

Введение

До начала XIII века Европа (и прежде всего католическая церковь) была вынуждена пользоваться услугами византийских художников. Наряду с этим в различных странах католической Европы формировались национальные школы живописи, которые учились у византийских, а затем и местных живописцев, но значительно уступали византийским художникам в мастерстве. Имена как византийских мастеров, работавших в Европе, так и европейских художников этого периода история не сохранила.

Для того, чтобы могла возникнуть авторская живопись, необходимо было выполнение про меньшей мере трех условий. Во-первых, число людей, профессионально занимающихся живописью, так же как и число создаваемых ими живописных произведений, должно было увеличиться настолько, чтобы гибель таких произведений по разным причинам не уничтожила для последующих поколений самой живописи как явления культуры. Во-вторых, отношение общества к произведениям живописи должно было стать настолько бережным и направленным на их сохранение, чтобы их гибель стала возможной лишь при исключительных обстоятельствах, таких как войны, пожары и стихийные бедствия. В-третьих, художники должны были занять в обществе уважаемое положение, чтобы информация о них попадала в различные документы, причем статус этих документов должен быть достаточно высок, чтобы они сохранились до наших дней.

Эти условия начали выполняться в Италии, начиная с XIII века, но не выполнялись еще в других странах Европы. В результате не только возросло мастерство итальянских художников, но имена многих из них, написанные на картинах и фресках, или сохранившиеся в документах того времени, были установлены искусствоведами и стали достоянием истории искусств. В этом томе рассматривается начальный период развития европейской авторской живописи, когда имел место удивительный феномен - вся она была сосредоточена лишь в Италии. Именно в этот период, в соперничестве с византийской сформировалась итальянская школа живописи, которая в течение нескольких последующих веков занимала лидирующие позиции в Европе. Этот начальный период закончился во второй половине XIV века, когда изменились условия в других странах Европы, и авторская живопись возникла и там.

С исторической точки зрения этот период характеризуется завершением войн Европы с внешним миром, прежде всего Крестовых походов, испанской Реконквисты и войны с Византией. Лишь война в Прибалтике продолжалась все это время. Одновременно имели место внутренние войны между европейскими государствами, из которых самой значительной была Столетняя война между Англией и Францией, начало которой пришлось на конец этого периода. Несмотря на войны, торговля развивалась быстрыми темпами, чему способствовало совершенствование мореплавания, первые географические открытия и колониальные захваты.

Католическая церковь постепенно впадала в глубокий кризис. Сначала он выражался в ожесточенных войнах между гвельфами и гибеллинами. Затем его ярким проявлением стало Авиньонское пленение пап.

В этот период завершился расцвет схоластической философии в трудах св. Бонавентуры и Фомы Аквинского, начала набирать силу мистическая философия в работах Майстера Экхарта и Данте, а также рационалистическая философия в произведениях Уильяма Оккама. Наука делала первые шаги.

В области литературы были созданы бессмертные произведения: «Божественная комедия» Данте, поэма «Африка» Петрарки, «Декамерон» Боккаччо. Завершалась поэзия трубадуров и миннезингеров и ей на смену пришел «новый сладостный стиль» с его ранее не встречавшейся поэтической формой – сонетом.

В области архитектуры господствовали готический и романский стили, велось интенсивное строительство храмов, началось возведение гражданских зданий. Наряду с безымянными скульпторами, создававшими украшения строящихся храмов и надгробные памятники, в Италии возникла авторская скульптура, наиболее яркие представители которой принадлежали к нескольким поколениям семьи Пизано: Никколо, Джованни, Андреа и Нинно.

В живописи этот период можно разделить на четыре отрезка: пролог, начало, взлет и застой.

Пролог – это время подражания итальянских художников византийским мастерам. Берлингьеро Берлингьери, Джунта Пизано, Коппо ди Марковальдо и Уголино ди Нерио не только в манере, но и в тематике своих произведений не уходили слишком далеко от византийских прототипов.

Следующий отрезок начался творчеством Маргаретоне д'Ареццо и Бонавентуры Берлингьери, которые первыми исполнили иконы с изображением католического святого Франциска Ассизского (но в византийской манере). В это же время Мастер св. Франциска создавал истории из жизни этого святого, а Пьетро Каваллини в своих евангельских историях в качестве литературной основы наряду с библейским текстом использовал и итальянские предания. Но подлинным новатором выступил Чимабуэ, который на основе византийской иконописи создал новый европейский стиль религиозного портрета.

Трудно сказать, был ли Чимабуэ учителем художников следующего поколения, Дуччо и Джотто, но определенно можно утверждать, что он оказал на них исключительное личное влияние. Вдохновленные его поддержкой, они и своим творчеством, и своим влиянием способствовали небывалому взлету живописи в Сиене и во Флоренции. Ученики Дуччо – Симоне Мартини и братья Лоренцетти превзошли своего учителя во многих отношениях, создали новые жанры, открыли новые пути развития живописи. Ученик Джотто, Мазо ди Банко развивал его творческие принципы. Авторская живопись возникла и в некоторых провинциальных центрах Италии.

Эпидемия чумы, поразившая всю Европу в 1347 году, положила предел этому блестящему развитию. Наступило время застоя. Лишь последний ученик Джотто, Таддео Гадди, и другие художники Флоренции продолжали традиции великого итальянца. Ярких фигур, сравнимых с предшественниками, мы в это время не видим. Однако идеи Флоренции и Сиены начали распространяться по всей Италии. Авторская живопись возникла в Венеции, Болонье и Милане. Это же время можно считать прологом к авторской живописи в Испании. Наконец, в Чехии начал формироваться особый, северный стиль, развитие которого захватило большинство стран Европы в последующие эпохи. Назревал второй период в европейской авторской живописи, когда за пределами Италии возникли новые национальные школы.