

Дремова Виктория Сергеевна
Viktorii Dremova

Студентка 4 курса института
истории СПбГУ

Saint Petersburg State
University

Научный руководитель: доцент
кафедры истории
западноевропейского искусства,
канд. иск. Морозова Анна
Валентиновна

email: anselm.victoria@yandex.ru

"Небо Саламанки". Испания и Ренессанс "The Sky of Salamanca". Spain and the Renaissance

Мир звездного неба, в котором переплелись наука и мистика, давно стал особой областью знаний. В истории искусства изображения небесных тел не слишком часты, но и немалочисленны. В некоторых случаях, они отталкивают исследователей мнимой несерьезностью и зыбкостью предмета исследования. И хотя сам Аби Варбург назвал астрологию «опаснейшей противницей свободного художественного творчества», именно им была написана работа, носящая название «Итальянское искусство и мировая астрология в палатце Скифаноя в Ферраре». В заключении, Варбург настаивает на расширении областей искусствознания, как в предметном, так и в пространственном отношении.

Персонифицированные созвездия и планеты стали одними из последних изображений языческих богов в европейском искусстве в эпоху средних веков. Отношение к сфере изучения небесных тел в те времена было двояким. С одной стороны, данная наука зачастую преследовалась, а с другой, на страницах многочисленных кодексов, «спасались» языческие боги, в образах созвездий и небесных светил. Некоторые из астрономических явлений вплетались в христианский контекст. Кометы обрели частую для средневековья двойственную символику. С одной стороны, комета встречалась как образ Вифлеемской звезды в живописи и рельефах. Но часто это небесное тело воспринимали как знак гнева Божьего и предвестник разрушения.

Изображения небесных тел и знаков зодиака никогда не исчезали из сферы изобразительного даже в самые «темные» времена. Каролингское возрождение создало множество великолепных кодексов с изображениями созвездий, чья иконография наследовала античным образцам. Однако подобные элитарные книги являлись скорее предметами роскоши, чем орудиями просвещения. По крайне яркому выражению Жака ле Гоффа: «...все эти накопленные сокровища будут пущены в оборот, брошены в горнило городских школ, переплавятся в нем и войдут в возрождение XIII века в качестве последних свидетелей античности».

Знаки, обозначающие небесные тела, изображались не только на страницах ученых книг. Мы встречаем их в настенных росписях и рельефах. Один из них – рельеф архивольты центрального портала Собора Пьяцетты, изображающий солнце, луну и комету. Бесспорно, данное рельефное изображение иллюстрирует текст из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Знания по астрономии были обреты в Европе несколькими путями. С Востока, сохраненные в мусульманских библиотеках, пришли тексты Птолемея и Аристотеля. После захвата Константинополя в 1204 г., греческая версия труда Аристотеля также стала доступна латинским астрономам. Альберт Великий переосмыслил это учение в христианском духе, а его традицию продолжил Фома Аквинский. Постепенно астрология становилась известна всё более широким кругам, её начинали использовать в своих целях представители элиты. Долгое время именно земли Испании были тем местом, где сохранялись астрологические и астрономические знания. Наибольшее значение имел текст Абу-Машара. Именно на его описания опирались многие иконографические программы подобных композиций. «Лапидариум» Альфонсо X Мудрого

включает в себя множество изображений созвездий и планет, которые были известны достаточно широкому кругу и часто использовались мастерами как образцы.

Однако совершенно новый, открытый взгляд на эту таинственную науку принесло Возрождение. Леонардо да Винчи в приписываемом ему «Трактате о живописи» пишет: «Нет ни одной части в астрологии, которая не была бы делом зрительных линий и перспективы, дочери живописи, – ибо живописец и есть тот, кто в силу необходимости своего искусства произвел на свет эту перспективу: астрология не может разрабатываться без линий. В эти линии заключаются все разнообразные фигуры тел, созданных природой; без линий искусство геометрически слепое».

Создавались новые трактаты, интерес к небесным телам становился действительно научным, пусть и очень медленно, данная область знаний начинала сбрасывать с себя флер языческой мистики. В университете Саламанки под влиянием новейших гуманистических учений была создана кафедра Астрологии. «Небо Саламанки» входит в ряд множества изображений, которые создавались на территории Европы. Очень похожая по программе композиция находится в Старой Сакристии Сан Лоренцо (архитектор Ф. Брунеллески), в Малом куполе. Роспись была создана в первой трети XV века, в то время как «Небо Саламанки» в конце столетия. В кругу, близком заказчику Козимо Медичи, интеллектуалы хорошо для своего времени разбирались в астрологии. По словам Э. Панофского, для человека эпохи Возрождения не существовало принципиальной разницы между медициной, магией и астрологией. Но данная композиция скорее вписана в христианский контекст, нежели в сферу языческой мистики, так как она находится в сакральном пространстве капеллы. Роспись Малого купола весьма близка по композиции и иконографическому решению к фреске в Библиотеке Университета Саламанки. Они не являются идентичными, а сопоставлению также мешает неполная сохранность последней, и всё же они являются представителями единого направления и единого взгляда на астрологию и утверждают её важное положение в новом искусстве. Саламанкская фреска была предназначена для Библиотеки Университета, светского учреждения, но её содержание также является истинно христианским. На фреске имеется надпись из стихов восьмого псалма (Пс.8:4) "Videbo celos tuos opera digitorum tuorum, lunam et stellas que tu fundasti" – «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил».

К сожалению, от оригинальной композиции сохранилось около трети поверхности. Из шести планет остались только Солнце и Меркурий. Из знаков зодиака – Весы, Скорпион, Лев, Стрелец и Дева. Также сохранились изображения четырех Ветров. Авторам данного живописного ансамбля, созданного на полвека позже своих итальянских прототипов, стал испанский мастер Фернандо Гальего. Данная работа остро выделяется на фоне остального живописного наследия данного отрезка времени. В станковой живописи испанские мастера следовали, в большинстве своем, канонам готического искусства, хотя более передовая живопись Италии и Нидерландов активно

приобреталась двором и аристократией. Создание такого произведения являлось первой ступенью к переменам, не только в художественном языке, но и в сознании испанцев. Фернандо Гальего отразил в своей работе ту страницу культурной жизни Испании, которая зачастую ускользает от историка искусства. Новый мир научных и мистических представлений был воплощен в росписи Библиотеки главного Университета страны, что не могло не осознаваться современниками. Искусство времени Католических королей подготовило те опоры, на которых будет выстраиваться искусство Нового времени, эпохи славы испанского государства. Позже мы можем найти примеры включения знаков зодиака в религиозную композицию. Одной из них является роспись Капеллы св. Иеронима в Хаке. Данная композиция также не сохранилась полностью, но известно, что здесь находились изображения апостолов, отцов церкви и знаки зодиака на сводах. На стенах сохранились изображения Моисея и Добродетелей. В центре свода изображена папская тиара и два скрещенных ключа, что является символом св. Петра, которому посвящен собор в Хаке. Двенадцать весьма условно трактованных знаков зодиака представляют небо. Исследователи видят ближайшую аналогию в Зале Понтификов в Ватикане, хотя программа росписи капеллы св. Иеронима намного более сжата. Тем не менее, родство образов показывает силу новых художественных и эстетических представлений на испанской почве. «Небо Саламанки» является памятником, отвечающим единой линии развития европейского искусства конца XV века. Развитие иконографии образов небесных тел и созвездий происходило в Испании на основе богатого изобразительного материала как христианской, так и мусульманской культур. Пусть Испания иногда находилась в стороне от хода развития европейского искусства в средневековье, именно здесь наиболее полно сохранялась и разрабатывалась наука астрологии. Не только новые искусства и эстетика, но и дух познания, без которого невозможно представить эпоху Возрождения, присутствовал на Пиренейском полуострове в той же мере, как и среди ведущих школ того времени.

Список использованной литературы:

1. Варбург А. Великое переселение образов. СПб., 2008.
2. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003.
3. Панофский Э. Ренессанс и ренессансы в искусстве Запада. М., 2002.
4. El Esplendor del Renacimiento en Aragon [Catálogo de la exposición]. Zaragoza, 2009.
5. Erasmo en España. La recepción humanismo el primer renacimiento español [Catálogo de la exposición]. Madrid, 2002.
6. El Renacimiento Mediterraneo: Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV [Cat. De la Muestra], Madrid, 2001.
7. Olson R. J. ...And They Saw Stars: Renaissance Representations of Comets and Pretelescopic Astronomy. Art Journal: Vol. 44, No. 3, Art and Science: Part II, Physical Sciences (Autumn, 1984).

Созвездие Девы. Фернандо Гальего. Ок. 1480. Саламанка, Испания

Меркурий. Фернандо Гальего. Ок. 1480. Саламанка, Испания

Созвездие Тельца. 1440е. Малый купол Старой Сакристии Сан Лоренцо, Италия

Созвездие Льва. 1440е. Малый купол Старой Сакристии Сан Лоренцо, Италия