

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ДЖОРДЖОНЕ - ХУДОЖНИК И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МУЗЫКАНТ

Аннотация. Первые десятилетия XIV века были временем, когда жили и творили величайшие художники итальянского Возрождения - Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Но в начале XVI века работал еще один мастер, чье имя долго не пользовалось столь широкой известностью, хотя оно по праву может быть названо рядом с именами этих «титанов» Возрождения - Джорджоне да Кастельфранко, который прожил короткую жизнь.

Ключевые слова. Джорджоне, художник, замечательный музыкант, картины, Венеция.

Он родился в 1476 или 1477 году в небольшом провинциальном городе Кастельфранко, а умер в 1510 году в расцвете молодости и творческих сил. Вазари пишет, что Джорджоне был «самого низкого происхождения», добавляя, что художник был известен как человек благородных и добрых нравов, а свое прозвище «Джорджоне» (т.е. «большой Джорджо») получил за величие духа. Из книги Вазари мы узнаем, что современники высоко ценили его не только, как художника, но и как замечательного музыканта, ибо его игра на лютне и пение «почитались в те времена божественными». Мы не знаем, как и когда этот юноша низкого происхождения перебрался в Венецию и поступил в мастерскую патриарха венецианской живописи Джованни Беллини. Может быть, первой его покровительницей была знатная патрицианка Катерина Корнаро, замок которой находился в Азоло, близ Кастельфранко. Здесь юный художник мог впервые встретиться с целым рядом молодых писателей, ученых-гуманистов, которые несколько позже стали «членами знаменитой Академии» крупнейшего венецианского книгоиздателя и гаманиста Альдо Мануцио. Видимо, в Венеции Джорджоне был тесно связан с членами этого кружка ученых: недаром его заказчиками были молодые патриции-гуманисты, близкие «Академии» Альдо. Однако, молодой художник не сразу завоевал известность в Венеции. Его биографы рассказывают, что после окончания учения у Джованни Беллини, Джорджоне в течение некоторого времени занимался тем, что расписывал щиты и свадебные сундуки. Об этом раннем периоде творчества художника нам ничего не известно; сейчас исследователи приписывают молодому Джорджоне несколько картин, в том числе «Испытание огнем» (галерея Уффици, Флоренция), «Святое семейство» (Вашингтонская национальная галерея), «Поклонение пастухов» (там же), иногда - маленькую «Мадонну в пейзаже» (Ленинград, Эрмитаж). Но, надо заметить, что авторство этих работ до сих пор является спорным. Эти картины еще очень близки работам Джованни Беллини и других мастеров Раннего Возрождения, о чем говорит и некоторая раздробленность композиции, обилие деталей, тщательно, со множеством подробностей выписанный пейзажный фон. Но, в отличие от своего учителя, с увлечением писавшего полные праздничного великолепия алтарные образы, молодой мастер создает небольшие картины, лишенные какой-либо торжественности и, напротив, проникнутые особым лиризмом. Персонажи некоторых картин, например, молодой пастух в «Поклонении пастухов», своей возвышенной поэтичностью предвосхищают героев более позднего творчества Джорджоне. Все большее место в его картинах занимает пейзаж, который у его предшественников был лишь далеким фоном. И одновременно - художник

стремится к большой простоте и обобщенности изобразительного языка, начинает избегать многословия деталей. К сожалению, невозможно проследить эволюции творчества раннего Джорджоне. Видимо, молодого художника уже не удовлетворяло ясное, но несколько наивное искусство его учителя, и он начинает поиски новых путей. Может быть, ему удалось познакомиться, как утверждает Вазари, с картинами Леонардо да Винчи, широко известными в северной Италии. Как бы то ни было, в начале 500-х годов в творчестве художника происходит перелом. Написанная в первые годы XVI века прославленная «Юдифь» Ленинградского Эрмитажа открывает новый период в венецианской живописи. Образ библейской героини Юдифи, спасшей свой родной город от порабощения, был очень популярен в итальянском искусстве. Но героическое содержание сказания о Юдифи, волновавшее мастеров Флоренции, осталось чуждым Джорджоне. Его, художника Венеции, привлекло в дрейней легенде другое: образ Юдифи стал для него олицетворением трогательной женственности, возвышенной и одухотворенной красоты. Библейская героиня изображена им уже после свершения подвига, ранним утром, на холме, который возвышается над далеким городом; облокотившись о парапет, попирая обнаженной ногой отрубленную голову Олоферна, она погружена в глубокую задумчивость. Гибкая, стройная фигура молодой женщины вырисовывается чистым, плавным силуэтом на фоне безмятежного утреннего пейзажа. Этот прелестный пейзаж - поросшая кустарником долина, берег озера с группой строений и далекая горная цепь, уже не похож на несколько раздробленные пейзажные фоны ранних работ мастера - написан очень мягко и обобщенно, окутан голубой воздушной дымкой и является лирическим аккомпаниментом образу юной героини. В своих развевающихся золотисто-розовых одеждах, приобретающих в тени алый оттенок, как бы сосредоточивших в себе краски утреннего неба, Юдифь кажется поэтическим олицетворением зари. Ни один художник Венеции не создавал еще образа, обладающего такой возвышенной красотой и одухотворенностью. Тонкое лицо Юдифи, обрамленное гладко причесанными волосами, окутано легкой дымкой светотени и отражает целую гамму чувств и переживаний; поражает своей выразительностью и ее нежные, гибкие руки с длинными, тонкими пальцами. «Юдифь» - первая венецианская картина, которая уже принадлежит эпохе Высокого Возрождения, воплощает возвышенный эстетический идеал этой эпохи и в то же время обладает неизвестной мастерам раннего Возрождения красотой изобразительного языка, ясностью и простотой композиции, богатством и тонкостью ритмического строя и красочных сочетаний. С первых лет XVI века начинается расцвет творчества Джорджоне, известность его растет. В 1504 году он получает первый большой заказ от уроженца Кастельфранко, крупного полководца Туцио Костанцо, поручившего молодому художнику написать алтарный образ для семейной капеллы. Эта картина, так называемая «Мадонна Кастельфранко», до сих пор находится в родном городе Джорджоне, украшая главный собор. Мы не знаем какой-либо другой композиции, кроме «Мадонны Кастельфранко», написанной Джорджоне для церкви. Его ранние картины на религиозные сюжеты, небольшие по размерам, были написаны, видимо для просвещенных любителей искусства, а не для церквей. Подобные картины он писал и позже. Такова недавно открытая «Читающая мадонна» Оксфордского музея (около 1505-1506 года) - единственное произведение Джорджоне, где фоном является не сельский пейзаж, а позолоченная лучами заходящего солнца венецианская набережная с знаменитой колокольней св. Марка. Итальянские художники эпохи Возрождения в рамках религиозной тематики выражали чисто светское, земное содержание, представление о значительности человека, красоте мира. Но отказаться от религиозных сюжетов им было нелегко, ибо основным заказчиком произведений искусства продолжала оставаться церковь. Джорджоне, тесно связанный с кружком гуманистов, одним из первых решается на смелый шаг - отказывается от

традиционной тематики. Около 1506-1507 годов он пишет для молодого венецианского патриция Таддео Контарини одну из самых замечательных своих картин - «Три философа» (Венский музей). Просвечивание этой картины рентгеном показало, что первоначально Джорджоне выбрал евангельский сюжет, изобразив трех волхвов - легендарных мудрецов, пришедших поклониться младенцу Христу. Но затем он заново переписал картину, а мудрецы евангельской легенды превратились у него в философов, погруженных в свои размышления, в окружении проникнутой вечерним спокойствием природы. Пожалуй, наряду с дрезденской «Спящей Венерой», «Три философа» - это самое совершенное из произведений Джорджоне. На фоне мирной сельской природы, на уступе каменистой площадки расположились три человека: кудрявый юноша в белом хитоне и зеленом плаще, целиком ушедший в созерцании природы, тихо о чем-то беседующие человек средних лет в красно-синем восточном одеянии и старец, закутанный в охристо-коричневый плащ. В этой картине, в которой, как всегда у Джорджоне, ничего не происходит, нам открывается целый мир красоты и гармонии, такой ясностью, стройностью отличается ее композиция, так чисты и звучны краски, так поэтично настроение вечерней умиротворенности, которое объединяет людей и природу. Современники Джорджоне, венецианские гуманисты, часто связывали представление о гармоническом существовании с жизнью человека на лоне природы, но ни у кого эта мечта не получила такого возвышенного и глубокого лирического воплощения, как у Джорджоне.

Список литературы:

1. Альбом репродукций / авт.-сост. и авт. вступит. статьи И.А. Смирнова. - Москва: ИЗОГИЗ, 1962. - 14 с., [15] л. ил.: ил.; 22 см. - (Мастера мирового искусства).
2. Филиппова О.Н. Божественный Микеланджело // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (6 октября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 107-110.
3. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. - №8 (8). Сентябрь. - 2023. - С. 52-54.
4. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодой ученый. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.
5. Филиппова О.Н. Любимец королей (о творчестве Тициана) // Флагман науки. - №9 (9). Октябрь. - 2023. - С. 96-98.
6. Филиппова О.Н. Тициан - величайший художник эпохи Возрождения // Флагман науки. - №11 (11). Декабрь. - 2023. - С. (в печати).

