

Античные
корни эпохи
возрождения
в Италии

PARINATA DEGLI UBERTI

Изучение древних зданий

- Слава древнего прошлого была образцом для подражания и золотым веком, который можно было восстановить, чтобы его мудрость могла быть применена к обстоятельствам Италии во второй половине 14-го века.

Открытие конкретных текстов имело большое значение. Например, с открытием работ Витрувия произошел взрыв интереса к древнему строительству. Витрувий написал чрезвычайно важный том, *De architectura libri decem* (десять книг по архитектуре). Витрувий, архитектор времен Августа - фактически, один из официальных архитекторов августа - много говорил о древних зданиях - не только на практике, но и абстрактно, о роли, которую здания играют в нашей жизни.

Те, кто открыл тексты после 1415 года, поняли, что они могут применить эти принципы к строительству своих собственных зданий - не просто копируя древние здания, следуя модели, которую им показала археология, или следуя тому, что сказал вам Витрувий, - но черпая вдохновение и сущность и применяя их к зданиям, которые соответствуют их реальности. Точно так же, как древний текст мог быть применен к условиям современных итальянцев в 15 веке, древние здания могли быть сведены к существу-набору принципов и идей - которые могли быть применены к потребностям итальянцев 15-го века, которые очень отличались от римлян 1-го века.

- Последствия Витрувия стали огромными. Отчасти мы можем увидеть их в самых упрощенных формах. Витрувианские ордена, три ордена архитектуры - дорический, коринфский и ионический - начали появляться. И они начали появляться так, как они появляются, например, на фасаде Колизея. Но другие вещи начали развиваться.
- В частности, мы можем видеть в карьере Леона Баттисты Альберти, который родился в 1404 году и умер в 1472 году, как эти идеи могут быть воплощены в свод принципов, которые могут применяться к условиям итальянского мира.

Великий Универсальный Человек

- Альберти был архитектором; на самом деле он был великим человеком, великим вселенским человеком. Он был спортсменом. Он был писателем на латыни. Он был писателем на родном языке. Он был скульптором. Он был теоретиком в живописи. Фактически, его книга по теории живописи берет идею линейной перспективы и превращает ее в формулу, которую могут применять другие. Он был самым замечательным человеком. И он также написал книгу об архитектуре, которая во многих отношениях - шпаргалка от Витрувия.

Книгу можно считать высоко производной. Но цель Альберти была совершенно иной: взять древний текст и применить его к потребностям своего времени. Таким образом, Альберти написал *De reedicatoria*, или *О строительстве*. Он не только написал теоретический трактат по архитектуре, но затем вышел и построил здания. В частности, во Флоренции он спроектировал фасад Палаццо Ручеллаи с 1452 по 1470 год, в котором, опять же, появляются витрувианские ордена и в котором идеи древнего строительства делаются полезными для флорентийского дворца для богатого торговца.

Он спроектировал церковь Сант-Андреа в Мантуе с 1470 по 1476 год, взяв, действительно, модель почти римской триумфальной арки и применив ее к фасаду христианской церкви. Именно он спроектировал фасад Санта-Мария-Новелла во Флоренции, эту церковь у железнодорожного вокзала, и это первое, что увидят многие туристы, когда они идут к центру города.

И он на самом деле пытался построить языческий храм для одной из наиболее любопытных фигур итальянского Ренессанса, Сигизмондо Малатеста; это здание известно как Tempio Malatestiano в Римини, здание, которое он начал в 1450 году, но так и не завершил.

Проектирование для современного римлянина

Альберти был не просто антикваром, он интересовался не только древними зданиями, потому что они были красивыми или потому что ему было любопытно; он интересовался древними зданиями за то, что они могли рассказать ему о зданиях, которые он проектировал и рассматривал для своего времени - что было полезно, а что нет, что было декоративно, а что нет, что было уместно, а что нет. Эта идея приличия наполняет каждую мысль Ренессансной мысли. И в применении архитектуры и словаря классической архитектуры к дизайну эпохи Возрождения, декорум стал важным, потому что он должен был быть полезным и уместным.

Открытие искусства древности

Открытия древней скульптуры и бронзы также изменили мир. Мы видим, что после 1000-летнего перерыва во Флоренции производятся портретные бюсты и мрамор. Например, Мино да Фьезоле, живший между 1429 и 1484 годами, с большим умением и чувствительностью воскресил бюсты людей, которые были смоделированы, конечно, по образцу римских бюстов, которые мы так часто видим в музеях. Лоренцо Лаурана, который умер в 1502 году, сделал то же самое для женских портретных бюстов. Эти удивительно безмятежные и элегантные образы женщин его собственного времени стали появляться как отражение идеальной красоты. Они вовсе не являются копиями древних статуй. На самом деле это вливание древнего духа в современный мрамор.

Конная статуя Марка Аврелия является одной из самых важных среди всех статуй, потому что это единственная полноразмерная конная бронза, сохранившаяся с древности. Все остальные были расплавлены вскоре после развала Рима, чтобы делать оружие, двери или колокола. Но это сохранилось. Он выжил, потому что повсеместно считалось, что он был первым христианским императором, императором Константином, и никто не растопил христианских императоров. Он был поставлен перед святым Иоанном Латеранским, пока Микеланджело не перенес его на Капитолийский холм. И он сидел там очень долгое время, как своего рода объект, который напомнил вам о христианстве и победе креста, то есть о принятии Константином христианства для империи, а не имперского величия.

Сильные Статуи для Сильных Мужчин

- Но что с этим сделали наши скульпторы эпохи Возрождения? Использовали ли они это как пример победы христианства над язычеством, поражения Константина от своего языческого сводного брата Максенция на Мильвийском мосту в 312 году нашей эры? Нет. Они использовали его как источник вдохновения для других конных бронз светских людей, которые, подобно римским императорам, обладали способностью контролировать и командовать. Самыми известными были «*Гаттамелата*» Донателло, кондотье «Кошки с медом», что в переводе с итальянского означает «Гаттамелата». Он расположен на площади Сант-Антонио в Падуе и был отлит между 1445 и 1450 годами.

Донателло также открыл новую землю с другой статуей, которая стала культовой во многих отношениях, чем одна. Между 1430 и 1435 он бросил своего *Давида*. *Дэвид* был первой отдельно стоящей мужской обнаженной скульптурой со времен античности, жанр, который вообще не практиковался в христианское средневековье из-за неоднозначного отношения к обнаженному человеческому телу. Донателло не только создал этот замечательный объект - этот великолепно элегантный, красивый кусок бронзы - и не только воспроизвел форму героя Ветхого Завета, но и создал дух древней скульптуры.

