

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ЛИКИ РЕНЕССАНСА	8
ИМЯ ХУДОЖНИКА. ПСЕВДОНИМЫ, ПРОЗВИЩА, ПОДПИСИ	38
НЕМНОГО О СЕКРЕТАХ ТЕХНИКИ И МАСТЕРСТВА	54
ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ КАРТИНЫ	68
О ГРЕХАХ, ГЛУПОСТИ И СИМВОЛАХ	104
«ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ»	146
ЕССЕ НОМО	164
ПУТЬ НА ГОЛГОФУ	172
«СТРАШНЫЙ СУД»	194
«САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ»: ЗАГАДКА СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ	218
ОРЕОЛ СВЯТОСТИ	240
ОТ РЕНЕССАНСА ДО НАШИХ ДНЕЙ	252

ПРЕДИСЛОВИЕ

Иероним Босх — художник, чье имя стало синонимом загадки и тайны. Его фантазмагорические видения, населенные чудовищами, фантастическими растениями и причудливыми механизмами, вот уже более пяти столетий не дают покоя зрителям и исследователям. Кажется, его творчество возникло ниоткуда и не принадлежит ни к одной известной эпохе, существуя в некоем вневременном пространстве. Однако это ощущение обманчиво.

Ни один художественный стиль, даже самый уникальный, не рождается на пустом месте, и ни один творец, даже самый гениальный, не существует вне диалога со своим временем. За вихрем сюрреалистичных образов Босха стоит конкретная историческая, культурная и религиозная почва Ренессанса,

а конкретнее — Северного Возрождения. Именно поэтому эта книга задумана не как монография, посвященная только одному мастеру, а как путешествие в многогранную художественную вселенную его эпохи. Центральной фигурой этого повествования, безусловно, остается Иероним Босх — визионер из Хертогенбоса, но его искусство мы будем рассматривать в живом окружении современников, словно помещая уникальный алмаз в предназначенную для него оправу. Хотя, надо признать, это непростая задача: в отличие от многих своих современников, Иероним Босх не оставил практически никаких письменных документов, до нас не дошли его автопортреты, мы не знаем, были ли у него ученики. Тайны сопровождают

не только творчество, но и частную жизнь великого художника!

На страницах этой книги мы познакомимся с характерными чертами искусства Ренессанса, как классического, итальянского, так и северного, обратимся к идеалам таких титанов Возрождения, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Станет понятно, почему в творчестве Яна ван Эйка божественный свет присутствует в деталях земного мира, в работах Рогир ван дер Вейдена человеческие эмоции достигают невиданной драматической силы, а в монументальных полотнах Питера Брейгеля Старшего религиозная притча становится частью повседневной крестьянской жизни. Мы будем разгадывать тайны старых мастеров, погружаясь в символический язык,

Слева. А. Фализе. Памятник Иерониму Босху на его родине в Хертогенбосе. 1930

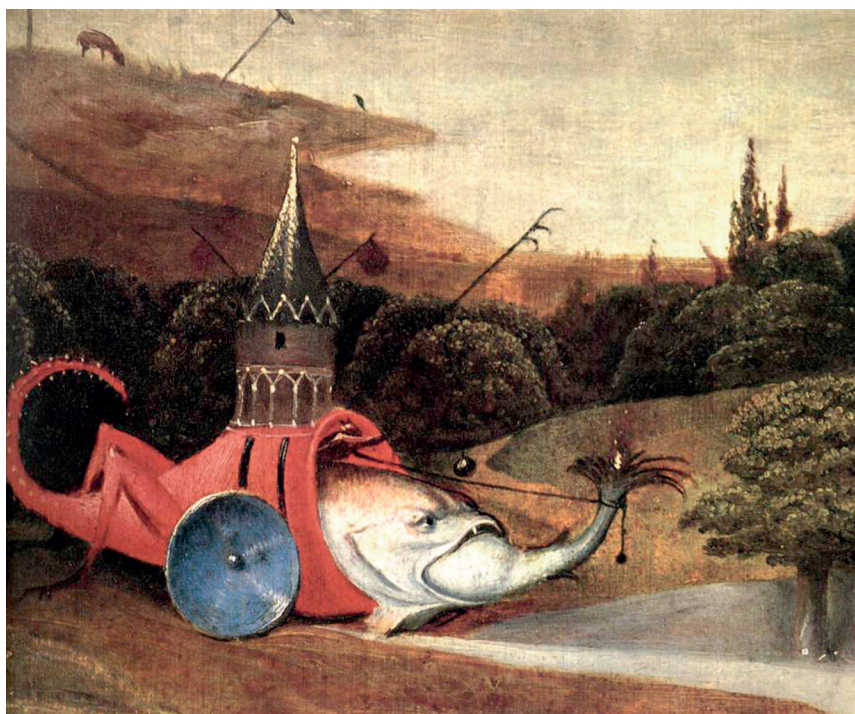
Справа. Беноччо Гоццолли. Шествие волхвов в Вифлеем. Фрагмент. 1459–1462. Палаццо Медичи-Рикарди, Флоренция

который был понятен их современникам, но за прошедшие века оказался частично утрачен.

Эта книга — приглашение к исследованию. Вы не найдете здесь категоричных ответов на все вопросы, которые задает искусство Босха. Вместо этого стоит попытаться понять контекст, в котором он творил: какие идеи витали в воздухе, какие страхи терзали его современников, над какими библейскими притчами и народными пословицами они размышляли. Сквозь призму творчества его коллег и последователей загадочные миры Босха заговорят на языке своей эпохи, открывая не только тайны мироздания, но и глубину личности человека, стоявшего на пороге Нового времени.

Добро пожаловать в удивительную вселенную Иеронима Босха и его современников — мир, где реальность переплетается с фантазией, вера — с иронией, а красота — с уродством, создавая ту самую уникальную ткань, которую мы называем искусством.

Иероним Босх. Испытание святого Антония. Фрагмент левой створки триптиха. Нач. XVI в. Национальный музей старинного искусства, Лиссабон

ЛИКИ РЕНЕССАНСА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Искусство Иеронима Босха (ок. 1450–1516) при всей своей фантазмагоричности и уникальности неразрывно связано с общим культурным пластом эпохи Ренессанса (Возрождения). Однако его творчество относят не к итальянскому, а к так называемому Северному Возрождению — самобытному явлению, сформировавшемуся, как говорят искусствоведы, «к северу от Альп». Чтобы понять, в чем заключалось это

своеобразие, необходимо сначала обратиться к истокам и сути самого феномена Возрождения.

Возрождение, или Ренессанс (от франц. *Renaissance*, восходящего к лат. *renasci* — «возродиться», «родиться вновь»), — одна из самых ярких страниц в истории европейской культуры. Этот период, который был своего рода мостом между Средневековьем и Новым временем, во многом заложил фундамент для всей современной западной цивилизации.

Справа. Леонардо да Винчи. Дама с горностаем (портрет Чечилии Галлерани). Ок. 1489–1490. Национальный музей, Краков

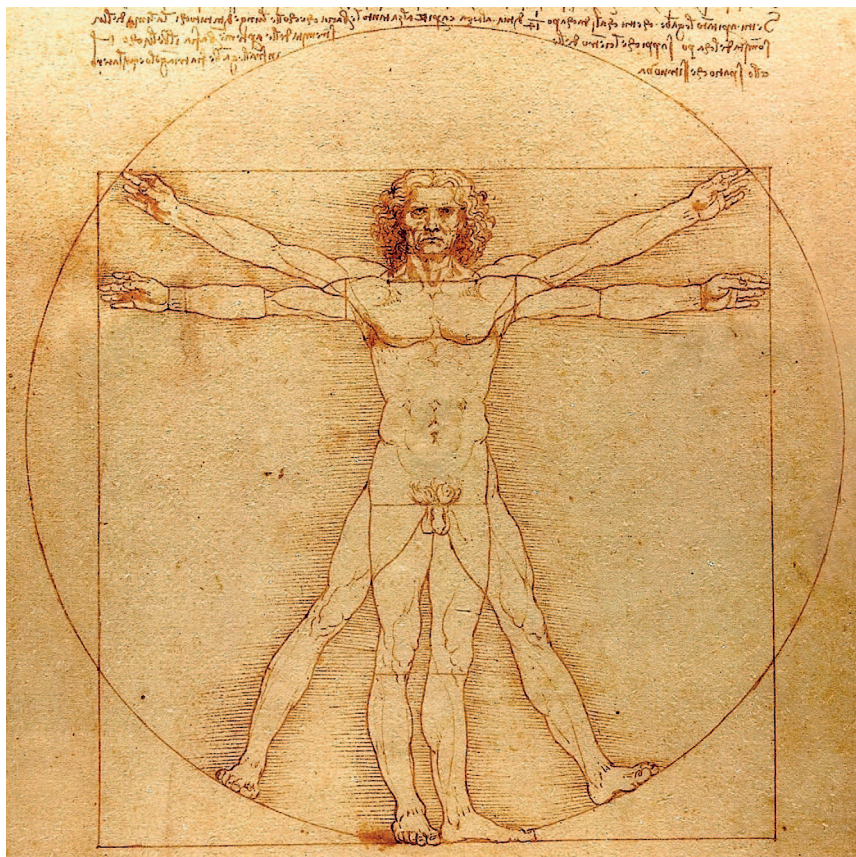
Внизу. Сандро Боттичелли. Весна. Ок. 1480. Галерея Уффици, Флоренция

LA BELLE FERONIERE

LEONARD D'AVINCH

Его хронологические рамки достаточно условны: первые веяния проявились в Италии в XIV веке, тогда как своего апогея движение достигло в XV–XVI столетиях, постепенно охватив большую часть Европы. При этом нужно учитывать, что где-то веяния Ренессанса были весьма заметны и появились рано, а в ряде регионов они выражались слабо и получили распространение только ближе к XVI–XVII столетию, практически сразу перейдя к эстетике пышного барокко.

Вверху. Собор Святого Петра в Риме. Над его созданием и оформлением работало несколько поколений великих мастеров Ренессанса

Слева. Леонардо да Винчи. Витрувианский человек. 1492. Галерея Академии, Венеция. Рисунок иллюстрирует идеальные пропорции в соответствии с теорией Витрувия — древнеримского ученого и архитектора

КОЛЫБЕЛЬ РЕНЕССАНСА: ПОЧЕМУ ИМЕННО ИТАЛИЯ?

Несмотря на то что ренессансные идеи так или иначе проникли в большинство европейских стран, наибольшего расцвета они достигли в Италии. Здесь, на земле, хранящей зримые следы наследия Древнего Рима, сложились идеальные условия для культурного подъема: богатые и независимые города-государства (Флоренция, Венеция, Милан), покровительство искусству со стороны правящих династий (Медичи, Сфорца), процветающая торговля. Именно в Италии с невероятной

силой проявили себя гуманистические идеалы, воспевавшие свободу личности, благородство духа и красоту человеческого тела.

Однако важно понимать, что Ренессанс не был универсальным и однородным явлением. Некоторые тенденции, расцветавшие в Италии, например масштабное обращение к обнаженной натуре или интерес к монументальной фресковой живописи, практически не нашли отклика в более консервативных культурах Северной Европы, в том числе и в Нидерландах, где творил Иероним Босх.

Хотя термин «Возрождение» прямо указывает на главную черту эпохи — возобновление интереса к античному наследию, его значение гораздо шире. Это было время великого пробуждения — интеллектуального, духовного и художественного. Если мировоззрение Средневековья было в основном сосредоточено на богословии и идее божественного промысла, то человек эпохи Ренессанса обратил свой взор на самого себя, на мощь человеческого разума и безграничный творческий потенциал. На смену созерцательности пришло активное, заинтересованное изучение окружающего мира во всем его многообразии.

Аньоло Бронзино. Портрет государственного деятеля и мецената Лоренцо Медичи (посмертный). 1560-е. Галерея Уффици, Флоренция

Особняком стояли также Испания и Португалия, где развитию идей Ренессанса мешали многолетнее арабское владычество и длительный процесс Реконквисты — отвоевания земель Пиренейского полуострова у мусульманских завоевателей. Поэтому, говоря о хронологии и основных тенденциях, мы будем опираться на итальянский пример, постоянно помня о существовании иных путей развития ренессансной культуры.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЭПОХИ

Что же способствовало такому коренному перелому в сознании? Возрождение стало возможным благодаря стечению целого ряда мощных факторов, раздвинувших границы привычного мира.

Развитию Ренессанса способствовали географические открытия. Плавания Васко да Гамы, Христофора Колумба и Фернана Магеллана кардинально изменили представления о Земле. Открытие новых континентов и морских путей не только обогатило Европу, но и поколебало средневековую картину мира, доказав, что она гораздо сложнее, чем считалось ранее. Новые навигационные приборы — усовершенствованный компас, астролябия и многое другое — позволили мореплавателям совершать гораздо более далекие путешествия, укрепляя веру в силы человеческого разума, способного покорять стихии.

Слева. Иероним Босх. Восхождение в эмпирей. Картина из цикла «Блаженные и проклятые». Ок. 1504–1505. Галерея Академии, Венеция

Справа. Леонардо да Винчи. Благовещение. 1470-е. Галерея Уффици, Флоренция

Давид д'Анже. Памятник Иоганну Гутенбергу в Страсбурге. 1840

Огромное значение имел научный и технологический прорыв. Развитие математики, астрономии и анатомии заложило основы научного метода познания. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом в середине XV века совершило революцию в распространении знаний, сделав книги более доступными и подорвав монополию церкви на образование.

Таким образом, Ренессанс стал эпохой, когда Европа после долгого периода Средневековья с его жесткими церковными догматами и запретами с изумлением и восторгом открыла для себя два мира: внешний — полный неизведанных земель и удивительных законов природы, и внутренний — бездонный мир человеческой личности. На этой благодатной почве выросли как солнечные идеалы итальянских гуманистов, так и причудливые, полные мистицизма и символов шедевры художников Северного Возрождения, к числу которых принадлежит Иероним Босх.

Симоне Мартини. Алтарь Блаженного Агостино Новелло. 1324. Сиенская пинакотека. Мартини — выдающийся живописец времен Проторенессанса

Пьетро Перуджино. Вручение ключей апостолу Петру. 1480–1482. Сикстинская капелла, Ватикан

ПЕРИОДЫ КУЛЬТУРНОГО РАСЦВЕТА

Ренессанс был не мгновенным переворотом, а долгим и сложным процессом, развивавшимся на протяжении нескольких столетий. Для удобства изучения искусствоведы традиционно разделяют его на четыре ключевых этапа, каждый из которых обладает своими уникальными чертами. Правда, применимы они прежде всего к Италии — колыбели Ренессанса, да и в целом границы этих этапов достаточно условны.

Проторенессанс (Предвозрождение) (вторая половина XIII — XIV век). Этот период можно назвать «осенью Средневековья и весной Ренессанса». Художники, в первую очередь, в Италии, начали постепенно отходить от условных канонов готического искусства. В творчестве таких мастеров, как, например, Джотто, пробуждается интерес к человеческим эмоциям, а в композициях появляются зачатки пространственной глубины. Еще сохраняя религиозную тематику, искусство делает первые шаги к реализму и гуманизму.

Пармиджанино. Картина, известная под названием «Мадонна с длинной шеей», своего рода образец раннего маньеризма. Ок. 1534–1540. Галерея Уффици, Флоренция

Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века). Эпоха настоящего прорыва, ярче всего проявившая себя во Флоренции и некоторых других итальянских городах-государствах. Художники (Мазаччо, Донателло, Боттичелли) и архитекторы (Брунеллески) сознательно и целеустремленно обращаются к античному наследию. Они разрабатывают теорию перспективы, что позволяет создавать иллюзию трехмерного пространства на плоскости. Фигуры людей обретают анатомическую точность, пропорциональность и физическое совершенство, напоминая древнегреческие и римские статуи.

Высокое Возрождение (конец XV — 1510-е годы). Короткий, но невероятно яркий период абсолютной гармонии и художественного совершенства, ассоциирующийся с именами Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело в Риме и Венеции. В эту эпо-

ху интерес к детальному изучению природы сочетается с возвышенным, философским обобщением образов. Идеалом становится «терца» — равновесие между точным изображением мира и его духовным, идеализированным воплощением.

Позднее Возрождение (середина XVI — 1590-е годы) — период, отме-

ченный кризисом ренессансных идеалов. На фоне политических и религиозных потрясений — в частности, Реформации и Контрреформации — в искусстве нарастают драматизм, внутренняя напряженность и усложненность форм. В это время проявляет себя маньеризм, где сложная форма подчас доминирует над духовной составляющей.

Вверху. Скульптурное убранство северного портала собора в Шартре

Слева. Кёльнский собор, который строили и перестраивали в общей сложности на протяжении нескольких столетий, — один из главных архитектурных символов готического стиля

Художники, например Веронезе и Тинторетто, отходят от ясной гармонии Высокого Возрождения, экспериментируя с диссонансными цветами, вытянутыми пропорциями и беспокойными композициями. Маньеризм в определенном смысле предвосхищает появление пышного и вычурного стиля барокко, а по мнению некоторых искусствоведов, является его ранней формой.

ОТ ПОРЫВА К НЕБЕСАМ ДО ЗЕМНОЙ ГАРМОНИИ

Переход от средневекового, готического мирозерцания к ренессансному стал одним из самых любопытных и показательных превращений в истории культуры.

Интересно, что само название «готика» долгое время звучало как пренебрежительное клеймо. Художники и мыслители Возрождения, боготворившие ясность и гармонию Античности, смотрели на причудливые, подчас мрачные формы средневекового искусства как на проявление варварского вкуса, отсюда и термин — от названия племени готов. Лишь столетия спустя, в эпоху романтизма, мир заново открыл для себя готику, оценив ее как гениальное воплощение возвышенного духовного порыва.

Зародившись в сердце Франции около середины XII века, готика на несколько столетий стала архитектурным и художественным языком всей Западной Европы. Ее главным символом был готический собор — настоящая каменная симфония, устремленная в небо. Новаторская каркасная система с контрфорсами (архитектурными «ребрами») и аркбутанами (наружными арками, смягчающими и распределяющими напор огромного веса каменного храма) стала чудом инженерной мысли. Новые конструкции позволи-

ли «растворить» массивные стены в гигантских витражных окнах. Сквозь них в пространство храма лился преобразованный, цветной, мистический свет, превращавший интерьер в символ «Небесного Иерусалима» на земле. Колоссальный внутренний объем собора, где балки и конструкции кровли терялись в полутьме где-то высоко над головой, заставлял чувствовать себя крохотным муравьем и навевал мысли о величии божественной идеи. Такие шедевры архитектурной готики, как собор Парижской Богоматери, Шартрский или Кёльнский соборы, по сей день вызывают восторг и восхищение: как такое могло быть создано человеческими руками?

Эта всеобщая устремленность ввысь определяла эстетику всех сторон жизни. В скульптуре и живописи господствовали удлиненные, одухотворенные фигуры, чьи складки одеяний словно повторяли ритм архитектурных деталей. Искусство оставалось «Библией для неграмотных», где каждый цвет и жест был наполнен богословским символизмом.