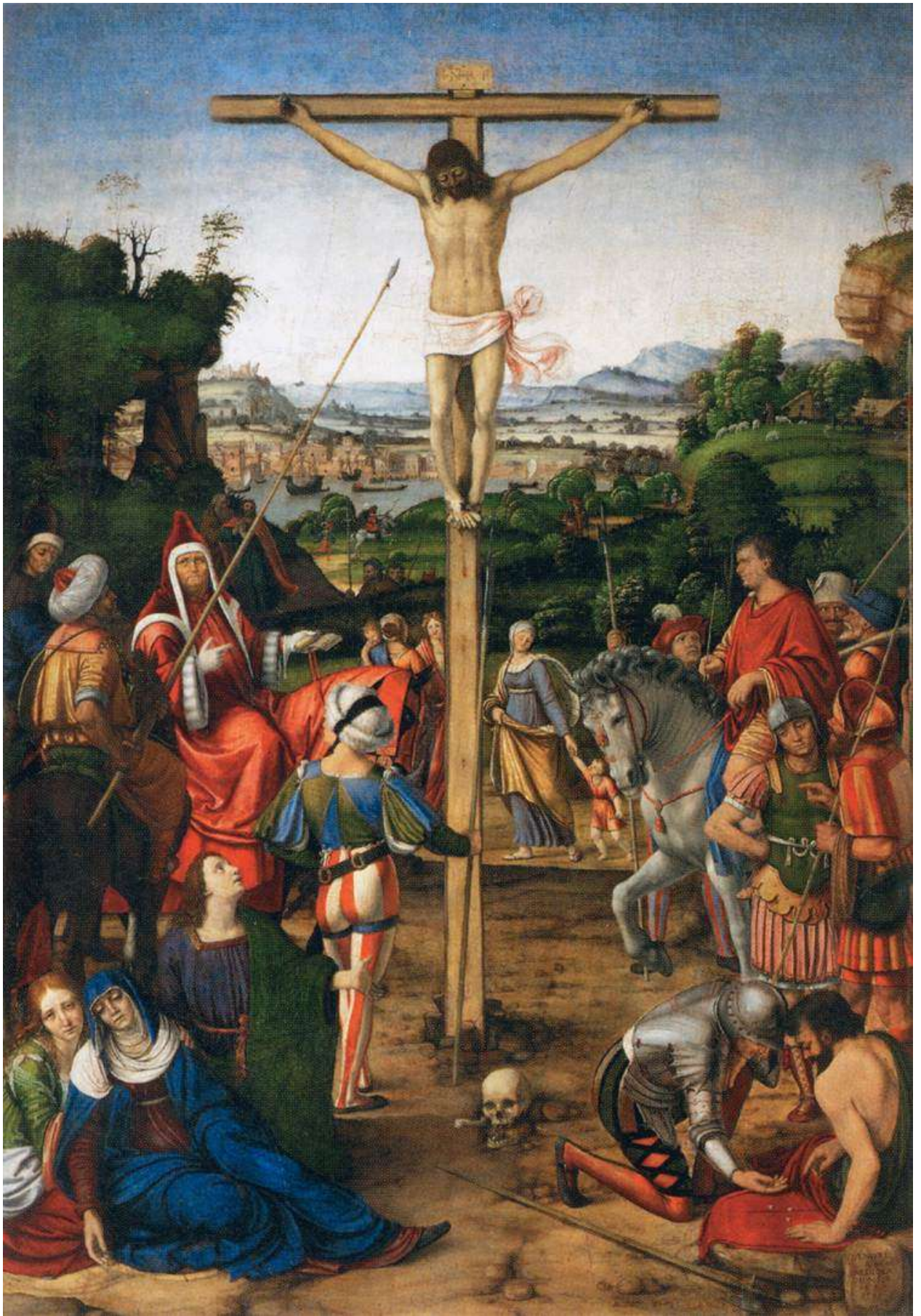
Гауденцио Феррари работал в жанре евангельских историй. Он был мастером больших фресковых циклов и многофигурных композиций, порой взволнованных и эмоциональных, порой поэтичных.

Джорджо Вазари писал о нем: «...Гауденцио, миланец, живописец отличный, опытный и на руку скорый, выполнивший в Милане много работ фреской... Он превосходно работал и маслом, и ему принадлежат многочисленные работы в Верчелли и Вералле, весьма ценимые» [62].

А.Н. Бенуа так характеризовал его творчество: «Гауденцио – один из самых своеобразных художников истории искусства. Стоит основательно познакомиться с некоторыми из его лучших произведений, как затем всюду отличишь его из среды других мастеров того же времени... Главная прелесть

Илл. 128.33. Хуан де Боргоња. Дева Мария, апостол Иоанн, св. жены и св. Доминик де Гузман.

Илл. 128.34. Андреа Соларио. Распятие.

Гауденцио – изумительное мастерство композиции и способность объединять каждую сцену стройной, вполне естественной пластичностью – должна быть поставлена на счет, быть может, и далекого, но все же существенного влияния Винчи. Принадлежащая Гауденцио манера стилизовать, сочная, но несколько грузная и лишенная темперамента, есть чисто ломбардское явление; самый же принцип создавать из каждой картины одно органическое целое, причем строго держаться в каждой подробности природы – эту черту нельзя себе объяснить иначе, нежели тем впечатлением, которое должно было произвести в несколько вялой, «сонной» атмосфере ломбардской живописи вдохновенное, живое и зрелое искусство Леонардо... Особенно удаются мастеру интерьеры: комнаты, залы, портики. Из желания сочетать все в одно целое, он любит тесные, почти придавленные помещения. Но тем замечательнее то умение и остроумие, с которыми Гауденцио создает в своих «постановках» подходящую для данной сцены среду, будь то дворец, храм или уютная келья... Замечательно и то, что в противоположность большинству северян Гауденцио упорно придерживается простоты. Лишь в пышных, круглых складках одежд и в перегруженности композиции фигурами чувствуется некоторый его «провинциализм», во всем же остальном Гауденцио – прекрасный удивительный декоратор, владеющий, как редко кто, благородным чувством меры» [59].

Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Гауденцио Феррари. В 1497 Дания вынудила Швецию к объединению. В 1499 в ходе Швабской войны Швейцарская конфедерация стала фактически независимой от Священной Римской империи. В 1512 Ганзейский союз разрешил голландским кораблям торговать в Балтийском море. В 1515 династические браки между детьми короля Чехии и Венгрии Владислава II и внуками императора Священной Римской империи Максимилиана I обеспечили династии Габсбургов венгерское и Чешское наследство Ягеллонов. В 1523 королем Швеции стал Густав I; началась династия Ваза. В 1524-1525 по Германии прокатилась мощная волна крестьянских восстаний. В 1529 на Шпейерском рейхстаге произошел окончательный раскол немецких католиков и протестантов; началась война между католическими и протестантскими кантонами в Швейцарии; Швейцарская конфедерация окончательно разделилась по конфессиональному принципу. В 1531 протестантские князья и города Германии образовали Шмалькальденский союз. В 1516 королем Испании стал Карл Габсбург. В 1519 Карл V, король Испании и Бургундии из династии Габсбургов, стал императором Священной Римской империи. В 1513 англичане одержали победу над шотландской армией при Флоддене. В 1534 Акт о верховенстве объявил короля Англии Генриха VIII главой англиканской церкви. В 1521 турки захватили Белград и начали совершать набеги на Юг Центральной

Европы. В 1522 после длительной осады рыцари ордена иоаннитов были вынуждены отдать туркам остров Родос. В 1526 король Чехии и Венгрии Лайош II был убит в битве с турками при Мохаче; его корона перешла к Габсбургам. В 1529 турки безуспешно осаждали Вену. В 1541 турки захватили Буду, часть современного Будапешта; Венгрия распалась на части. В 1499 Чезаре Борджа, сын папы Александра VI, завоевал Центральную Италию. В том же году французы под предводительством Людовика XII в союзе с венецианцами вновь вторглись в Северную Италию, захватили Милан и лишили власти Лудовико Сфорцу. В 1501 Людовик XII захватил Неаполь у арагонского короля Фердинанда II. Однако в 1504 Испания вновь завоевала власть над Неаполем. В 1509 коалиция, руководимая французами, напала на венецианские города Северной Италии и захватила их. В 1511 король Англии Генрих VIII присоединился к Священной лиге против Франции. В 1513 швейцарцы победили французов и венецианцев под Новарой. Но в 1515 после поражения швейцарцев французами при Мариньяно швейцарцы провозгласили политику нейтралитета. В 1521-1526 император Священной Римской империи Карл V возобновил военные действия в Италии против короля Франции Франциска I. В 1525 Карл V победил французов в битве при Павии в Италии; король Франции попал в плен. В 1527 во время второй Итальянской войны император Священной Римской империи Карл V захватил и разграбил Рим. В 1528 генуэзский адмирал Андреа Дория перешел на сторону Карла V и взял Геную. В 1514 папа Лев X возобновил продажу индульгенций, чтобы заплатить за перестройку собора Святого Петра в Риме. В 1498 португальский мореплаватель Васко да Гама по пути в Индию зашел в африканский порт Момбаса. В том же году он достиг Индии и высадился в Каликуте. В 1500 португальцы основали факторию в Кочине в Индии. В 1501 португальцы попытались закрыть Красное море для исламских кораблей. В этом же году они установили прямое морское сообщение с Индией для налаживания импорта специй. В 1502 португальские корабли под командованием Васко да Гамы разрушили индийский порт Каликут. В 1505 португальцы под предводительством Франсиско де Алмейды захватили исламские порты Килва и Момбаса в Восточной Африке. В том же году столицей португальских владений в Африке стала Софала. В 1507 португальцы захватили порт Мускат неподалеку от устья Арабского залива. В 1508 турецкий флот уничтожил несколько португальских кораблей близ Чаула в Индии. В 1509 португальцы разбили союзный турецко-индийский флот в битве недалеко от Диу в Индии. В том же году испанцы захватили город Оран на побережье современного Алжира, а в 1510 – город Триполи на территории современной Ливии. В этом же 1510 португальцы завоевали Гоа, ставший их столицей в Индии. В 1511 португальцы во главе с Альфонсо д'Албукерке захватили Малакку в Малайе. В 1512 португальцы достигли островов Пряностей (Молуккских островов). В 1515

португальцы вторично захватили Ормуз в Персидском заливе. В 1516 португальцы основали факторию в Гуаньчжоу (Кантон) в Южном Китае, а в 1518 – в Коломбо на Цейлоне. В 1521 Фернан Магеллан открыл Филиппинские острова и объявил их собственностью Испании. В том же году португальцы основали поселение на Амбоне, одном из островов Пряностей. В 1522 португальские торговцы были изгнаны из Китая. В этом же году испанский корабль «Виктория», вернувшийся из путешествия Фернана Магеллана, завершил первое путешествие вокруг света. В 1526 португальские мореплаватели достигли Новой Гвинеи. В 1535 Карл V начал войну против турецкого пирата Хайрадина Барбароссы и захватил Тунис. В 1536 португальцы получили торговую концессию в Макао на южном берегу Китая. В 1538 туркам в союзе с гуджаратами не удалось изгнать португальцев из Диу в Индии. В 1541 экспедиция Карла V в Алжир против турок закончилась провалом. В 1542 португальцы прибыли в Японию. В 1543 эфиопские войска с помощью португальцев изгнали исламских захватчиков. В 1496 на острове Эспаньола (современный остров Гаити) был основан город Санто-Доминго, который должен был служить испанским административным центром в Америке. В 1497 находящийся на английской службе генуэзец Джон Кабот открыл побережье Ньюфаундленда. В 1498 Колумб достиг устья реки Ориноко в Северной Америке. В 1499 находящийся на испанской службе итальянец Америго Веспуччи открыл материковое побережье современной Венесуэлы и территорию современной Гватемалы. В 1500 португальский мореплаватель Педру Кабрал открыл Землю Веракруш в Америке, позднее получившую название Бразилия. В 1501 в Вест-Индию были привезены первые африканские рабы. В 1507 лотарингский географ Мартин Вальдземюллер издал карту мира, на которой впервые Новый Свет был назван Америкой. В 1508-1515 испанцы завоевали Пуэрто-Рико и Кубу. В 1509 они основали колонию на Панамском перешейке. В 1513 испанский губернатор Пуэрто-Рико Хуан Понсе де Леон открыл Флориду. В том же году испанский мореплаватель Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек и достиг Тихого океана. В 1516 на острова Карибского моря с Канарских островов были завезены бананы. В 1517 испанский мореплаватель Франсиско де Кордова открыл полуостров Юкатан в Мексике. В 1518 испанское правительство подписало первое асьенто (договор) на ввоз африканских рабов в американские колонии. В 1519 испанцы под предводительством Эрнана Кортеса вошли в Теночтитлан, захватили Монтесуму II и земли ацтеков. В 1520 после убийства Монтесумы II ацтеки изгнали испанцев из Теночтитлана. В 1521 испанцы вторично захватили Теночтитлан и разрушили его, а в следующем году на его руинах был заложен город Мехико. В 1526 испанская экспедиция из Панамы достигла Перу. В 1528 семейство немецких банкиров Вельзеров получило право на колонизацию в Венесуэле. Около 1530 португальцы начали

колонизацию Бразилии. В 1531 правитель инков Атауальпа в ведущейся междоусобной борьбе инков привлек на свою сторону испанцев во главе с Франсиско Писарро. В 1532 Писарро захватил в плен Атауальпу и принудил его заплатить выкуп. В 1533 испанцы убили Атауальпу и захватили Куско; произошло завоевание испанцами империи инков. В 1535 Писарро основал в Перу город Лима. В том же году на землях ацтеков было учреждено вице-королевство Новая Испания. В 1537 испанцы основали колонии в Буэнос-Айресе у залива Ла-Плата и в Асунсьоне на реке Парагвай. В 1538 испанский конкистадор Гонсало де Кесада основал город Богота. В 1539 испанцы начали завоевание городов майя в области Юкатан в Мексике. В 1540-1542 испанская экспедиция под предводительством Франсиско де Коронадо открыла Большой Каньон в Северной Америке. В том же году испанский исследователь Франсиско де Орельяно завершил свое путешествие вдоль реки Амазонки от Андов до Атлантического океана. В этом же году французский исследователь Жак Картье сделал безуспешную попытку основать колонию в Квебеке, в современной Канаде. В том же году испанцы основали город Сантьяго в Чили. В 1542 испанцы учредили вице-королевство в Перу. В 1545 испанцы открыли залежи серебряной руды в Потоси в Перу. В 1511 нидерландский гуманист Эразм Роттердамский опубликовал сатиру «Похвала глупости». В 1513 итальянский политический мыслитель Никколо Макиавелли написал свое сочинение «Государь». В 1516 английский гуманист, государственный деятель и писатель Томас Мор написал сочинение «Утопия». В 1517 немецкий теолог и реформатор Мартин Лютер написал 95 тезисов, отвергших основные догматы католицизма; в Европе началась Реформация. В 1518 швейцарский религиозный реформатор Ульрих Цвингли выступил с проповедью в Цюрихе. В 1521 рейхстаг в Вормсе издал эдикт, осуждающий идеи Мартина Лютера. В 1525 Мартин Лютер написал памфлет «Против убийственных воровских орд крестьян». В том же году английский религиозный реформатор Уильям Тиндейл начал публикацию английского перевода Нового Завета в Кельне. В 1528 итальянский придворный Бальдассаре Кастильоне написал трактат «Придворный». В 1530 немецкий протестантский богослов и педагог, сподвижник Мартина Лютера, Филипп Меланхтон составил «Аугсбургское исповедание», в котором сформулировал основы лютеранства. В 1534 Мартин Лютер завершил перевод Библии на немецкий язык. В том же году испанский дворянин Игнатий Лойола основал «Общество Иисуса» (иезуитов). В 1541 деятель Реформации Жан Кальвин установил в Женеве новую форму церковной организации. В 1542 испанский гуманист, историк и публицист Бартоломе Лас Касас опубликовал сочинение «О единственном способе приобщения всех народов к истинной религии». В 1545 для укрепления церковного единства в Триенте был созван Собор. Около 1500 итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи начал заниматься

изучением анатомии человека. Около 1510 польский астроном и математик Николай Коперник сформулировал свою теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. В 1525 немецкий математик Кристоф Рудольф ввел символ квадратного корня. В 1537 итальянский математик Никколо Тарталья рассмотрел траекторию полета снарядов в своем сочинении «Новая наука». В 1541 умер швейцарский врач и естествоиспытатель Парацельс. В 1543 польский астроном и математик Николай Коперник обнародовал свою гелиоцентрическую теорию в работе «Об обращении небесных сфер». В том же году фламандский врач Андреас Везалий опубликовал труд «О строении человеческого тела» - иллюстрированный учебник по анатомии человека, основанный на материалах анатомирования. В 1545 итальянский ученый Джироламо Кардано издал труд «Великое искусство», в котором изложил метод решения алгебраических уравнений третьей степени. В 1498 Оттавиано Петруччи получил от Венецианского совета привилегию на печатание нот с помощью металлических подвижных литер. В 1500 итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи создал модель вертолета, летательного аппарата с вращающимся крылом в форме спирали, которое должно было действовать примерно так же, как винт вертолета. Около 1505 немецкий часовщик Петер Генляйн изобрел карманные часы. В 1535 в Италии был создан стеклянный водолазный колокол. В 1540 итальянский оружейник Ваноччо Бирингуччо опубликовал книгу «Пиротехния» - учебник по плавке и отливке металлов. Около 1504 нидерландский композитор Жоскен Дебре написал мессу «Эрколе, герцог Феррары». В 1516 итальянский поэт Лудовико Ариосто написал героико-комическую поэму «Неистовый Роланд». В 1532 французский писатель Франсуа Рабле начал издание романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». В 1502 итальянский архитектор Донато Браманте применил дорический ордер при строительстве Темплетто во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио в Риме. В 1506 в Риме была найдена римская копия эллинистической скульптурной группы «Лаокоон». В 1498 немецкий художник Альбрехт Дюрер выпустил серию гравюр «Апокалипсис». Около 1503 итальянский художник Леонардо да Винчи написал портрет Моны Лизы. В 1510 нидерландский живописец Иероним Босх закончил триптих «Сад земных наслаждений». Около 1525 немецкий художник Лукас Кранах Старший написал картину «Портрет кардинала Альбрехта Бранденбургского» [4].