



ЛЕКЦИЯ 3

Не только Донателло: фигура, статуя, памятник

Возникновение объема в скульптуре можно назвать одним из важнейших ренессансных достижений. Статуя, то есть отдельно стоящая человеческая фигура, не являющаяся частью архитектурной конструкции, не прислоненная к колонне и не вставленная в нишу, но самостоятельная, установленная в обитаемом, публичном пространстве — это отдельный жанр, особый вид искусства, который складывался на протяжении XIII–XV веков преимущественно во Флоренции, Сиене и Падуе и который отразил мировоззрение нового поколения мастеров. В Средние века вместо понятия «статуя» использовались другие латинские слова: *figura* (фигура), *imago* (образ). В исторический оборот термин ввел Леон Баттиста Альберти, написавший трактат «О статуях». А первопроходцем, тем, кто переосмыслил отношение к трехмерному пространству и фактически стал изобретателем свободно стоящей ренессансной статуи, был Донато ди Никколо Бетто Барди, или Донателло.

Относительно статуи верно утверждение, что все новое — это хорошо забытое старое. Завоевание третьего измерения — достижение ренессансной скульптуры, обусловленное взлетом интереса к античному искусству, где было в порядке вещей располагать статуи на площадях и форумах. Скульптура Средних веков не была рассчитана на круговой обход, число точек обзора было сильно ограничено. Кроме того, средневековые мастера не изучали анатомию так досконально, как их предшественники и последователи, предпочитая натурализму красоту графического рисунка, а в обработке камня недалеко уходили от четырехгранности мраморного блока. Первостепенной задачей для них было передать черты лица и каноническую позу, но не создать ощущение фигуры из плоти и крови. Современному зрителю, воспитанному на ренессансной традиции, покажется архаичным скульптурное оформление капеллы Скровеньи в Падуе: массивная, тяжеловесная надгробная скульптура Энрико Скровеньи (1318–1320) или «Мадонна с Младенцем» Никколо и Джованни Пизано (1306; слепок со скульптуры находится в зале 26), выполненная в более изящной и новаторской манере, но не выходящая за рамки, очерченные стилем интернациональной готики. О том, что пластический язык уже меняется, свидетельствует общая деталь:

постановка ноги, нарушающая монотонную симметрию нижней части фигуры. Эту деталь можно интерпретировать в рамках перехода от античного хиазма к ренессансному контрапосту: оба понятия обозначают изгиб человеческой фигуры в соответствии с физическими законами — пластический принцип, который средневековые скульпторы игнорировали. Понимание скульптуры как физического тела объединяет языческую культуру Античности и культуру Ренессанса.

Ренессансные тенденции, в частности интерес к физическим законам и стремление покорить третье измерение, находят отражение в творчестве Донателло. Добившись совершенства в искусстве перспективного рельефа (рельефы для собора Иль-Санто, или базилики Святого Антония в Падуе (1447–1450; слепки находятся в зале 28), алтарь Кавальканти с рельефом «Благовещение» из церкви Санта-Кроче во Флоренции (1435)), он попутно воскрешает античную риторику и мифологию в статуе «Амур-Атис» (1440–1443), затем создает первое со времен Античности свободно стоящее изображение обнаженной человеческой фигуры (бронзовый Давид, победитель Голиафа (около 1435–1440)) и закладывает традицию конной скульптуры (памятник кондотьеру Гаттамелате на площади возле базилики Святого Антония в Падуе (1445–1553; слепок находится в Итальянском дворике)). Положение тела, постановка ног и линия плеч, указывающие на распределение веса, новые законы построения и принципы равновесия свидетельствуют об усвоении античной традиции и порой ее буквального копирования, как в случае с памятником Гаттамелаты, в котором Донателло скопировал голову лошади с античного памятника из собрания Диомеда Карафа в Неаполе.

Дополнительная литература

Для тех, кому хотелось бы больше узнать о жизни Донателло:

Либман М.Я. Донателло. М., 1962

Тем, кому интересно оформление одного из важнейших памятников Возрождения — капеллы Скровеньи:

Пешке И. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии. 1280–1400. М., 2003

Для тех, кого искусство интересует в широком контексте культуры эпохи:

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996

Для тех, кто готов узнать о не самых очевидных материалах и формах ренессансной скульптуры:

Кукина Е.И. Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения. М., 2009

Полезные ссылки

[Сайт, посвященный итальянской живописи XIII–XX веков из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, поможет полнее изучить ее историческое развитие](#)

[Виртуальная экскурсия по залу итальянской скульптуры XV века](#)