РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В XV в. искусство Италии заняло господствующее положение в художествен­ной жизни Европы. Основы гуманистической светской (т. е. не церковной) культуры были заложены во Флоренции, оттеснившей на второй план Си­ену и Пизу. Флоренцию того времени называли «цветком Италии, соперни­цей славного города Рима, от которого она произошла и величию которо­го подражает». Политическая власть принадлежала здесь купцам и ремесленникам, особое влияние на городские дела оказывали несколько бо­гатейших семейств. Они постоянно соперничали друг с другом. Эта борь­ба закончилась в конце XIV в. победой банкирского дома Медичи. Его гла­ва, Козимо Медичи, стал негласным правителем Флоренции. Ко двору Козимо Медичи (а затем и его внука Лоренцо, прозванного Великолепным) стека­лись писатели, поэты, учёные, архитекторы и художники.

В архитектуре тогда произошёл подлинный переворот. Во Флоренции раз­вернулось широкое строительство, на глазах менявшее облик города.

АРХИТЕКТУРА

Уроженцем Флоренции был Филиппо Брунеллески (1377—1446), родо­начальник ренессансной архитектуры Италии, один из создателей науч­ной теории перспективы (возводил постройки на основе точных матема­тических расчётов). Разносторонне одарённый, получивший широкое гуманистическое образование, он

.

первоначально работал как скульп­тор и участвовал (но не выиграл) в конкурсе 1401 г. на лучший проект бронзовых рельефов для дверей фло­рентийского баптистерия.

Ранняя постройка Брунеллески — купол собора Санта-Мария деть Фьоре во Флоренции; это образец бле­стящего пластического (пространст­венного) и инженерного решения. Брунеллески предстояло перекрыть без возведения лесов огромный пролёт купола (диаметр основания со­рок два метра). Зодчий изобрёл необычайно сложную для своего времени конструкцию: лёгкий пус­тотелый купол имел двойную обо­лочку и каркас из восьми рёбер, который опоясывали кольца. Гранди­озный купол, покрытый тёмно-крас­ной черепицей, связанный крепкими белыми рёбрами и увенчанный изящным беломраморным световым фонарём, торжественно парит над городом как величественный образ Флоренции. Великий итальянский архитектор Леон Баттиста Альберти, посвящая Брунеллески свой трактат о живописи, писал, что это «великое... вздымающееся к небесам сооруже­ние осеняет собой все тосканские земли». Творение Брунеллески — предшественник многочисленных купольных храмов в Италии и дру­гих странах Европы.

Одновременно с возведением ку­пола архитектор построил в 1421 — 1444 гг. первое в истории ренессансного гражданского зодчества здание детского приюта — Оспедале дельи Инноченти (что в перево­де с итальянского означает «госпи­таль и приют невинных»). Госпиталь украсил небольшую флорентийскую площадь Санта-Аннунциата. Гуман­ное назначение постройки отрази­лось на её приветливом, спокойном облике. Двухэтажный фасад протя­нулся по одной из сторон площади. Его нижний этаж открывается де­вятью аркадами на стройных изящ­ных колоннах, под арками распола­гаются девять прямоугольных окон. Невысокая лестница почти во всю ширину фасада словно приглашает вступить под своды аркад. Продуманный чёткий план, прекрасные лёгкие пропорции, простые формы пронизанного светом и полного воздухом фасада создают впечатле­ние равновесия и гармонии. Позд­нее, в 1463—1466 гг., промежутки между арками были украшены цвет­ными керамическими медальонами с рельефами работы флорентий­ского скульптора Андреа делла Роббиа. Рельефы изображают спелёна­тых младенцев.

В постройке Брунеллески выра­жена одна из главных особенностей

Филиппо Брунеллески.

Галерея Оспедале дельи Инноченти. XV в. Флоренция.

Филиппо Брунеллески.

Фасад Оспедале дельи Инноченти. XV в.

Флоренция.

ранней ренессансной архитектуры: предназначенная для людей, она по масштабам соразмерна человеку, приближена к его реальному росту в отличие от готических построек с их высокими сводами.

Создание композиции, ориентированной на единый центр и увен­чанной куполом, хотя и не было изобретением архитектуры Возрож­дения, но стало одной из её главных тем как воплощение высшего совер­шенства Вселенной.

Брунеллески положил начало созданию купольного храма на основе античного ордера. В 1421 — 1428 гг. он построил боковую капеллу церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Использованные Брунеллески в этом сооружении архи­тектурные принципы получили даль­нейшее развитие в его знаменитой капелле Пацци (1429—1443 гг.) — подлинной жемчужине раннего Воз­рождения. Расположенная в глубине узкого двора церкви Санта-Кроче, капелла богатого флорентийского рода Пацци встречает входящего изящным шестиколонным порти­ком с большим центральным ароч­ным проёмом. По недавно получен­ным архивным данным, портик, возведённый Брунеллески, впослед­ствии был перестроен. Однако труд­но допустить, что в новом сооруже­нии не отразился общий образный замысел великого зодчего. Сама же залитая светом небольшая, прямо­угольная в плане капелла Пацци покоряет красотой пропорций, рав­новесием частей, чистотой линий. Плоскости жемчужно-серых стен словно расчерчены выполненны­ми из тёмно-серого камня полоса­ми архитектурных тяг, прямоугольниками, кругами, дугами арок. Убранство стен воспринимается как элемент архитектуры, производя­щей впечатление лёгкости и одухо­творённости.

В начале 30-х гг. XV в. Брунеллески вместе со своим другом, замеча­тельным скульптором Донателло, посетил Рим. На ранних этапах Воз­рождения знакомство итальянского общества с античной культурой происходило благодаря изучению сохранившихся архитектурных па­мятников древности и обнаружен­ным рукописям — их собирали, изу­чали и переписывали. Во время поездки Брунеллески и Донателло участвовали в раскопках, обмеряли, исследовали и классифицировали античные памятники. Влияние рим­ской классики сказалось в поздних крупных постройках Брунеллески — флорентийских церквах Сан-Лоренцо (1442—1444 гг.) и Санто-Спирито (начата им в 1444 г.; закон­чена уже после его смерти в 1487 г.).

Создание нового типа городских дворцов, послуживших образцом для общественных зданий поздней­шего времени, стало одной из глав-

Филиппо Брунеллески.

Купол кафедрального собора Санта-Мария дель Фьоре. XV в. Флоренция.

*Портик — галерея на ко­лоннах или столбах, обычно перед входом в здание.

В архитектуре тяга - вы­ступ, разделяющий стену по горизонтали

Филиппо Брунеллески.

Капелла Пацци. XV в. Флоренция.

Филиппо Брунеллески. Интерьер церкви Сан-Лоренцо. XV в.

Флоренция.

ных задач итальянской архитектуры XV столетия.

Следующий этап развития италь­янской архитектуры XV в. связан с именем Леона Баттисты Альберти (1404—1472), философа и учёного. По многогранности деятельности и интересов, охватывавших гумани­тарные и точные науки, экономику, философию, поэзию, музыку, живо­пись, скульптуру, архитектуру, Альберти — идеальная «ренессансная личность», сравнимая лишь со все­мирно известным мыслителем и ху­дожником классического Возрожде­ния Леонардо да Винчи.

Альберти принадлежал к образо­ванной флорентийской семье, из­гнанной из родного города полити­ческими противниками. Он испытал в юности лишения, но всё-таки су­мел получить блестящее образова­ние, изучая в университетах Падуи и Болоньи юриспруденцию, матема­тику и естественные науки. В 1428 г. ему удалось вернуться во Флорен­цию, где он вошёл в круг учёных и художников, группировавшихся во­круг двора Медичи.

В 1432 г. Альберти переселился в Рим, где получил должность секретаря Папы римского Евгения IV. Страстный поклонник античности, Альберти создал в 30-х гг. «Описание города Рима», составив его первую топографическую карту, и здесь же написал свой знаменитый трактат «Десять книг о зодчестве» (1449— 1452 гг.). Ранее им были созданы трактаты «О живописи» и «О статуе» (1435—1436 гг.). В Италии и за её пределами Альберти снискал себе славу выдающегося теоретика искус­ства. И всё же его главным призва­нием оставалась архитектура, хотя зодчему далеко не всегда удавалось осуществить свои смелые замыслы. С одной стороны, ему хотелось вер­нуться к классическому стилю с его чёткими геометрическими форма­ми, строгой планировкой зданий, стенами с ордером и сдержанным оформлением. Но с другой стороны, в его творчестве было немало не­обычного, обращённого в будущее. Первоначальный замысел зод­чего ярче всего выражен во фло­рентийском палаццо (дворец) Ручеллаи (1446—1451 гг.), которое завершил помощник Альберти, из­вестный архитектор Бернардо Росселино. Общая композиция здания традиционна, зато фасадная (перед­няя) стена приобрела новые черты. Стена выложена гладкими отшлифо­ванными каменными блоками, укра­шена пилястрами. Работая в Мантуе над строительством церкви Санта-Андреа (она завершена после смер­ти зодчего), Альберти полностью отошёл от готических принципов. Огромный фасад церкви напомина­ет триумфальную арку (см. статью «Искусство Древнего Рима»), Такой же приём Альберти использовал ранее в церкви Сан-Франческо в городе Римини, превращённой им по заказу правителя СиджизмондоМалатеста в усыпальницу, так назы­ваемую Темпио Малатестиано (зда­ние не было завершено).

Постройки Лоренцо Альберти оформлены системой большого ор­дера (колонны и пилястры распо­лагаются по всей поверхности фа­сада от низа до верха), которой принадлежало будущее в творчест­ве Микеланджело и Палладию. Альберти в своей системе пропорций следует «золотому сечению» — из­вестному с глубокой древности ма­тематическому соотношению раз­меров архитектурных элементов, при котором меньший из двух раз­меров во столько же раз меньше другого, во сколько больший раз­мер меньше их общей суммы.

Севернее Тосканы развитие ренессансного искусства шло иными путями. В течение столетий интере­сы Венеции, процветавшей торго­вой республики на севере Италии, были связаны преимущественно с Византией и другими странами Вос­тока. Турецкие завоевания лишили венецианцев традиционных рын­ков, включили их в орбиту собствен­но итальянских интересов. Ренессансное движение проникало сюда медленно и постепенно. В искусст­ве Венеции ещё долго господствова­ли византийские традиции и готиче­ское влияние

ДВОРЦЫ ФЛОРЕНЦИИ

Дворцы в Италии называются *палаццо* (от *лат.* palatium; отсюда и рус­ское слово «палата»). Тип богатого городского палаццо складывался во Флоренции в XV в. Его особенно­стями являются чёткое разделение замкнутого объёма здания на три этажа, открытый внутренний двор с летними поэтажными аркадами, применение *руста* (от *лат.* rusticus — «грубый», «неотёсанный») для обли­цовки фасада, т. е. камня с грубо-околотой или выпуклой лицевой поверхностью, а также сильно вы­несенный декоративный карниз.

Самая капитальная постройка ученика Брунеллески и его одарён­ного последователя Микелоццо ли Бартоломмео (1396—1472), при­дворного архитектора семьи Меди­чи, — сооружённое в 1444—1460 гг. палаццо Медичи — Риккарди (Риккарди — фамилия последнего вла­дельца дворца). Здание расположе­но на углу двух улиц, что даёт возможность с наибольшей полно-

той оценить в тесно застроенной Флоренции его мощный объём, ос­новные членения, выразительность деталей. Ритм горизонтальных поя­сов и редко расставленных больших окон на фасаде (ещё сохраняющих традиционное готическое деление на две части средней колонкой), по­этажное уменьшение (от низа к вер­ху) выпуклости руста создают впе­чатление сдержанной силы. Подобен парадному залу внутренний двор с галереей на первом этаже, галереей с окнами — на втором, открытой лоджией с колоннами — на третьем. Помещения второго, парадного, эта­жа богато оформлены: стены обли­цованы мрамором, позолоченные потолки отделаны лепными украше­ниями, полы покрыты мраморными плитками, окна и двери имеют рель­ефные обрамления, а мебель и две­ри инкрустированы мозаикой из де­рева разных тонов. Домовая капелла Медичи расписана знаменитыми фресками Беноццо Гоццоли.

Палаццо Медичи — Риккарди послужило образцом при строительстве многих флорентийских дворцов. К созданию Микелоццо близок дворец Строцци (заложен­ный в 1481 г.), который связывают с именем архитектора и скульпто­ра Бенедетто да Майано (1442— 1497). В некоторых деталях здесь ещё можно видеть следование ма­стера готическим традициям, но в целом здание отмечено тонкой гар­монией, оно создаёт впечатление законченности и элегантности.

Среди вариантов оформления дворцов и вилл следует отметить отделку зданий гранёным камнем. Благодаря этому довольно редкому приёму, называемому *алмазной рустовкой,* фасад здания выглядел более нарядным. Такой гранёный камень был применён в конце XV в. в палаццо ден Диаманти в Ферраре; этим постройкам подражали зодчие Испании и Португалии.

В России таким образом отде­лана знаменитая Грановитая пала­та в Московском Кремле, постро­енная итальянскими мастерами в 1487—1491 гг.

Палаццо (городской особняк эпохи Возрождения). Слева — уличный фасад, справа — внутренний двор.

АРХИТЕКТУРА ВЕНЕЦИИ

В Италии, где каждый старинный го­род незабываем, Венеция занимает особое место. Царица Адриатики, как издавна принято её называть, необыкновенна, не похожа ни на один город на Земле. Это целый мир света, музыки, красок, раство­рённых в голубоватой дымке влаж­ного воздуха, мир великого искус­ства. Особая острота восприятия удивительного города связана с его многоликостью, драматизмом его судьбы, угрозой губительных навод­нений, признаками наступающего одряхления.

Город, расположенный на севе­ро-западном берегу Адриатическо­го моря на ста восемнадцати остро­вах, изрезан сетью многочисленных каналов. Через них перекинуты сот­ни горбатых мостиков. Ещё в XIV— XVI вв. Венеция была предельно тес­но застроена. Узкие пешеходные улочки выходят на крошечные пло­щади и, подобно быстрым потокам, стекаются к главному общественно­му центру — плошали Сан-Марко. Сюда ведёт и главная водная доро­га, разделяющая город, — Большой канал *(итал.* Canale Grande), кото­рый причудливо изгибается в виде огромной буквы «S». Основной транспорт — снующие по Большо­му каналу пароходики, моторные лодки и длинные чёрные гондолы.

Уникальные природные условия во многом определили особенности венецианской архитектуры. Боль­шинство зданий строили на сваях, поэтому в них нет каменных сво­дов — здесь применялись более лёг­кие деревянные покрытия и тон­кие стены. Из-за ценности каждого участка земли дома тесно прижима­лись друг к другу боковыми стенами. Вместе с тем благодаря открытой и роскошной жизни Венеции на про­тяжении столетий её архитектура приобрела празднично-парадный, несколько театральный облик. Пре­красна панорама венецианских дворцов, открывающаяся по обеим сторонам Большого канала. Часто асимметричные, с маленькими внут­ренними двориками и совсем без них, с ажурными беломраморными плетениями арочек на тонких ко­лоннах, лёгкими лоджиями и балю­страдами, рельефами и мягкими красками оштукатуренных стен, они принадлежат разным эпохам, но со­седствуют друг с другом в живопис­ном единстве. Лестницы спускаются прямо в воду, к ним можно подплыть только на гондолах, для которых на причалах стоят разноцветные стол­бы с кольцами; когда-то их украша­ли традиционные фонари.

Воздвигнутое в первой полови­не XV в. изысканное палаццо Ка д'Оро (Золотой дворец), названное так потому, что часть убранства его фасада была позолочена, ещё со­храняет множество готических черт. Это знаменитое здание ис­следователи относят к так называ­емому этапу венецианской готики. К следующему этапу венецианско­го раннего Возрождения принадле­жит дворец Вендрамин Калерджи (1481—1509 гг.), созданный Пьетро Ломбардо (около 1435—1515), гла­вой семьи венецианских архитекто­ров, и Марко Кодуччо (около 1440—1504). Фасад дворца, как и фасад флорентийских палаццо, рас­членён на три этажа, но в центре его выделена ажурная лоджия, под­чёркнута также особая лёгкость, живописность, праздничность его архитектуры.

Ломбардо и Кодуччо строили в Венеции и культовые здания. Не­редко нарушая классические прави­ла, они создавали декоративные и несколько фантастические фаса­ды, облицованные цветным мрамо­ром. Например, построенная ими небольшая церковь Санта-Мария деи Мираколи (1481—1489 гг.), сто­ящая на тесной площади у края ка­нала, напоминает драгоценный ла­рец. Новым типом венецианского общественного сооружения стала Скуола ди Сан-Марко (от *итал.* scuola — «школа») — здание рели­гиозного благотворительного об­щества, служившее для просвети­тельских целей.

Леон Баттиста Альберти.

Палаццо Ручеллаи. XV в.

Флоренция.

*Пилястры — плоские вертикальные выступы на поверхности стены.

Лоренцо Гиберти.

Бронзовые двери баптистерия. XV в. Флоренция.