

УДК 7(091)
ББК 85.103(3)
В13

Вазари, Джорджо.

В13 Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих : [перевод с итальянского] / Джорджо Вазари. — Москва : Эксмо, 2023. — 432 с. — (Библиотека искусствоведа).

ISBN 978-5-04-176837-9

Джорджо Вазари (1511—1574) — одна из самых ярких фигур итальянского Возрождения. Будучи учеником Микеланджело Буонаротти и придворным художником семьи Медичи, Вазари оставил след и в науке, став одним из основателей искусствоведения. Художник, архитектор и писатель, сегодня Вазари наиболее знаменит благодаря фундаментальному труду о наиболее выдающихся художниках, скульпторах и архитекторах итальянского Ренессанса.

Вдумчивый анализ, подробное биографическое повествование и удивительные детали, тонко подмеченные современником этих мастеров, делают эту книгу незаменимой для всех изучающих искусство.

УДК 7(091)
ББК 85.103(3)

ISBN 978-5-04-176837-9

© ИП Москаленко Наталия Владимировна, оформление, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

5	ПРЕДИСЛОВИЕ
11	ДЖОВАННИ ЧИМАБУЭ Флорентийский живописец
21	ДЖОТТО Флорентийский живописец, скульптор и архитектор
43	АНДРЕА ДИ ЧОНЕ ОРКАНЬЯ Флорентийский живописец, скульптор и архитектор
53	АНТОНИО ВЕНЕЦИАНО Живописец
61	ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА Сиенский скульптор
71	ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА Флорентийский скульптор
83	ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ Флорентийский скульптор
103	МАЗАЧЧО Живописец из Сан-Джованни ди Вальдарно
115	ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКО Флорентийский скульптор и архитектор
139	ДОНАТО (ДОНАТЕЛЛО) Флорентийский скульптор
157	ФИЛИППО ЛИППИ Флорентийский живописец
169	АНДРЕА ДЕЛЬ ВЕРРОККЬО Флорентийский живописец, скульптор и архитектор
183	САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ Флорентийский живописец

- 195 **ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО**
Флорентийский живописец
- 209 **ЯКОПО, ДЖЕНТИЛЕ И ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ**
Венецианские живописцы
- 221 **БРАМАНТЕ**
Архитектор из Урбино
- 233 **ДЖОРДЖОНЕ ИЗ КАСТЕЛЬФРАНКО**
Венецианский живописец
- 241 **ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ**
Флорентийский живописец и скульптор
- 265 **ПЬЕТРО ПЕРУДЖИНО**
Живописец
- 281 **РАФАЭЛЬ ИЗ УРБИНО**
Живописец и архитектор
- 311 **АНТОНИО ДА САНГАЛЛО**
Флорентийский архитектор
- 327 **АНТОНИО ИЗ КОРРЕДЖО**
Живописец
- 335 **СЕБАСТЬЯНО ДЕЛЬ ПЬОМБО**
Живописец
- 349 **МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ**
Живописец, скульптор и архитектор
- 383 **ЯКОПО САНСОВИНО**
Скульптор и архитектор
- 399 **ДЖУЛИО РОМАНО**
Живописец и архитектор
- 419 **ТИЦИАН ИЗ КАДОРА**
Живописец

Предисловие

РЕНЕССАНС, ДЖОРДЖО ВАЗАРИ И ЕГО «ЖИЗНЕОПИСАНИЯ»

Шестнадцатое столетие в Европе (в первую очередь — в Италии) связано с наивысшим расцветом искусства Возрождения.

Возрождение, или Ренессанс, с одной стороны, просто переходный период от сурового, пронизанного религиозным духом искусства Средневековья к яркому, реалистичному и многообразному искусству Нового времени. С другой — это важнейшая (несмотря на свою краткость) эпоха в истории живописи, скульптуры и архитектуры. И не только. Часто говорят, что Ренессанс — это стиль жизни.

Возвращался интерес к античной культуре, многие явления которой во времена Средневековья были объявлены «греховными». Человека отныне воспринимали не как самое грешное, а как самое прекрасное творение божественного разума! Формировался новый тип личности — просвещенной, красивой духовно и телесно, жаждущей все новых и новых знаний об окружающем мире; а мир этот стал во много раз шире благодаря эпохе Великих географических открытий. Еще одна характерная черта — универсальность. Многие художники этого периода работают не в какой-то одной области искусства, а сразу в нескольких: пишут картины, создают фрески, высекают из камня скульптуры, строят здания.

Ярче всего Ренессанс проявил себя в Италии. Конечно, любые деления и рамки здесь условны, но обычно выделяют следующие периоды:

- Проторенессанс (2-я половина XIII — XIV век).
- Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века).
- Высокое Возрождение (конец XV — 1510-е годы).
- Позднее Возрождение (1520–1590-е годы).

Во времена Проторенессанса и Раннего Возрождения художники еще полностью не преодолели средневековые традиции, но в искусстве уже повсюду проявлялись новые черты: светское содержание сюжета, переход от плоскостного «иконного» изображения к трехмерному, пластичность и натуралистичность в представлении человека и того, что его окружает.

Не будем подробно рассматривать многочисленные теории о том, почему именно на Апеннинском полуострове Ренессанс настолько ярко проявил себя — а этих причин было немало; но обратим внимание, что именно там жили и творили не только те художники, которых ныне принято называть титанами Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело), но и десятки других — не столь известных и заслуженных.

Еще одна характерная черта эпохи — появление большого количества меценатов. Эти люди, сами не обладая художественными талантами, располагали при этом достаточными средствами, чтобы поддерживать художников и архитекторов, тем самым способствуя появлению шедевров, переживших века.

Когда и как завершилась эпоха Ренессанса? Здесь все тоже достаточно условно, но искусствоведы обычно говорят, что к концу XVI столетия в искусстве проявляются черты маньеризма с его вычурностью, сложностью, эротизмом; а потом наступает эпоха пышного и причудливого барокко, родиной которого также считается Италия.

Шестнадцатый век «подводил итоги» — и именно тогда на свет появилось издание, которое многие называют первой ласточкой в истории искусствоведения. Это работа Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Конечно, это была не первая в истории попытка совместить жанр жизнеописания с теорией чего-либо — в данном случае с теорией искусства. Еще в Античности Аристотель, Платон, Витрувий создавали произведения, в которых были представлены как практические руководства для художников, так и философские рассуждения о происхождении, становлении, смысле творчества. Но труда, подобного по своим объемам тому, что представил архитектор и художник Джорджо Вазари в середине XVI столетия, до того попросту не существовало.

Его книга — сборник биографических очерков о судьбах и творчестве более чем полутора сотен итальянских художников эпохи Возрождения: от всем известных титанов до тех, имена которых сейчас что-либо скажут только самому увлеченному и искушенному искусствоведу.

Труд Вазари по сей день является практически единственным источником информации о жизни и деятельности многих творцов Ренессанса; на него ссылаются как на нечто непреложное и фундаментальное. Но насколько заслуживает доверия все им написанное? До какой степени автор был погружен в атмосферу того, о чем повествовал?

В Италии в свое время Вазари считался известным и вполне успешным живописцем — и чуть менее талантливым архитектором. Ему покровительствовали представители знаменитого семейства Медичи; в 1560–1570-х годах он организовал в Италии две академии рисунка. Был лично знаком с такими гениями, как Микеланджело Буонарроти, Джулио Романо, Тициан Вечеллио.

Так что говорить о том, что произведение Вазари чисто умозрительно и представляет собой сборник легенд и непроверенной информации, как минимум несправедливо. А для своего времени это вообще было нечто потрясающее — хотя бы по объему и масштабам проделанной работы. Достаточно сказать, что в наше время «Жизнеописания» издаются в основном в сокращенном виде или как подборка десяти-пятнадцати биографий наиболее известных художников. В несокращенном состоянии это несколько томов по пятьсот-шестьсот страниц каждый.

Но, конечно, этот капитальный труд не лишен недостатков. У Вазари много фактических ошибок; он часто путает даты, приписывает картинам лишние детали, которых нет в оригинале. Он озвучивает вещи, недопустимые для профессионального исследователя: представляет легенды и байки как достоверный материал, размещает в книге биографии малоизвестных художников в ущерб более талантливым только потому, что первые были представителями его любимой Флоренции. Он явно пристрастен и во многом наивен; например, в его описаниях произведений искусства часто встречаются фразы наподобие: «это представлено так хорошо, что лучше просто невозможно», «это так красиво, что вряд ли кто-то создавал что-то подобное». В этом отношении даже ранние записи Леонардо да Винчи по теории живописи выглядят более научными и стройными.

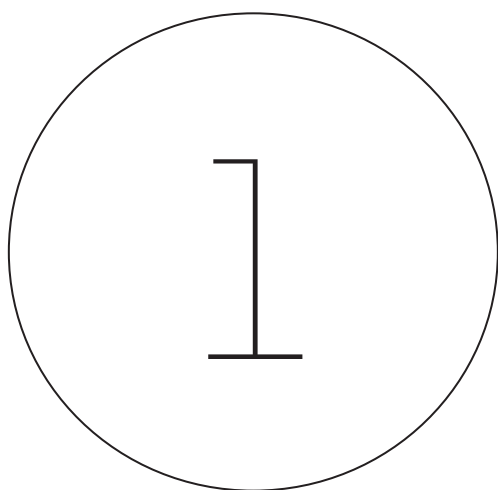
Но... ведь Вазари практически создавал с нуля жанр искусствоведческой литературы. А если вспомнить о том, что в его распоряжении не было ни интернет-источников, ни онлайн-библиотек (да и простых библиотек было гораздо меньше, чем сейчас), а для того, чтобы пообщаться с кем-то из своих героев, нужно было проделать путь продолжительностью в несколько дней, а то и недель... Многое начинает восприниматься иначе. А если кого-то раздражают подчас неумеренные славословия автора в адрес меценатов, достаточно вспомнить, что если бы не они, то, вероятно, этот капитальный труд вообще не вышел бы в свет. И многое из жизни титанов Возрождения навсегда осталось бы неизвестным.

Еще один важный момент — в наше время «Жизнеописания» Вазари могут стать основой для увлекательного квеста: не просто познакомиться с творчеством представленных в его книге художников, не просто найти ошибки в его творении, но и сравнить восприятие человека XVI столетия с современным. Классический пример: «Сикстинской Мадонне», которой Вазари уделяет несколько строк (признавая, впрочем, достоинства этого произведения), сейчас посвящены десятки искусствоведческих трудов. Поверьте, это очень увлекает и затягивает.

Мы предлагаем вам сборник избранных жизнеописаний из книги Вазари. Каков был принцип отбора? В первую очередь нам хотелось представить художников, архитекторов и скульпторов, творчество которых ассоциируется с какими-то важными моментами в истории ренессансного искусства: например, Джотто с его переходом от техник иконы к светской живописи или Мазаччо, сделавший произведения и их сюжеты более реалистическими. Ну и, конечно же, отдать должное таким титанам, как Рафаэль или Микеланджело.

Каждая биография снабжена кратким введением от редакции — используйте его, если захотите ознакомиться с трудами Вазари более подробно: чтобы знать, на что обратить внимание в первую очередь. Ряд самых объемных биографий публикуется в сокращении. Комментарии, которых в этой книге множество, частично обновлены по сравнению с предыдущими изданиями: где-то внесена актуальная информация о нынешнем местонахождении той или иной картины, где-то добавлены пояснения к информации, которая современному читателю может быть попросту непонятной. В дальнейшем, если изучение тайн Возрождения вас увлечет, вы сможете без труда найти полные издания произведения Вазари и ознакомиться с ним во всех подробностях.

Итак, приятного вам путешествия в мир искусства Ренессанса!

ДЖОВАННИ¹ ЧИМАБУЭ

Флорентийский живописец

Настоящее имя этого художника, представителя Проторенессанса — Ченни (Бенниченни?) ди Пеппо. Годы жизни точно не установлены, обычно называют 1240–1302. Известно о нем крайне мало, информация, представленная в «Жизнеописаниях» Вазари, тоже во многом основана на догадках. Достоверно подтверждено авторство лишь нескольких его сохранившихся работ.

В результате долгой череды войн и других бедствий в Италии было разрушено великое множество архитектурных памятников, искусство пришло в упадок и, казалось бы, совершенно исчезли все художники. И вот тогда-то божие провидение послало нам, ради возрождения великого искусства живописи, родившегося во Флоренции в 1240 году Джованни по фамилии Чимабуэ², происходившего из благородного старого рода.

Когда ребенок подрос, он начал демонстрировать острый ум и был отдан своими родными в ученики к дальнему родственнику, в храм Санта-Мария Новелла, где послушники обучались грамматике. И там-то проявилась истинная природа мальчика — все свое свободное, а иногда и учебное время он посвящал рисованию людей, лошадей, разного рода стро-

¹ Имя художника Вазари указывает ошибочно.

² Согласно сохранившимся легендам, «Чимабуэ» — не фамилия, как указывает Вазари, а прозвище самого художника, дословно — «быкоголовый». Получил он его то ли за упрямство, то ли за бурный характер.

ений и всего, что ни оказывалось перед его взором. Вскоре его склонности получили возможность расцвести, так как во Флоренцию по приглашению местных правителей прибыли греческие художники, на которых возлагалась почетная обязанность — вернуть в город живопись, коей он всегда славился. Среди прочих строений они расписали капеллу Гонди³, которая ныне, увы, сильно повреждена временем.

Чимабуэ часто убегал с занятий и целыми днями крутился возле живописцев, завороченно наблюдая за работой мастеров. В итоге, увидев рисунки мальчика, они разглядели в нем большие способности — а отец, к великой его радости, заключил договор с художниками, работавшими в капелле.

Неустанно упражняясь в рисунке и в живописи, призвав на помощь все свои природные склонности, Чимабуэ в короткое время превзошел в мастерстве обучавших его греков. Ведь они опирались не на древние античные традиции, а на новую, более грубую манеру письма. Ученик, несмотря на то, что подражал своим учителям, смог усовершенствовать искусство, коему они его обучали. И в итоге именно он, а не приглашенные живописцы, прославили Флоренцию новыми произведениями. В их числе можно назвать запрестольный образ в Санта-Чечилиа⁴, изображение Богоматери в Санта Кроче⁵, фигуру святого Франциска⁶ — написанную им, что было для тех времен ново, с помощью натурщика...

³ Капеллой Гонди Вазари именует капеллу Святого Луки, находившуюся при храме Санта-Мария Новелла. Ее «народные» названия, которые капелла получала в честь знатных спонсоров и покровителей, действительно менялись много раз. Участие в росписи этой капеллы неких «греческих художников», присутствие которых во Флоренции в указанные Вазари годы не подтверждается ничем, очень сомнительно.

⁴ Работа находится в галерее Уффици, авторство Чимабуэ современными исследователями ставится под сомнение.

⁵ Работа находится в Британском музее, авторство Чимабуэ не подтверждено.

⁶ Авторство «Святого Франциска» также оспаривается.

Чимабуэ.
Маэста
(«Величание
Мадонны»)
Ок. 1290

После этого он получил от аббатства Санта-Тринита во Флоренции заказ на изображение Богоматери и вложил в эту работу все свои силы⁷.

Воистину прекрасен был образ Девы Марии, представленный на золотом фоне, с младенцем Иисусом на руках в окружении поклоняющихся ей ангелов!

Позднее художник работал над фресками в здании больницы Порчеллана. На фасаде, изображая с одной стороны Деву Марию, принимающую благую весть от ангела, а с другой — Иисуса с Клеофой и Лукой, он отказался от замшелых традиций, представив в своих работах одежды, ткани и другие предметы очень живыми и естественными. Этим он снова превзошел упомянутых греков с их сухой и неуклюжей манерой, приобретенной не столько изучением чего-либо, сколько простым подражанием одного мастера другому.

Далее Чимабуэ по просьбе того же настоятеля, который заказывал ему работы для Санта-Кроче, изготовил для него деревянное расписное распятие, которое находится в церкви и поныне⁸. Оно настолько понравилось настоятелю, что он отвез художника в монастырь святого Франциска в Пизе для написания главного священного образа.

Произведение, которое создал Чимабуэ, местное население признало истинным шедевром — столь невероятны были живость и мягкость линий как лица святого Франциска, так и его облачения. Для этого же храма художник написал изо-

⁷ Это изображение — «Маэста», или «Величание Мадонны», — находится ныне в галерее Уффици и считается достоверным произведением Чимабуэ.

⁸ Авторство «Распятия» оспаривается.

бражение Богоматери с младенцем⁹, окруженной ангелами, благодаря которому также заслужил множество похвал. (...)

Вскоре после этого имя Чимабуэ стало известным и знаменитым. Его пригласили в город Ассизи, где в сотрудничестве с несколькими греческими живописцами он расписал в нижней части церкви святого Франциска часть сводов и украсил стены сценами из жизни Спасителя. Далее он уже в одиночестве начал расписывать фресками верхнюю церковь.

В главной апсиде он расположил несколько историй о Богоматери. Например, усение, когда ее душа возносится на небеса, на облачный трон — и Иисус венчает ее в окружении ангелов. На сводах храма он также представил разнообразные сюжеты.

На своде над хорами им были представлены несколько евангелистов, образы которых отличались живостью и свежестью исполнения. Еще один свод он заполнил изображением синего небесного купола с золотыми звездами. На третьем в нескольких рамках-тондо Чимабуэ представил изображения Иисуса Христа, Богоматери, Иоанна Крестителя и святого Франциска. Четвертый также был заполнен изображением синего с золотыми звездами неба. На пятом своде были изображены отцы церкви и рядом с каждым из них — символы четырех первых монашеских орденов.

ВСЕ РАБОТЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ХУДОЖНИКОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ТЩАНИЕМ И УСЕРДИЕМ¹⁰.

Заполнив живописью своды, Чимабуэ начал расписывать фресками стены церкви. Там он представил восемь историй из

⁹ Ныне находится в Лувре, авторство Чимабуэ подтверждается большинством специалистов.

¹⁰ Подтверждается авторство лишь нескольких фресок в храме в Ассизи.

Ветхого Завета, начиная с сотворения мира и далее. В пространствах вокруг окон, выходящих на галерею, было им создано еще восемь фресок на ветхозаветные сюжеты; напротив же, на другой стене и вокруг окон, было им размещено еще шестнадцать произведений, представлявших деяния Богоматери и Иисуса Христа. А над главной дверью он изобразил сцены Успения и сошествия Святого Духа на апостолов.

По моему мнению, работы эти, прекрасные и тонко выполненные, могли бы быть прославлены на весь мир — потому что представляли собой новый, свежий взгляд в искусстве, после того как оно много лет пребывало в подлинной слепоте. Мне довелось увидеть эти росписи в 1563 году, и я был поражен их особым светом и достоинством. Из всех работ лучше сохранились те, что располагались на сводах; после этого Чимабуэ приступил к росписи нижней части стен и частично заполнил эти поверхности живописью. Но, уехав по делам во Флоренцию, по какой-то причине художник уже не вернулся, чтобы закончить свои произведения. Завершал их Джотто много лет спустя.

По возвращении во Флоренцию Чимабуэ во дворе монастыря Санто Спирито, на стене, обращенной к церкви, под тремя арками изобразил житие Христа¹¹. Некоторые выполненные им в это же время произведения он отправил в Эмполи, где они по сей день почитаются в храмах. Затем он написал образ Богоматери для церкви Санта-Мария Новелла; фигуры Девы Марии и окружающих ее ангелов написаны несколько крупнее, чем было принято в те времена, и в сочетании с новой манерой письма все это производило на зрителей невероятное впечатление.

¹¹ Работа не сохранилась.

Рассказывали, что готовую работу из дома Чимабуэ несли в храм во главе торжественной процессии, под музыку. За этот образ он получил множество наград и великие почести. Есть также история о том, что в то время, когда художник работал над образом, через Флоренцию проезжал король Карл Анжуйский.

Жители города в числе прочих знаков уважения предложили ему посмотреть на изображение Богоматери, которое, без сомнения, вскоре принесет городу славу. Король отправился любоваться произведением, а посмотреть на короля, в свою очередь, сбежалось огромное количество народа¹². И с тех пор предместье, в котором все это происходило, носило название «Борго Аллегро» — «Веселое предместье».

В церкви святого Франциска в Пизе рукой Чимабуэ было также выполнено изображение Христа на кресте¹³, окруженного плачущими ангелами. Они как бы держат в своих руках написанные художником фразы и подносят их к ушам Богоматери, стоящей справа, и евангелиста Иоанна, находящегося слева. К Деве Марии обращены слова «Женщина, вот сын твой», к святому Иоанну — «Вот мать твоя». Чуть в стороне стоит еще один ангел, который держит слова «С того часа принял его своим учеником». Замечу, что Чимабуэ первым изобрел в живописи такой способ подкреплять смысл включенными в живопись словами.

Далее художник, уже сделавший себе громкое имя, был назначен совместно с Арнольфо Лапо, мужем, известным в архитектуре, для строительства Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции¹⁴.

¹² История о посещении королем мастерской Чимабуэ ничем не подтверждается, равно как и его авторство в отношении указанного образа. Это изображение Богоматери находится в храме Санта-Мария Новелла.

¹³ Не сохранилось.

¹⁴ Об архитектурной деятельности Чимабуэ, кроме этого фрагмента в труде Вазари, ничего не известно.