

Концептуальные особенности художественного языка графики в иллюстрациях Боттичелли к "Божественной Комедии" Данте

Научный руководитель – Свицерская Марина Ильинична

Николаева Алиса Владимировна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: aliceov11@mail.ru

На раннем этапе исследователи по-разному смотрели на «Божественную Комедию» Данте. Только в XV веке появились интерпретации, имеющие ренессансный характер. До XV века Данте воспринимали как средневекового мыслителя и поэта. Буквальный смысл «Комедии» представлялся действительным видением потустороннего мира, а не чистым плодом поэтического воображения. Как раз о поэтической форме произведения стоит сказать особо.

Исследователи и интерпретаторы, говоря о ренессансном характере «Комедии», указывают на соответствие ее определенным, специфически ренессансным требованиям, среди которых: «изящество языка», богатое содержание, этические элементы, критика политической действительности и особое видение природы. В поэте начинают видеть еще и философа. Онтология мира сосуществует в поэме с *культурой* и мировоззрением человека на пороге новой эпохи - эпохи Возрождения.

Философичность произведения Данте предполагает необходимость в его истолковании. В эпоху Возрождения художники средствами изобразительного языка тоже зачастую выступали в роли интерпретаторов поэтических и философских произведений. Они по-новому трактуют смысл «Комедии». В частности, эта принципиальная новизна заключается в том, что они переходят от изображений, ориентированных на *умозрение*, к изображению, где фиксируются прежде всего *зрительные* черты образа.

Одним из интерпретаторов «Комедии» был Сандро Боттичелли (1445 - 1510), чьи иллюстрации позволяли погрузиться в мир поэта и прочувствовать все детали путешествия Данте и Вергилия. Иллюстрации представляли собой непрерывную линию точного воспроизведения содержания с элементами индивидуального видения. Характерно, что, интерпретируя слова поэта на художественном языке, Боттичелли создает концептуально новый образ мира. Отталкиваясь от поэмы и добавляя ей новые эстетические и концептуальные характеристики, художник творит уже свой мир. В иллюстрациях к «Божественной Комедии», над которыми художник работал в поздний период своего творчества, особенно отчетливо прослеживается поэтическая сущность искусства мастера.

Боттичелли рисует на листах загрунтованного пергамента 32,5*47,5 см. Иллюстрации выполнены в чистой линейной графической технике: набросаны металлическим шрифтом, обведены пером, чернилами.

Актуальность исследования состоит в том, что роль интерпретатора текста остается важной и философски репрезентативной на протяжении тысячелетий. Существует необходимость в изучении разных вариантов восприятия «Комедии» Данте, обусловленных культурным контекстом той или иной эпохи и индивидуальностью толкователя, в том числе и художественно-образной интерпретации, выполненной Боттичелли.

В целом, творчество Боттичелли исследователи рассматривают с живописной точки зрения. Графические иллюстрации к «Божественной Комедии» Данте обычно не подвергались подробному анализу вплоть до XX века как зарубежными, так и отечественными

исследователями, т.к. художник был интересен прежде всего как автор большого количества живописных, аллегорических, красочных полотен. Цикл графических иллюстраций, написанный в поздний период творчества живописца, был полностью собран и систематизирован только в XX веке, что послужило стимулом для его подробного исследования. Боттичелли привносит свое индивидуальное видение в структуру мира Данте, чем, с одной стороны, эстетически совершенствует и дополняет ее, с другой стороны, реконструирует.

Основная цель исследования - выявить эстетические и концептуальные особенности иллюстраций Боттичелли к «Божественной Комедии» Данте, а также проанализировать, каким образом выбор Боттичелли как интерпретатора влияет на соприкосновение двух миров: мира художника и мира поэта.

Искусство Боттичелли причастно гармонии особого рода, основанной на усложненном, проникнутом острой восприимчивостью, видению мира, который мастер наделяет благородной красотой. Творчеству живописца присуща эмоциональность и одухотворенность интонации, живость движений, динамика композиции. Особое место в его пластическом языке занимает линия.

Обширная серия графических иллюстраций к «Божественной Комедии» Данте (около 1492 года, заказ Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи; 88 листов из 96, дошедших до нас, хранятся в Гравюрном кабинете в Берлине, остальные - в Ватиканской библиотеке), дающая своеобразную, глубоко личную интерпретацию поэмы и подтверждающая эстетическое и концептуальное значение линии в искусстве Боттичелли, занимает особое место в позднем периоде творчества мастера. Данный цикл изображений, воплощающий в себе переложение философских и образно-поэтических идей с одного языка искусства на другой, является первым и наиболее значимым в европейской культуре. Зритель, наряду с героями поэмы, достигает катарсиса за счет творческой способности художника с помощью графики и пластики подвести чувственные впечатления к чистой духовности и индивидуальному сознанию.

Графическое начало в творчестве Боттичелли носит беспрецедентный характер и повышает интерес к роли комментатора. Перо мастера делает белый лист тем, чем ему говорит быть линия, при этом наполняя рисунок богатым содержанием и воплощая в нем самые глубокие душевные переживания человека эпохи Ренессанса.

Источники и литература

- 1) Гращенков В.Н. Рисунок мастеров итальянского Возрождения: Очерки истории, теории и практики. М.: Искусство, 1963
- 2) Данилова И.Е. Боттичелли. М.: Изобразительное искусство, 1989
- 3) Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М.: Мысль, 1990
- 4) Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства, М., Языки русской культуры, 1999
- 5) Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения, М., 1978
- 6) Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства, Спб., Академический проект, 1999
- 7) Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII - XIX веков. М.: Галарт, 2010
- 8) Batard Y. Les dessins de Sandro Botticelli pour la Divine Comedie, Paris, 1952