

Будникова Е.Ю.

multiurok.ru/elena_budnikova

ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА

Пьеро делла Франческа — итальянский живописец и математик, один из величайших мастеров эпохи Раннего Возрождения. Родился между 1406 и 1420 в Борго Сан-Сеполькро в Умбрии.

Работал в Перудже, Лорето, Флоренции, Ареццо, Монтерки, Ферраре, Урбино, Римини, Риме, но всегда возвращался в родной городок, где с 1442 года он являлся городским советником и последние два десятилетия жизни провёл именно там.

Отсутствие каких-либо сведений о его художественной деятельности с 1439 по 1444 не дает возможности проследить первые шаги Пьеро делла Франческа в искусстве. Художник из маленького городка, Пьеро с готовностью учился у мастеров из других городов. Считается, что авторский стиль Пьеро формировался под влиянием флорентийской школы живописи. Возможно, он был учеником неизвестного живописца из Сиены. В 1439 году под руководством Доменико Венециано художник работал над украшением фресками церкви Санта-Мария-Нуова во Флоренции. Благодаря этой работе он совершенствовал своё мастерство, познакомился с перспективой и созданием освещения.

В ранних работах Пьеро делла Франческа преобладает влияние Мазаччо, например в алтарном образе «Мадонна делла Мизерикордиа», заказанном в 1445 году Братством милосердия Борго Сан-Сеполькро. По контракту художник должен был выполнить монументальный полиптих. В числе последних была написана центральная часть полиптиха — так называемая «Мадонна делла Мизерикордиа». При создании образа Небесной Заступницы мастер нашел необычайно выразительные художественные средства. Похожая на статую или колонну, фигура юной Марии, согласно традиции, значительно превосходит размерами фигуры молящихся у ее ног заказчиков. Мадонна возвышается над ними, раскрыв свой тяжелый плащ наподобие шатра — каждый может найти в нем защиту и прибежище. По требованию заказчиков Богородица представлена на золотом фоне, исключающем возможность объемного изображения фигур. Эта проблема решена художником весьма оригинальным способом — Пьеро делла Франческа создает реальное пространство под поместительным плащом Мадонны.

Примерно с 1446 по 1454 года Пьеро много работал при дворах правителей в Болонье, Анконе и Лорето. Этим периодом датируется одна из его прекраснейших картин — «Бичевание Христа», в которой фигуры и окружающая их архитектура построены со строгим соблюдением пропорций, все геометрически выверено и изображено в соответствии с законами линейной и воздушной перспективы (которые изменены только в группе с бичуемым Христом для постановки смыслового акцента композиции). Эта

картина была создана во время первой поездки художника в Урбино. Полотно содержит тонкие аллюзии на тогдашнюю политическую ситуацию, которые сейчас понять довольно затруднительно. Строго продуманная композиция делит картину на две части, разделенные колонной, которая поддерживает храм, где происходит сцена бичевания Христа. Элегантный классический храм выписан с наивозможной тщательностью. Обращает на себя внимание украшенный орнаментом потолок и бронзовая скульптура, от которой отражается свет. Работа представляет собой великолепный образец использования линейной перспективы в живописи Раннего Возрождения. Главное действие, собственно бичевание Христа, изображено слева на заднем плане, тогда как на переднем справа стоят в застывших позах спиной к происходящему три персонажа. Мучители Христа кажутся бесстрастными, остановившимися в своем движении, словно участники «живой картины». В картинах со строго канонической иконографией Пьеро делла Франческа предложил оригинальные колористические решения, отдавая предпочтение использованию холодных тонов и особенно большого количества оттенков синего.

В других картинах, созданных в этот период, например «Святой Иероним» (1450) и «Святой Иероним с донатором» (около 1452), впервые появляется пейзаж. В нем заметны возникшие во флорентийской живописи под влиянием северного искусства тенденции к большему реализму в построении композиции и передаче деталей, использованию воздушной перспективы и панорамных видов.

В период с 1446 по 1454 Пьеро создал стиль, который в основных чертах сохранился и в произведениях, относящихся уже к периоду его творческой зрелости. Для него характерны условность в изображении волос и глаз и идеализация черт лица. Высокие фигуры построены по классическому канону пропорций, но женские образы имеют удлиненные, слегка изогнутые шеи и высокие лбы — элементы позднеготического идеала красоты.

В 1453 году Пьеро делла Франческа получил заказ на фрески для церкви Сан Франческо в Ареццо. Это самое знаменитое произведение мастера. Сюжет фресок — история обретения животворящего древа Креста, на котором был распят Христос. Стены расчленены на три регистра. На задней стене изображены два пророка. В люнете правой стены представлена смерть Адама, над могилой которого вырастает святое дерево. В этой работе Пьеро делла Франческа отдает дань средневековой традиции изобразительного рассказа, объединив в одной картине три последовательных эпизода. На переднем плане справа, опираясь о дерево, сидит Адам в окружении своих детей; он велит Сифу идти к архангелу Михаилу. На заднем плане представлена сцена встречи Сифа с небожителем. Слева, под сенью огромного дерева, в присутствии всего семейства тело Адама предают земле.

Далее изображена Царица Савская, пришедшая к Соломону. В левой части фрески она преклоняет колена перед священным деревом, лежащим поперек реки. Ее силуэту, изображенному в профиль, мастер придавал силу и спокойное достоинство. Царицу окружают полукольцом невозмутимые и чуть надменные придворные дамы в длинных

платьях, а также другие спутники. Действие происходит под голубым небом с белыми облачками на фоне пейзажа с кронами деревьев и легкими очертаниями холмов. В правой части фрески представлена встреча царицы Савской и царя Соломона. Фоном для сцены служит дворец царя Соломона, изображенный художником по математически точным законам перспективы. В дворцовом зале вновь появляется царица Савская со своей свитой; царица склоняется перед приветствующим ее царем. Все персонажи фрески держатся с большим достоинством, и вся сцена производит впечатление торжественного ритуала.

Во втором ярусе левой и задней стены представлено обретение Креста императрицей Еленой. Эта фреска является одной из самых сложных и монументальных композиций Пьеро делла Франческа.

В левой части фрески художник изобразил, как на перепаханном поле за монастырем крестьяне находят три креста Голгофы, на одном из которых был распят Спаситель. Хотя отчасти композиция напоминает сцену сельского труда, однако лицам и жестам своих персонажей художник придал необыкновенную торжественность. Вдали, за холмами, окруженный стеной, изображен город Иерусалим. Со своими домами, башнями и храмами город купается в мягком полуденном свете.

В правой части фрески на одной из улиц Иерусалима императрица Елена со своей свитой наблюдает за испытанием креста. Действие разворачивается перед мраморным фасадом храма Минервы. Императрица Елена и ее свита, стоящие на коленях, наблюдают, как воскрешают прикосновением Животворящего креста мертвого юношу, чье бледное обнаженное тело с едва намеченным профилем изображено в правой части. Каждая деталь, самая незначительная, играет свою роль в построении пространства, отличительной чертой которого является ярко выраженная трехмерность. Сцены этого знаменитого фрескового цикла не составляют строгой хронологической последовательности, а согласуются между собой по смыслу, устанавливая соответствия между различными эпизодами в истории обретения Креста.

Еще один эпизод — «Победа Ираклия над Хосровом». На фреске изображено историческое событие возвращения Животворящего Древа в 629 году из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим при императоре Ираклии.

На фреске «Сновидение Константина» изображен Константин Великий, византийский император, сын Елены. Он стал полноправным правителем после победы над римским императором Максенцием — события, традиционно считающегося поворотным пунктом в истории христианства. Согласно источникам, накануне сражения Константину во сне явился ангел с крестом в руках и сказал: «Сим победиши», после чего император заменил крестом римского орла на знаменах легионов.

Вертикальная композиция наполнена таинственной ночной тишиной. Римский император спит в походном шатре накануне решающей битвы. Ангел с крестом в руке, стремительно летящий вниз головой в потоке света, предвещает Константину победу.

Мастер тонко передал эффект искусственного освещения: в луче света, исходящего от ангела, из темноты выступает шатер полководца. Подобный прием не имел аналогов в итальянской живописи XV в.

«Воздвижение Креста Господня» — еще одна фреска из цикла. Сюжет посвящен христианскому празднику, установленному в честь обретения Креста.

Следующий эпизод – видение Креста Константину и его победа над Максенцием. В сияющем свете дня конница императора Константина замерла на берегу Тибра: белые кони перемежаются с темными, к голубому весеннему небу поднимаются копья и разноцветные древки знамен, реет императорское желто-оранжевое знамя с вышитым на нем черным орлом, развеваются плюмажи на причудливых шлемах, поблескивают серебристо-серые латы. Константин изображен в профиль, он восседает на белом коне впереди своего войска. Император держит в руке священную реликвию — легкий белый крест. Правая часть фрески сильно повреждена, но все же видно, как Максенций верхом на коне тонет в реке. Полотно Пьеро делла Франческа представляет скорее великолепный парад, нежели изображение военных действий между враждующими сторонами. Застывшие с поднятыми копытами лошади, всадники, знамена, облака, пейзажный фон — композиция целиком и полностью построена в соответствии с законами линейной перспективы. Благодаря мастерскому владению колоритом художнику удалось в мельчайших деталях отразить живую реальность, подчас ускользающую и эфемерную, — начиная от отраженного света на доспехах воинов и кончая тенью, отбрасываемой копытом лошади.

В 1453 году Пьеро делла Франческа пишет картину «Крещение Христа». Христос изображен стоящим в синих водах реки, в которых отражаются люди на берегу. Сюжет картины заимствован из Евангелия от Марка. Иоанн Креститель жил в пустыне и призывал всех людей обратиться к Богу за прощением грехов и принять крещение в подтверждение своего покаяния. Люди шли к нему из Иерусалима и со всех сторон Иудеи. Всех, кто исповедовал свои грехи, Иоанн крестил в водах Иордана. В своей проповеди он говорил: «После меня придет тот, кто несравненно больше меня; я не достоин даже развязать ремни Его сандалий. Я крещу вас водой, а Он будет вас крестить Духом Святым». В то время из галилейского города Назарета пришел Иисус, и Иоанн крестил также и Его в Иордане. Когда Иисус выходил из воды, Он увидел перед собой раскрывшиеся небеса и Духа, сходящего на Него в виде голубя. С небес прозвучали слова: «Ты Мой любимый Сын! В Тебе исполнение Моей доброй воли!»

Отличительной чертой этого полотна является льющийся сверху необычный свет, придающий картине приглушенные пастельные тона. В центре композиции представлен Иисус Христос. Художник изобразил Сына Божьего как простого человека, однако торжественность Его позы заставляет вспомнить величественных греческих богов. Округлыми и крепкими выглядят Его торс и ноги, равно как и дерево, стоящее слева от Него. Священный голубь, мастерски вписанный в просвет листвы, своими контурами перекликается с облачками, заполнившими бледно-голубое небо. Слева от Христа расположилась группа из трех ангелов. Их бледные лица округлы, головы увенчаны

венками из цветов, тела облачены в разноцветные одежды. Справа Иоанн Креститель, одетый в рубище, крестит Спасителя водой из Иордана. На заднем плане раздевается, готовясь к крещению какой-то человек. Сцена крещения изображена на фоне тщательно выписанного пейзажа.

И в «Крещении», и во фреске «Битва Константина с Максенцием» пейзаж образует широкую панораму и построен строго по законам перспективы, формы несколько расплывчаты и показаны с учетом воздушной перспективы, знание которой Пьеро почерпнул из живописи фламандцев.

В 1460 году Пьеро делла Франческа создает фреску «Воскресение Христа». Фреска была заказана родным городом художника для украшения ратуши. «Воскресение» Пьеро делла Франческа статична. Иисус представлен ещё не освобождённым от «земной, физической телесности». Он стоит в центре композиции в розовой тоге, не скрывающей раны, со знаменем — символом Воскресения. Его «атлетическая», неподвижная фигура доминирует над четырьмя спящими солдатами (среди которых художник изобразил и самого себя), их глубокий сон — это сон человеческого духа, которого не коснулось божественное озарение. Пейзаж за спиной Христа символически разделён на две части: слева — зимние чёрные ветви, голая земля, справа — весенние деревья, покрытые листвой, трава. Это напоминание о спасении и новой жизни, начинающейся с Воскресением Иисуса.

Примерно с середины 1460-х годов Пьеро делла Франческа работал при дворе Федерико да Монтефельтро, герцога Урбино. По заказу герцога был написан знаменитый диптих с портретами самого Федерико и его жены, Баттисты Сфорца. Они изображены на фоне пейзажа, видимого с высоты птичьего полета. Замечателен портрет Федерико в одежде темно-красного цвета и красной шапочке. Его властный уродливый профиль с поврежденной в сражении переносицей запечатлен с потрясающей точностью. Образ герцога полон такой значительности, что у зрителя даже создается впечатление, будто герцогу подчиняется сама природа. В аллегорических композициях на оборотных сторонах портретов каждый из супругов представлен восседающим на триумфальной колеснице, тоже на фоне пейзажа. Портреты были созданы в память о Баттисте Сфорца после ее смерти в 1472.

Кроме того, Федерико да Монтефельтро заказал Пьеро делла Франческа алтарный образ для перестроенной им францисканской церкви Сан Донато, позднее переименованной в Сан Бернардино, где он изображен коленапреклоненным перед Богородицею. Богородица сопровождается святыми, столь спокойные и неподвижные, что их фигуры кажутся частью величественных стен, поднимающихся за их спинами.

Последние по времени из сохранившихся работ Пьеро делла Франческа – «Мадонна ди Сенигаллия» (1478–1490), написанная для дочери и зятя Федерико, и плохо сохранившаяся картина «Рождество», написанная мастером в 1484 году для своей семьи.

В старости Пьеро делла Франческа оставил живопись, по-видимому, из-за ухудшения зрения, и обратился к математике. Наиболее значительный из его математических трактатов, предназначенный для художников и ученых, – «О перспективе в живописи». Умер Пьеро делла Франческа в Борго 12 октября 1492 года.