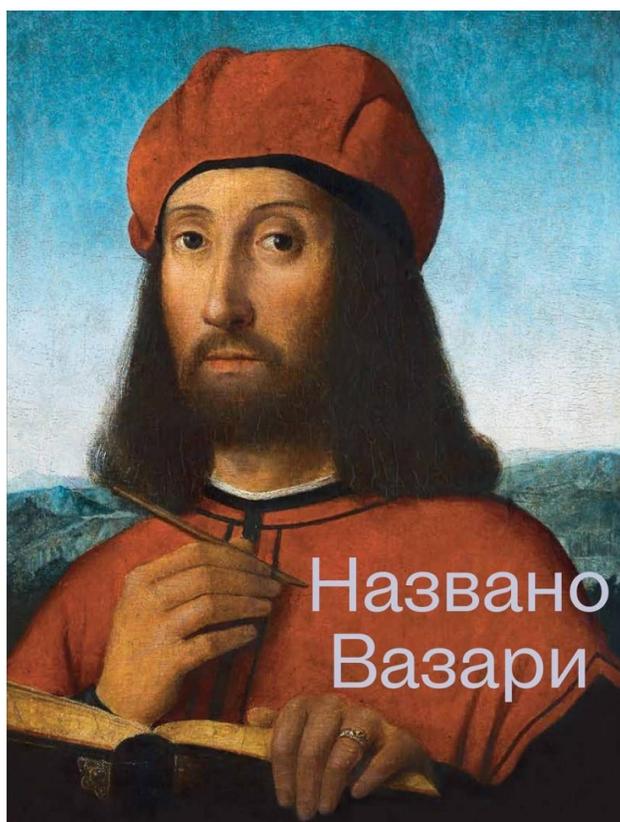

РЕЦЕНЗИИ

Савченкова А.А.*

Названо Вазари. Готика. Возрождение. Маньеризм: издание к трилогии выставок / Авт.-сост.: Д. Колпашникова, Е. Кочеткова. Нижний Новгород: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2024

Ключевые слова: ГМИИ им. А.С. Пушкина, искусство Возрождения, европейское искусство, искусство средних веков, маньеризм, современное искусство

Key words: Pushkin Museum, Renaissance art, European art, art of the Middle Ages, mannerism, modern art

На протяжении нескольких лет посетители Арсенала – жители и гости Нижнего Новгорода – знакомились со сменявшимися друг друга выставками, которые в совокупности составили проект «Названо Вазари». Трижды экспозиционные залы преображались, меняя свой облик и атмосферу, и становились площадкой для сложного многосоставного полилога между памятниками из коллекции ГМИИ

* *Савченкова Анна Андреевна* – выпускница кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; аналитик научного отдела (e-mail: anna.ptasha@gmail.com)

им. А.С. Пушкина и предметами современного искусства, отобранными «в собеседники» героям Средних веков, эпохи Возрождения и маньеризма кураторами Дарьей Колпашниковой и Екатериной Кочетковой. К счастью, этот впечатляющий по своим масштабам и обилию увлекательных находок проект не остался без четвертой, финальной и самой долговечной, части – издания, которое, как кажется, значительно превзошло по своим функциям и значению ограниченный формат выставочного каталога.

Отметим, что сопоставление искусства старых и современных мастеров в последние десятилетия стало мейнстримом в ведущих музеях мира – стоит вспомнить только «Маньеризм и модернизм» в Музее Моргана (2011 г.)¹, «Русский путь. От Дионисия до Малевича» в Музеях Ватикана (2018-2019 гг.)², «Форму времени» в Венском музее истории искусств (2018 г.)³, «Бывают странные сближения» в ГМИИ им. А.С. Пушкина (2021-2022 гг.)⁴ и «Хокни и Пьеро: продленный взгляд» в Лондонской национальной галерее (2024 г.) – все эти выставки, как и издания к ним, настраивали зрителя на изменение фокуса зрения и осмысление общих тем, которые объединяют всех творцов вне зависимости от эпохи. Теми же принципами руководствовались создатели «Названо Вазари...»: книга составлена как последовательный хронологический рассказ о ряде выставок, каждая из которых была разделена на смысловые блоки, и каждую часть проекта, помимо, собственно, каталога и фотографий экспозиции сопровождает несколько статей, посвященных отдельным художественным или культурным феноменам эпохи.

Первым следует раздел о готике. Здесь главными отправными точками для кураторов стали базилика и городская площадь – центр духовной и светской жизни позднего Средневековья. Именно они задают набор персонажей, который оживает на страницах каталога: лесоруб, пахарь, палач и жертва, паломник, сказитель, ведьма, зодчий, шут, миниатюрист, кузнец и целитель – вокруг этих архетипических образов на наших глазах развивается вся полутемная мрачная экспозиция, оживленная теплыми фактурами деревянных позднеготических рельефов или цветным светом витражей работы Recycle Group. В силу неравного пропорционального соотношения современных и средневековых памятников именно в этом разделе аннотации к экспонатам более всего изобилуют личными интерпретациями и индивидуальными прочтениями кураторов. Они настраивают скорее на размышления об общих понятиях «темных веков» и «варварства», об эстетике эпохи, а не на стремление к научному знанию о памятниках. Сколь вдохновенны кураторские замечания о выставленных памятниках, столь научны и информативны статьи, следующие после выставочной части «Готики». Эти очерки о времени, вере, убеждениях, вкусах и мышлении людей эпохи готики были

¹ Mannerism and Modernism: The Kasper Collection of Drawings and Photographs / ed. by W.M. Griswold. New York: The Morgan Library & Museum, 2011. 275 p.

² Русский путь. От Дионисия до Малевича. Альбом-каталог выставки в ГТГ и музеях Ватикана. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2018. 280 с.

³ The Shape of Time / ed. by S. Haag and J. Sharp. Köln: Walther König, 2018. 152 p.

⁴ Мартен Ж.Ю. Каталог выставки "Бывают странные сближенья...". М.: ABCDesign, 2021. 384 с.

написаны ведущими специалистами по культуре Средневековья: Светланой Ковалевской (МГАХИ им. В.И. Сурикова), Ириной Кувшинской (МГУ имени М.В. Ломоносова), Алексеем Расторгуевым (МГУ им. М.В. Ломоносова) и Андреем Егоровым (ММОМА). Если Алексей Расторгуев развил восприятие готического собора как колыбели всей европейской культуры⁵, назвав его величайшей революцией в истории искусства Средних веков и Нового времени, то другие исследователи посвятили статьи более узким проблемам: Андрей Егоров уделил внимание светскому сюжету «девяти достойнейших», сопоставив рыцарей из Ганзейского зала ратуши Кельна с циклом фресок в замке Манта в Пьемонте, Ирина Кувшинская рассмотрела происхождение, истоки и иконографию бестиариев, а Светлана Ковалевская предложила подробное описание структуры и истории становления часослова как «симптома» потребности человека эпохи готики в индивидуальном и личном, в чем исследователь усматривает предпосылки нового благочестия, создания ордена терциариев и даже Реформации.

Второй раздел книги, «Возрождение», состоит из большого числа подтем: здесь мы найдем разнообразные прочтения понятий «образ» и «герой», ренессансную интерпретацию веры и благочестия, природы и ее взаимодействия с художественным пространством, науки и познания, а также концептуальный блок, посвященный идее Ренессанса и малых «ренессансов», раздел о копиях и подделках и совершенно самостоятельный мини-каталог коллекции художника, архитектора, антиквара и продолжателя традиции просвещенного собирательства Максима Атаянца. Стоит отметить, что в этом разделе кураторы значительно суше и строже подошли к описываемым предметам, но вместе с тем предоставили множество интересных «ключей» для дальнейшего знакомства с литературой о Ренессансе. «Возрождение» представляется наиболее гармоничной и логичной частью всего издания – здесь пропорция научных изысканий и поэтичности выверена и точна. Любопытен и выбор тем для научных статей, которые завершают ренессансный раздел: Марине Лопуховой (МГУ имени М.В. Ломоносова) была отведена роль рассказчика, который буквально на пяти страницах должен был раскрыть феномен Ренессанса, перечислив все его главные завоевания в скульптуре, архитектуре и живописи, и изящно и понятно объяснить, почему же период, который даже не выделен как отдельная эпоха в строгом историческом понимании перехода от Средневековья к Новому времени, может быть оценен как предтеча современности. Ольга Назарова (НИУ ВШЭ) для «Названо Вазари...» кратко обобщила и продолжила на материале отечественных собраний свои работы⁶, посвященные развитию полиптихов в Италии и их постепенному преобразованию в алтарь «картинного» формата, а также необычным формам визуального воздействия на верующих – трогательно-пугающих штандартов

⁵ Ср.: Vöge W. Die Anfänge des Monumentalen Stiles im Mittelalter. Strassburg: Heitz, 1894. 376 S.

⁶ Назарова О. А. Итальянские полиптихи конца XIII- начала XV веков: от предмета культа к музейному экспонату // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 7. СПб.: Издательство СПбГУ, 2017. С. 497-506.

и камерных моленных образов из личных покоев⁷. Каталог оказался не чужд и знаточеских изысканий, которые в статье об атрибуции и датировке майоликового бюста Филиппо Строрци изложил Василий Расторгуев (ГМИИ им. А.С. Пушкина). «Странные сближенья» искусства Возрождения с российской культурой – камерные и локальные ренессансы в русском искусстве XVIII-XX вв. – были освещены Илей Печёнкиным (РГГУ).

Заключительная часть издания, как и выставочной трилогии, отведена спорному и драматическому периоду⁸ – маньеризму. Дробление большой и сложной темы на малые вспомогательные части привело к запутанной системе переходов между осколочными интеллектуальными конструктами – воображаемыми залами позднеренессансной виллы: согласно каталогу, мы блуждаем между библиотекой, антикамерой, салотто, альковым, садом, капеллой и неожиданно оказываемся то в водовороте мира как театра, то в гуще разграбления Рима, которое воспринималось (и толкуется в книге) как падение привычной мировоззренческой парадигмы. Маньеристическая часть каталога порадует равнодушных зрителей, которые на выставке мечтали разглядеть каждую из многочисленных экспонированных гравюр в деталях. Стоит признать, что в издании передать давящее и драматичное, согласно старинной концепции А. Хаузера⁹, ощущение от выставки не удалось, а избранные статьи тоже в больше степени раскрывают вклад деятелей маньеризма в дальнейшее развитие искусства и культуры – так, эксперт моды Елена Елисеева заметила множество перекличек между модой XVI века и коллекциями современных брендов. Работа Елены Ефимовой (МГУ имени М.В. Ломоносова) посвящена феномену бумажной архитектуры, в которой маньеристические фантазии и реальная архитектурная практика сосуществовали и оригинально дополняли друг друга. Искусство слова, развитое в эпоху маньеризма художниками, пробовавшими себя в поэзии, было проанализировано Павлом Алешиним (Музеи Московского Кремля), который в дополнение к статье опубликовал – и это чрезвычайно ценная часть раздела – авторский перевод одного из основополагающих теоретических сочинений Бенедетто Варки. Дополнительную же художественную ценность монументальному и весьма увесистому постскриптому к выставкам придал кропотливый труд дизайнера книги Евгения Корнеева.

В целом издание «Названо Вазари. Готика. Возрождение. Маньеризм» – действительно не только каталог, призванный зафиксировать пройденный музеем этап тесного сотрудничества между хранителями старого искусства, молодыми кураторами и филиалом, основную специализацию которого составляет все же искусство современное. Для зрителя эта книга станет напоминанием о пережитом опыте, возможно, об открытиях и путешествиях, которые сопровождали знакомство с проектом:

⁷ At home in Renaissance Italy / ed. Ajmar-Wollheim M., Dennis F. London: V&A Publications, 2006. 420 p.

⁸ Miedema H. Mannerism and maniera. *Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art*. 1978-1979. Vol. 10, No. 1. P. 19-45.

⁹ Hauser A. *The social history of art*. Vol. II – Renaissance, Mannerism, Baroque. London: Routledge, 1992.

фотографии экспозиции и тонкое художественное оформление, воспроизводящее экспозиционную сценографию, оригинально подобранные шрифты помогут снова пережить ощущения от каждой из эпох и не похожих друг на друга выставок. Кроме того, в «текстах для чтения» можно найти множество отправных точек для понимания конкретных памятников и культурных феноменов, сосредоточившись благодаря усилиям редакторов Марины Лопуховой и Анастасии Свотиной на выверенной эстетике, а не на поиске ошибок и непроверенных фактов, при желании – обратиться к последующей библиографии, подготовленной ведущими специалистами в области истории искусства XII-XVII вв. и намеренно доступной. Для кураторов же и всех других участников проекта «Названо Вазари...», как представляется, эта книга останется бесценным «личным дневником», на страницах которого слышны результаты многолетней научной и творческой работы, отголоски личных отношений его создателей, переживания, радость свершения и голоса тех исследователей, которые, увы, так и не увидели своих текстов напечатанными. Хочется верить, что для исследователей и музейных сотрудников издание послужит напоминанием о том, что искусство любой эпохи создано живыми людьми, а потому не может постоянно находиться в хронологической резервации: широкий и задорный взгляд в прошлое поможет способствовать появлению новых атрибуций, датировок и контекстуальных прочтений давно изученных или недавно открытых памятников. Для молодых художников и маститых мастеров наших дней издание, определенно, – лестный подарок, ведь обнаруживать свои работы в нескольких страницах от творений Дюрера, Мантеньи, Голциуса, Пизанелло или Маттео де Пасти – редкая привилегия. Но, должно быть, ценнее всего то, что все три выставки, бывшие отражением единой идеи и задачи, смогли встретиться в одном томе и выстроились в стройный нарратив, лейтмотивы которого, будто в симфонии, имеют логичное поступательное развитие от едва уловимого до ясно артикулированного звучания. Вряд ли «Названо Вазари...» станет изданием, которое читатель безотрывно прочтет от корки до корки и поставит на полку – напротив, оно настраивает на постоянное возвращение и на любование памятниками, которые благодаря Анне Гор, задумавшей этот проект, и неутомимым кураторам не только увидели мир вне запасников ГМИИ им. А.С. Пушкина, но и встретились со своими визави из мира современного искусства.

Библиография:

- Мартен Ж.Ю. Каталог выставки "Бывают странные сближенья...". М.: ABCDesign, 2021. 384 с.
- Назарова О. А. Итальянские полиптихи конца XIII- начала XV веков: от предмета культа к музейному экспонату // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 7. СПб.: Издательство СПбГУ, 2017. С. 497-506.
- Русский путь. От Дионисия до Малевича. Альбом-каталог выставки в ГТГ и музеях Ватикана. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2018. 280 с.

Arnold Hauser. The social history of art. Vol. II – Renaissance, Mannerism, Baroque. London: Routledge, 1992. 252 p.

At home in Renaissance Italy / ed. Ajmar-Wollheim M., Dennis F. London: V&A Publications, 2006. 420 p.

Hessel Miedema. Mannerism and maniera. *Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art*, Vol. 10, No. 1. Stichting Nederlandse Kunshistorische Publicaties, 1978-1979. Pp. 19-45.

Mannerism and Modernism: The Kasper Collection of Drawings and Photographs / ed. by W.M. Griswold. New York: The Morgan Library & Museum, 2011. 275 p.

The Shape of Time / ed. by S. Haag and J. Sharp. Köln: Walther König, 2018. 152 p.

Vöge W. Die Anfänge Des Monumentalen Stiles Im Mittelalter. Strassburg : Heitz, 1894. 376 S.

Bibliography:

Marten Zh.Ju. Katalog vystavki "Byvajut strannye sblizhen'ja...". M.: ABCDesign, 2021. 384 p.

Nazarova O. A. Ital'janskije poliptihi konca XIII- nachala XV vekov: ot predmeta kul'ta k muzejnomu jeksponatu // Aktual'nye problemy teorii i istorii iskusstva. Vyp. 7. SPb.: Izdatel'stvo SPbGU, 2017. P. 497-506.

Russkij put'. Ot Dionisija do Malevicha. Al'bom-katalog vystavki v GTG i muzejah Vatikana. M.:

Gosudarstvennaja Tret'jakovskaja galereja, 2018. 280 p.

Arnold Hauser. The social history of art. Vol. II – Renaissance, Mannerism, Baroque. London: Routledge, 1992. 252 p.

At home in Renaissance Italy / ed. Ajmar-Wollheim M., Dennis F. London: V&A Publications, 2006. 420 p.

Hessel Miedema. Mannerism and maniera. *Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art*, Vol. 10, No. 1. Stichting Nederlandse Kunshistorische Publicaties, 1978-1979. Pp. 19-45.

Mannerism and Modernism: The Kasper Collection of Drawings and Photographs / ed. by W.M. Griswold. New York: The Morgan Library & Museum, 2011. 275 p.

The Shape of Time / ed. by S. Haag and J. Sharp. Köln: Walther König, 2018. 152 p.

Vöge W. Die Anfänge des Monumentalen Stiles im Mittelalter. Strassburg : Heitz, 1894. 376 S.