

ИСКУССТВО ИСПАНИИ

Издательство АСТ

Москва

2024

УДК 72/76(091)(460)

ББК 85.1(3)

Н63

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги,
полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Изображения используются по лицензии ресурсов
Shutterstock/FOTODOM, Flickr.com, wikimedia.org

Николаев, Алексей Валерьевич.

Н63 Искусство Испании / А. В. Николаев. — Москва :
Издательство АСТ, 2024. — 160 с. : ил. — (МиниАрт.
Мастера и шедевры).

ISBN 978-5-17-160218-5

Испания для многих — это пылкость, страсть, игра со смертью, жизнь на грани, фламенко и коррида, любовь и смерть, красное и черное. Искусство Испании наполнено яркими образами и красками и во многом отражает историю и менталитет страны. Этот мини-альбом поближе познакомит вас с испанским искусством и поможет понять загадку самой жизнерадостной страны Европы.

УДК 72/76(091)(460)

ББК 85.1(3)

ISBN 978-5-17-160218-5

© А. В. Николаев, текст, 2023

© Оформление.

ООО «Издательство АСТ», 2024

Пылкость, страсть, игра со смертью, жизнь на грани — вот образ Испании во всемирной культуре. Фламенко и коррида, любовь и смерть, красное и черное.

Чуть менее очевидно равнодушное отношение испанцев к солнечному свету. В Испании зародилась устойчивая традиция называть короля *El Sol* — Солнце. Костюм тореадора называется *traje de luces*, буквально «костюм света». Историки предполагают происхождение корриды из формы магического действия, жертвоприношения, борьбы света и тьмы, дня и ночи (рога быка напоминают полумесяц). Приняв за данность, что ученье — свет, и нам под силу устроить символическую корриду. Пусть нашей шпагой будет ум, а красным плащом — любознательность.

Сводить национальное искусство к единому принципу — значит слишком его упростить. И все же есть одна особенность, которую отмечают все исследователи испанской культуры. У испанских мастеров был удивительный дар проникать в суть вещей, их первопричину и смысл. Они по-разному выявляли эту первопричину, но двигал ими при этом один и тот же императив — в Испании искусство так или иначе подчеркивает иллюзорность окружающего нас мира.

В стремлении развеять иллюзии и докопаться до истины мы нередко обращаемся к истории, стараясь проследить ее с древнейших времен. У нас есть прекрасный повод для этого, ведь ученые открыли доисторическую живопись именно в Испании.

Знаменитая пещера Альтамира находилась во владениях ученого-любителя дона Марселино Санс де Саутуолы. Он и прежде вел раскопки в своих владениях на севере Испании, и пещера казалась перспективным местом для дальнейших изысканий.

Дон Саутуола вошел в пещеру в 1876 году, но росписи заметил не сразу, просто не придавал значения росчеркам на стенах, попавшимся на глаза. Но после Всемирной выставки 1878 года в Париже, где было представлено немало

палеонтологических находок, он вспомнил о своей пещере и снова взялся за раскопки. Археолог не отвлекался на рассмотрение сводов, это его дочь Мария осветила их факелом и воскликнула: «Папа, смотри — быки!».

Пещеры Альтамира представляют собой извилистый и постепенно расширяющийся тоннель длиной около 280 м. От входа внутрь тянутся извилистые линии, проведенные пальцами, их называют «макаронами». Изображения на сводах относят к верхнему палеолиту — от 37 до 12 тысяч лет до нашей эры. Традиционно пещеры делят на три части.

Первая включает в себя Большой плафон (*рис. 1*) — там находятся самые известные рисунки. Причина тому — удивительное мастерство исполнения, справедливо вызывавшее скепсис современников: поначалу ученые не верили, что такое мог изобразить древний человек.

Древние жители Альтамиры делали краски из охристых железистых руд. Они не только брали созданные природой цвета, но и умели создавать свои, например, обжигая руду в очагах. Основными цветами на Иберийском полуострове были черный, красный и коричневый. В Альтамире часто используются темно-красный и оттенки коричневого,

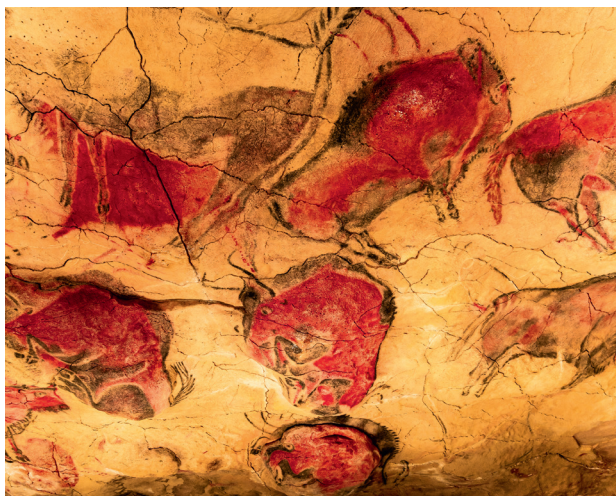
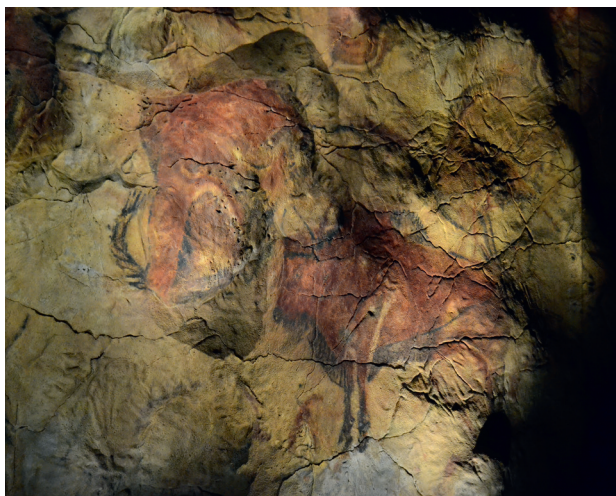

Рис. 1. Фр гмент реконструкции Большого полихромного з л . 18–12 тыс. лет до н.э. Музей Альтамира, Сантьяна-дель-Мар, Испания

неуловимо переходящие из одного в другой. Пигментом стал оксид железа, иначе говоря, ржавчина. Тем удивительнее приятность получившихся оттенков.

На Большом плафоне изображено множество бизонов, есть изображение лошади, козла и двух кабанов (последних, к слову, древние люди изображали нечасто). Длина композиции — 18 м, ширина — 9 м. Первоначальный эскиз едва заметно вырезался

© Emilio / Flickr.com

Рис. 2. **Рельеф пещеры и изобр жения н нем (копия).**
Национальный археологический музей, Мадрид, Испания

в камне, затем выводился черный контур, поверх которого наносилась краска. Видны следы правок, улучшающих картины. Чтобы усилить «шерстистость» животных, изображение частично процарапывалось скребком. Даже сам рельеф пещеры древние художники использовали для придания объема изображению (рис. 2).

Большой плафон производит впечатление множества отдельных, нанесенных друг на

друга рисунков. Часть исследователей полагает, что вся композиция создавалась единовременно, с умыслом и учетом рельефа. В таком случае это самая настоящая роспись, созданная 13–14 тысяч лет назад. Другая гипотеза — работа в четыре этапа: от ранних рисунков к поздним, однако и она не исключает единовременного подхода.

Итак, Испания получила заслуженную славу как место, где ученые впервые столкнулись с феноменом первобытной живописи. С течением времени искусство Испании будет приобретать все более индивидуальные черты на пути к неповторимой национальной культуре. Наша книга кратко опишет важнейшие вехи этой истории.

Географически мы постараемся оставаться в границах современной Испании. Важно, что Пиренейский полуостров рассматривается как единое целое до середины XII века нашей эры, когда Португалия стала отдельным государством. Единая древняя и средневековая Испания обозначается специальным латинским термином *Hispania*, тогда как современную страну называют *España*.

Своеобразие испанской культуры предопределила ее география. Сейчас Испанию рассматривают как часть единой Европы, но

из-за Пиренейских гор этот край долго был отделен от нее. Куда теснее страна была связана с Африкой, средиземноморским Востоком. И все же Испания сопричастна общеевропейской, античной культуре греков и римлян, достигавших ее берегов по морю. В итоге появилась удивительная, самобытная, периферийная культура, которую уместно сравнивают с российской.

Другое название Пиренейского полуострова — Иберийский. По отношению к истории Древней Испании чаще используют этот термин. Древнейшим иберийским государством был Тартесс, процветавший примерно с 1100 до 539 года до нашей эры. Тартесс располагался на территории современных Андалусии и Мурсии. У населявшей его народности был отдельный от ближайших соседей язык, они изобрели собственную письменность, которую затем позаимствовали иберийцы.

Ценнейший памятник культуры Тартесса — это клад из Карамболо (*рис. 3*), включающий своеобразные золотые украшения, в том числе золотую пектораль. Интересна медная фигурка богини любви и плодородия Астарты (*рис. 4*), которая свидетельствует о культурном взаимодействии с Финикией (современный Ливан),

Рис. 3. **Кл д из К р мболо.** VII–VI вв. до н.э.
Археологический музей Севильи, Испания

@ José Luiz Bernardes Ribeiro / Wikimedia Commons

Рис. 4. **Фигурк богини Аст рты.** VIII в. до н.э.
Археологический музей Севильи, Испания

чьи колонии простирались по всему Средиземноморью.

Уникальная иконография Тартесса изучается благодаря немногочисленным находкам, в числе которых — бронза Карриасо (рис. 5). В этом памятнике заметно интересное смешение культур. Бронза Карриасо изображает богиню Астарту, но с прической египетской богини Хатхор и заметным влиянием египетского стиля. В ее руках — две схематичные чаши, которые могут обозначать цветы лотоса. Вместе с цветами и птицами, смотрящими в разные стороны, мы получаем сугубо тартессийское изделие, у которого нет прямых аналогов в других культурах. Учитывая, как используется символика, это может быть местной версией богини болот и степей. Изначально изделие могло украшать удила для лошади.

Совсем недавней находкой стали пять бюстов из Касас-дель-Турунуэло (рис. 6), которые чувственно изображают человеческие лица с едва заметным влиянием античной культуры. До этого среди находок преобладали изображения животных и растений; здесь же даны портреты женщин и, по всей видимости, воинов в шлемах. Скульптуры изображают украшения, которые соотносятся с ранними находками.

Рис. 5. **Бронз К рри со.** VII–VI вв. до н.э. Археологический музей Севильи, Испания

Интересно, что места обнаружения тартесийских кладов некогда были сожжены, что наводит на размышления о внезапном исчезновении этой цивилизации в VI веке до нашей эры. Вероятнее всего, это случилось в результате греко-карфагенских сражений. Именно Карфаген будет властвовать на иберийском побережье, пока сам не столкнется с новым противником — Римской империей.

Рис. 6. **Бюст из К с с-дель-Турунуэло (Б д хос).**
VIII–IV вв. до н.э.

© Ángel M. Felicísimo / Flickr.com по лицензии (CC BY 2.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode>

Другой испанской народностью с собственной культурой были иберы, первые упоминания о которых относятся к VI веку до нашей эры. В их памятниках заметно влияние греков, чьи колонии сохранялись на побережье, а также кельтов. В центральной Испании со временем даже образовалась смешанная народность кельтиберов. Тогда же установились первые торговые связи с Центральной Европой, иберские изделия находили в Италии и Франции.

Искусство иберийцев интересно замечательными образцами скульптуры. Статуя «Дама из Эльче» (*рис. 7*) (другое название «Мавританская царица») и сегодня вызывает невольный трепет своей натуралистичностью. Специалисты также установили в ее облике самобытную интерпретацию античного канона.

Мастерство скульптора заметно невооруженным глазом. Лицо изображенной обрамляют богато украшенные футляры для прически, по спине и плечам стелется вуаль. Треугольная тиара на затылке ощутимо напоминает гребень пейнета — часть национального костюма. Скульптура была погребальной урной, о чем говорит ниша на спине. Возможно, сохранившийся бюст — это часть большой композиции, изображающей сидящую женщину.