Н.Л. ШУСТОВА
Преподаватель кафедры МДЖ МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ulisska@mail.ru

N.L. SHUSTOVA
Lecturer of the department of MDG of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: ulisska@mail.ru

ФРЕСКИ БАЗИЛИКИ САНТ АНДЖЕЛО ИН ФОРМИС. ВИЗАНТИЙСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В ЖИВОПИСИ КАМПАНЬИ XI В.

FRESCO OF THE BASILICA SANT ANGELO IN FORMIS. BYZANTINE ART TRADITIONS IN THE PAINTING OF THE XITH CENTURY IN CAMPANIA REGION (ITALY)

Данная статья посвящена уникальному фресковому ансамблю базилики Сант Анджело ин Формис, на примере которого можно представить картину развития итальянской живописи в регионе Кампанья в XI в., определить значение византийской традиции, проследить возможные пути проникновения византийских влияний и их взаимодействие с местными художественными традициями. Исследование данного памятника позволяет выявить исторические и культурные обстоятельства, которые могли повлиять на создание этого уникального ансамбля, уточнить и дополнить картину процессов, происходивших в искусстве в переломный момент истории, в драматичный период разделения Церквей, когда в результате взаимопроникновения и взаимовлияния различных художественных культур (Византия, местные школы Кампаньи, норманнское и арабское искусство) формировался романский стиль в Италии.

This article is dedicated to the unique fresco of the Basilica Sant Angelo in Formis. This fresco ensemble makes a great possibility to present a process of the development of Italian painting in Campania region of the XI century, to determine the value of the Byzantine tradition and

analyze possible ways of Byzantine penetration and its interaction with local artistic traditions. The study of this monument reveals the historical and cultural circumstances, that took place in art in that dramatic period of Churches separation, when the interpenetration and influence of different artistic cultures (Byzantium, local schools of Campania, Norman and Arab art) formed the Romanesque style in Italy.

Ключевые слова: фреска, Византийское искусство, Италия, базилика Сант Анджело ин Формис, романский стиль.
Keywords: fresco, Byzantine art, Italy, basilica of Sant Angelo in Formis, Romanesque style.

История базилики

На сегодняшний день фресковый цикл базилики Сант Анджело ин Формис аббатства Монтекассино в коммуне Капуя считается одним из важнейших средневековых памятников Кампаньи.

Этимология названия «ин Формис» интерпретируется двумя противоречивыми версиями [1]. По одной — происходит от латинского слова «forma» (итал. acquedotto), которое обозначает близкое расположение подземных источников. Другая версия объясняет значение слова «информис» как «не имеющий плоти», т.е. «духовный». Впервые в документах это место упоминается как «ad arcum Dianae». Базилика, построенная на руинах древнеримского храма Дианы, может быть датирована эпохой лангобардов (конец 6 в.), в среде которых был очень широко распространен культ архангела Михаила. Во время правления епископа Капуи Пьетро I (925–938 гг.) церковь была подарена монахам Монтекассино, которые хотели построить там монастырь. Позднее церковь была отобрана у монахов, а затем снова подарена им принцем Капуи Рикардо.

В 1058 г. в должность настоятеля вступает Дезидерий ди Монтекассино (будущий папа Витторе III). При нем установились дружественные отношения с норманнами, и связи с Византией были особенно тесными. Приступив в 1066 г. к грандиозной реконструкции базилики св. Бенедикта, Дезидерий заказал в Константинополе различную церковную утварь, бронзовые двери, выписал византийских мастеров для работы и обучения бенедиктинских монахов различным ремеслам в Монтекассино. (…В первоисточниках ничего не сообщается о живописцах, а упоминаются лишь мастера, изготовлявшие наборные мозаичные

полы. Такое молчание вряд ли является случайным, и объяснение ему следует искать в том, что бенедиктинские монастыри не нуждались в византийских живописцах и мозаичистах, поскольку они имели в этой области свои собственные кадры. И фрески Сант Анджело ин Формис, выполненные по заказу Дезидерия, являются аргументом в пользу подобного вопроса [2].)

По решению Дезидерия в 1082–1087 гг. церковь была перестроена, но при этом сохранила архитектурные элементы языческого происхождения; были написаны фрески, украшающие внутреннее пространство храма, которые представляют собой один из наиболее важных и хорошо сохранившихся живописных циклов на юге Италии.

В 12 в. к церкви был пристроен портик с новыми фресками, реконструирована обветшавшая звонница.

Иконография и живописный язык фресок базилики Сант Анджело ин Формис

Базилика Сант Анджело ин Формис — это широко известный памятник, являющийся обязательным этапом для изучающих искусство романики в связи с наличием в ней наиболее полного цикла сохранившихся фресок. Для одних исследователей интерес представляют стиль, цветовая гамма, колорит, схожесть и различия с другими фресковыми ансамблями. Другие задаются вопросом, была ли эта живопись инновационной, созданной художниками региона Кампаньи, или повторяла византийские образцы. Третьи ищут отголоски миниатюр и византийские корни, которые вплетаются в живопись Кампаньи, или, напротив, местные традиции, изменившие характер традиционной византийской живописи. В целом эти фрески — еще одно убедительное свидетельство неразрывности мировой художественной культуры.

Наибольший вклад в создание ансамбля фресок, которые украшают почти все внутреннее пространство базилики и часть экстерьера, внес аббат Дезидерий. Правление Дезидерия в Монте-Кассино (1057–1085) — это один из самых замечательных периодов истории аббатства: количество иноков достигло максимума, были отстроены братские корпуса и новая базилика. Базилика Дезидерия, увы, до нас не дошла: землетрясение 1349г., а затем прямое попадание снаряда в 1943 г. разрушили церковь до основания, но, как уверяет Джон Норвич, собор Салерно был построен по ее образу и подобию [3].

Несмотря на отсутствие некоторых сцен, ясно просматривается исключительно дидактический характер сюжетов фресок, который со всей очевидностью был понятен верующим.

Росписи центрального нефа, разделенные на три регистра, посвящены сценам из Нового Завета: жизнеописанию Христа от Благовещения до Страстей, а также Чудесам Христовым. Эпизоды из Ветхого Завета расположены в боковых нефах. Входящие в храм не могут остаться равнодушными при виде величественного образа Христа Пантократора в центральной абсиде, изображенного на троне в окружении четырех символов евангелистов на ярком небесно-голубом фоне.

В нижней части абсиды представлены архангелы Гавриил, Михаил и Рафаил; слева от них изображен настоятель храма Дезидерий с моделью церкви в руках, справа — св. Бенедикт.

На противоположной западной стене размещена грандиозная сцена Страшного Суда, повторяющая в целом византийскую иконографию: в мандорле — Христос на троне, по обеим сторонам от него изображены апостолы. Выше, в простенках между окнами — четыре трубящих ангела Апокалипсиса. У ног Христа — праведники и грешники.

Фрески, возможно, выполнены местными художниками, среди которых были мастера разного уровня, что наиболее заметно при детальном анализе отдельных частей живописного цикла. Вероятно, Дезидерий пригласил для росписи базилики мастеров, обученных в аббатстве Монтекассино. Но ввиду безвозвратно утерянного художественного убранства этого памятника, невозможно в полном объеме представить профессиональный уровень этих живописцев.

Во фресках присутствуют элементы, характерные для византийской традиции, среди которых, например, горизонтальное членение композиции, иконографическая программа, расположение фигур. Это наиболее заметно в сцене Распятия. Можно четко отследить ссылки на греко-византийскую живопись: геометрический схематизм и линеарность в трактовке складок одежд без выраженного объема; тени создаются посредством тоновой градации без растушевки; четкие контуры; образы одновременно и статичны, и экспрессивны; лики напряженные и выпуклые, с огромными, глубоко посаженными глазами. Некоторые лики отмечены то ли слезой, то ли стилистическим штрихом, причем красного цвета.

Однако в это же время обращают на себя внимание и типично итальянские элементы живописи, такие как яркая живописная палитра и спонтанность в трактовке повествовательных сцен.

Здесь можно увидеть желание местных художников преодолеть жесткие византийские схемы, попытки внести инновационные художественные решения: контрастные тона, характерные для трактовки фигур; красный цвет на щеках; резко очерченные лики, глубокие морщины; попытки придать экспрессию фигурам, жестам, а также замена фона нимбов на полихромный в противовес византийскому золотому.

Основная палитра фресок — это яркие, звонкие цвета: небесно-голубой, изумрудно-зеленый, терракотовый, которые наполняют внутреннее пространство базилики легкостью, создают ощущение праздника, «нетварной» красоты.

Анализируя иконографию росписи, В.Н.Лазарев отмечает: «Подобные композиции не встречаются в апсидах греческих храмов. Столь же сильно отличаются от росписей последних фрески корабля и входной стены, изображающие сцены из Ветхого и Нового Завета и Страшный суд. Восточная, в большинстве случаев сирийская, иконография, массивные романские формы, западные, обнаруживающие сходство с оттоновскими миниатюрами, лица, негреческие архитектурные формы — все эти элементы образуют сложный стилистический конгломерат, имеющий мало общего с чисто византийскими памятниками. Если искать аналогии этому оригинальному искусству, то их можно найти лишь в кругу провинциальных и восточнохристианских памятников, таких, например, как фрески крипты Хосиос Лукас. По-видимому, бенедиктинские монастыри в Кампании поддерживали активные связи с византийскими провинциальными монастырями, простонародная культура которых была им ближе, нежели утонченная придворная культура столицы» [4].

Фрески базилики Сант Анджело ин Формис представляют собой сложный синтез разных художественно-стилистических течений, прежде всего греко-византийской школы и местных традиций. Здесь впервые проявляются черты художественного языка, получившие впоследствии дальнейшее развитие в романском искусстве средневековья. Являясь одним из крупнейших монастырей, Монтекассино был одновременно и художественным центром, определившим основные направления развития фресковой живописи. Здесь обучались и формировались

художники и мастера, украшавшие не только базилику Сант Анджело ин Формис, но и другие храмы южной Италии, а возможно, и за ее пределами. О технике и стиле росписи базилики Монтекассинского аббатства можно судить по дочерней церкви Монтекассинского аббатства — Сант Анджело ин Формис. По всей видимости, фрески выполнены несколькими местными мастерами под сильным влиянием византийских. В живописи лиц видны следы и македонского и рождающегося комниновского стилей византийской живописи, однако в них присутствуют типично западная жесткость и «орнаментальность» фактуры, не знающей византийской разницы в письме лиц и открытых частей тела и «доличного» — одежды, пейзажа и т.д. [5].

Дальнейшее исследование иконографии и живописи фресок позволит определить, насколько поиски местных художников были смелы и плодотворны, как изменили традиционные византийские схемы изображения, какие обстоятельства повлияли на подобную интерпретацию, представить с большей полнотой, как впоследствии распространялся этот импульс, найти примеры и аналогии в монументальной живописи и миниатюре.

Примечания:

1. URL: http://www.diocesidicapua.it/basilicainformis/ (дата обращения: 30.03.2019) — пер. автора.

2. *Лазарев В.Н.* История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.

3. *Норвич Дж.* История папства. М.: АСТ, 2014.

4. *Лазарев В.Н.* История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.

5. URL: http://iskusstvoed.ru/ (дата обращения: 30.03.2019).

Библиография:

1. *Кондаков Н.П.* История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей / подг. к печати по авт. экз. I-го изд. 1876 г. Г.Р.Парпулова и А.Л.Саминского. Пловдив, 2012.

2. *Лазарев В.Н.* История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.

3. *Jacobitti Gian Marco, Abita Salvatore.* La Basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992.

4. *Grabar A., Nordenfalk C.* La peiture roman du XI auXIII siecles, Geneve, 1958.

5. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись / ред. Р.Томан. Кёльн: KÖNEMANN, 1996.

6. *Попова О.С.* Византийское Искусство в Италии. Мозаики Торчелло // Византийский временник. Т. 59. М.: Наука, 2000.

7. *Гуревич А.Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.

8. *Норвич Дж.* История папства. М.: АСТ, 2014.

9. *D'Onofrio M.* Pace. Italia romanica. Vol. IV. La Campania: Jaca Book, 1997.

10. *De Vecchi P., Cerchiari E.* I tempi dell'arte. Vol. I. Dalla Preistoria al Medioevo, Bompiani, Milano, 1999.

11. *Евсеева Л.М.* Проблема образцов в византийском искусстве и рукописи Монтекассино около 1072 г. // Древнерусское искусство. Искусство рукописной книги. Византия. Древняя Русь. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 107–128.

12. *Лаврентьева Е.В.* Мозаики собора Санта Мария Ассунта в Торчелло в контексте искусства византийского мира рубежа XI–XII вв. Иконография и стиль: дис… канд. иск. М., 2014.

13. *Пожидаева А.В.* Цикл Творения в западноевропейском искусстве XI — начала XIII вв.: опыт иконографической генеалогии. Дис. … канд. иск. М., 2008.

14. *Орецкая М.А.* Византийские черты в росписях церкви Сант Анджело ин Формис // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2017.

15. *Облицова Т.Ю.* Византийское влияние в монументальной живописи Лация XII — первой трети XIII вв. Дис. … уч. ст. канд. иск. М., 2015. г.

16. URL: http://www.diocesidicapua.it/basilicainformis/ (дата обращения: 30.03.2019).

17. URL: http://iskusstvoed.ru/ (дата обращения: 30.03.2019).