

УДК: 7.035; 72.04

Штольдер Наталья Владимировна
профессор кафедры изобразительного искусства и
народной художественной культуры
Shtolder Natalya Vladimirovna
e-mail: n.shtolder@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”

Московская обл., Раменский городской округ,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(499)553-84-04

СТИЛЬ ЛИБЕРТИ В ТОСКАНЕ

STILE LIBERTY IN TOSCANA

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей стиля Либерти в Тоскане на примере работ архитекторов Джованни Микелацци во Флоренции и Гаэтано Орцали в Лукке, а также анализу декоративной живописи и архитектурной керамики художника Галилео Кини. Этот вектор исследования итальянского Либерти малоизучен в отечественной искусствоведческой науке, однако представляет несомненный интерес в контексте изучения стиля Либерти в Италии конца XIX — начала XX вв. Было установлено, что распространение Либерти в Тоскане шло не спешно, и было обусловлено тосканской художественной традицией и желанием обновления в русле современных европейских эстетических идей. Выделенные мастера одновременно сохраняли местную традицию и вносили элементы свободной интерпретации и нового понимания красоты в художественное оформление экстерьеров и интерьеров.

Ключевые слова: либерти в Тоскане; Джованни Микелацци; Гаэтано Орцали; Галилео Кини; архитектурный декор; декоративная живопись; стиль модерн.

Abstract. This article examines the features of the Liberty style in Tuscany using the examples of the works of architects Giovanni Michelazzi in Florence and Gaetano Orzali in Lucca, as well as an analysis of decorative painting and architectural ceramics of the artist Galileo Chini. This vector of research of the Italian Liberty is poorly studied in the domestic art history science, however, it is of undoubted interest in the context of the study of the Liberty style in Italy in the late 19th - early 20th centuries. It was found out that the spread of Liberty in Tuscany was not hasty and took place due to the Tuscan artistic tradition and the desire to update in line with modern European aesthetic ideas. Dedicated craftsmen simultaneously preserved local tradition and brought elements of free interpretation and a new understanding of beauty into the decoration of exteriors and interiors.

Keywords: liberty in Tuscany; Giovanni Michelazzi; Gaetano Orzali; Galileo Chini; architectural decor; decorative painting; modern style.

В конце XIX в. с некоторым запозданием по отношению к другим европейским странам стиль Ар Нуво (стиль модерн, модерн стайл, югендстиль)

проникли в культурную среду Италии [2]. Здесь новый стиль получил название Либерти (или новый стиль, или стиль флореале), активно развиваясь до начала первой мировой войны, а в некоторых итальянских регионах продолжая существовать еще около десятилетия [1].

Свободные демократичные импульсы нового стиля и поэтика ведущего в этот период литературного символизма во многом стали катализатором для итальянского общества в его стремлении к обновлению, национальному единству и возрождению. В той или иной степени стиль Либерти охватил почти все регионы молодого объединенного итальянского государства [7]. В каждой области движение по пути освоения нового стиля проходило в своем темпе и выделило своих протагонистов. В данной статье рассмотрены особенности стиля Либерти в Тоскане на примере работ архитекторов Джованни Микелацци во Флоренции и Гаэтано Орцали в Лукке, а также некоторые аспекты декоративной живописи и архитектурной керамики художника Галилео Кини. Этот вектор исследования итальянского Либерти малоизучен в отечественной искусствоведческой науке, однако представляет несомненный интерес в контексте изучения развития этого стиля в Италии и в целом в европейской архитектуре и искусстве рубежа XIX–XX вв.

Архитектура периода Либерти во Флоренции. В центральную область Италии новый стиль проникал плавно, постепенно, начиная с 1880-х гг., и продолжал быть востребованным (наряду с неоклассикой и Ар Деко) до 1930-х гг. Предпосылки распространения стиля Либерти были обусловлены, с одной стороны, стремлением к возрождению культурных успехов великого прошлого, имеется в виду, прежде всего, эпоха Возрождения, с другой стороны, вкусом нарождающейся буржуазии, которая в своих устремлениях ориентировалась на влиятельные, модные европейские идеи в архитектуре и оформлении среды.

В изучаемый период в тосканских городах и пригородах было возведено немало зданий разной типологической принадлежности в стиле Либерти: палаццо, жилые многоэтажные дома, небольшие частные особняки и киоски, здания страховых компаний, почты и отделений коммерческих банков, фабрики

и общественные сооружения (бани, прачечные, рынки). В Тоскане в настоящее время этих архитектурных сооружений сохранилось не так много, как, например, в северном и южном регионах Италии. Здания в стиле Либерти можно обнаружить в провинциях Лукка, Ливорно, Пистойя, Пиза [6]. Во Флоренции, в тосканском административном и культурном центре, чрезвычайно богатой средневековыми и ренессансными шедеврами, варианты архитектуры в новом стиле сегодня можно заметить не сразу, так как многие из них не сохранились. В основном это связано с тем, что здания и особняки этого периода пострадали или были разрушены в период двух мировых войн. Значительная часть была перестроена или просто снесена в 1950–1960-х гг.

В постройках начала века тосканские архитекторы применяли самые различные материалы: кирпич, натуральный камень, железобетонные конструкции, металл. В наибольшей степени новый стиль проявился в фасадном архитектурном декоре, в котором отразилось обновленное понимание современности и красоты, рациональное и талантливое сочетание различных конструктивных элементов и отделочных материалов. Для тосканского Либерти было характерно применение такого вида декора, как цветная штукатурка, флоральная и зооморфная лепнина, рельефы с женскими головками, объемная скульптура, цветное стекло, нередко применялась майолика и кованое железо. Этот регион исторически славился своими керамическими изделиями. В изучаемый период эта продукция, в том числе архитектурная плитка, производилась такими мануфактурами и обществами, как: “Cantagalli”, “Florentia Ars”, “Salvini”, “Colonnata”, “Richard Ginori”, “L’Arte della Ceramica”, среди которых одни придерживались традиционных форм, другие экспериментировали с мотивами нового стиля.

Рассмотрим ряд сохранившихся сооружений с уникальным архитектурным декором в стиле Либерти, возведенных по проектам Джованни Микелацци (1879–1920), одного из наиболее представительных архитекторов Тосканы этого времени [9]. Он родился в Риме, в раннем возрасте переехал в

Лукку, а диплом архитектора получил во Флоренции. В городе Леонардо да Винчи и Данте по его проектам был построен целый ряд особняков и домов.

Так, два великолепных особняка были сооружены в 1908–1909 гг. для Джулио и Адольфо Лампреди в районе улицы Джано Делла Белла (№ 9 и № 13) на окраине исторического центра возле порта Романо. Введение в декор фасадов этих зданий рельефов и объемной скульптуры в виде крылатых драконов в разнообразных вариациях стало своеобразным автографом архитектора. Балконы этих особняков оформлены плавным линейным рисунком из кованного железа. Фасад дома № 13 обрамлен большими декоративными округлыми линиями рельефной штукатурки в духе “*coup de fouet*”. В его верхней части под самым карнизом в извилистой форме размещен полихромный керамический фриз, выполненный по проекту Галилео Кини (рисунок 1).

Декоративная композиция представляет путти с шишечками и клубящимися лентами – характерный иконографический мотив для итальянского Либерти, являвшийся символом обновления и молодости и одновременно сохранения и возрождения традиций античности.

Рисунок 1 – арх. Дж. Микелацци. Дом А. Лампреди. 1908–1909. Фрагмент фасадного декора. Керамика Г. Кини. Флоренция, виа Джано Делла Белла, 13. Фото автора

Другим шедевром Микелацци является Дом-Галерея Вики – причудливое уникальное здание, названное по фамилии заказчика (1911). Оно расположено в историческом центре города рядом с набережной реки Арно возле церкви Всех Святых на улице Борго Онъиссанти под № 26. В 1913–1914 гг. архитектор сам жил в этом здании и имел там студию. Узкий фасад дома, с подчеркнутым вертикализмом деталей, был выполнен из стали, стекла и строительного

материала, имитирующего камень. В декор здания над галереей архитектор включил рельефы с головами львов, скульптуры с крылатыми львами и аллегорические мужские фигуры с гирляндами. Верхние жилые этажи в коньке карнизов он украсил крылатыми драконами. Особую изысканность придавали фасаду кованые элементы в стиле флореале [4].

Между 1907 и 1911 гг. на улице Сципионе Аммирато также по проектам Микелацци были сооружены еще два дома – особняк Раваццини (№ 101) и дом Броджи-Карачени (№ 99). Недалеко отсюда на улице дель Гирландайо (№ 52) также при участии этого архитектора был построен дом-студия Галилео Кини (между 1909 и 1914 гг.), в декор которого были включены два горельефа и орнаментальные растительные мотивы. На улице делла Роббиа по проекту Микелацци был возведен небольшой частный дом Чиути (№ 74, ок. 1910). Изящные решетки двухчастных окон и майоликовые панно в стиле флореале на фасаде этого дома также были выполнены Галилео Кини. Главными элементами этого архитектурного декора являются букеты из зеленых головок мака, которые перевиты фиалкового цвета лентами.

В происхождении художественного языка Джованни Микелацци ощущалось влияние франко-бельгийского Ар Нуво. Архитектор увлекался творчеством швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина, который некоторое время жил во Флоренции. В своих проектах частных домов и особняков Микелацци также вдохновлялся средневековыми мотивами и орнаментами. В этом плане его архитектурное декорирование отражало ретроспективную ветвь стиля Либерти, которую можно наблюдать в других итальянских регионах, например, в Турине, в частности, в решении декора известного Дома делла Виттория архитектором Готтардо Гуссони. В 1914–1915 гг. во Флоренции Микелацци возвел еще несколько особняков, обратившись к неоренессансному стилю.

Либерти в провинции Лукка. В период с 1880-х по 1930-е гг. в провинции Лукка, расположенной между Флоренцией и Ливорно, в городах Лукка и Виареджо было сооружено немало особняков, магазинов, отелей, общественных

зданий различного назначения в стиле Либерти. В оформлении этих сооружений нередко были включены такие виды декоративно-прикладного искусства, как римская мозаика, сграффито, декоративная майолика, круглая скульптура и кованный металл [5]. Иногда в декоре наблюдалось сочетание нового стиля и эклектики. Такой подход был в целом характерен для итальянского Либерти, в чем прочитывалось стремление к «большой красоте» – идее, которая окрыляла протагонистов нового стиля.

В Лукке, городе, который исторически долгое время существовал как город-государство в средневековой парадигме, сложилась особая форма организации городской среды. Вхождение в объединенное королевство стимулировало развитие новых моделей городского обустройства, основанного на геометрическом принципе. Характерной чертой нового строительства в Лукке в эпоху Либерти стало возведение небольших частных особняков и загородных домов, предназначенных для одной семьи, в опоясывающих пределы города новых жилых кварталах. Эти здания были возведены на проспекте Лаццаро Пани, проспектах Кардуччи и Сан-Конкордио, а также на улицах Каталони и Маттео Чивитали. Как отмечал художник Лоренцо Виани, эти дома, окрашенные в цвета роз и небес, радовали глаз и были выстраданы трудом, слезами и упорством [6, р. 125]. Среди проектировщиков, работавших в Лукке, отмечены такие архитекторы, как Альфредо Белльуomini, Умберто Коломбини, Джованнели Лелио Менезини, Гаэтано Орцали, инженеры Даниэле Дель Магро, Вирджинио Паолинелли, Джузеппе Пуччинелли [6, р. 125].

Наиболее заметным архитектором, создавшим проекты в стиле Либерти, был родившийся в Лукке Гаэтано Орцали (1873–1954). Он происходил из семьи архитекторов, его отец и дядя были ведущими архитекторами этого города. Закончив в 1897 г. Академию художеств во Флоренции, подобно другим тосканским архитекторам, Орцали начинал работать в классическом стиле сначала в родном городе. В 1902 г. он переехал в Геную, где до своего последнего дня вел активную деятельность в качестве архитектора и инженера, проявляя знания, талант и вкус к тенденциям нового стиля не только в плане конструкции,

а в большей степени в плане архитектурного декора и создания современного образа городского пространства [8].

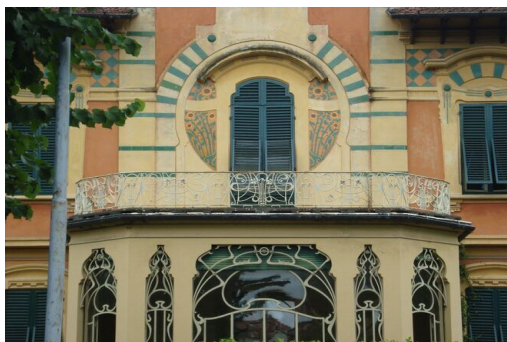

Рисунок 2 – арх. Г. Орцали. Вилла Дюкло-Барсанти. 1903. Фрагмент фасадного декора. Лукка, виа Маттео Чивитали, 258

Орцали держал тесные связи с родным городом, где по его проекту в 1903 г. была возведена вилла Дюкло (сейчас Барсанти) на улице Маттео Чивитали, № 258 (рисунок 2). Лимонно-оранжевая штукатурка фасада в сочетании с синими вставками и тонкий флоральный рисунок элементов из кованого металла сразу приковывали внимание своей нарядностью. Центральную выходящую на балкон дверь архитектор выделил характерной для нового стиля округлой формой, внутреннюю часть которой украсил керамической плиткой с рисунком подсолнухов. Некоторые отсылки к цветочным вьющимся формам франко-бельгийского Ар Нуво прочитываются на центральном эркере с пятью элегантными “bow-windows”. Этот особняк является ключом к пониманию индивидуального стиля этого архитектора.

Отличительной чертой зданий и особняков Либерти были чрезвычайно разноликие образы фасадов отдельно взятого сооружения, обнаруживаемые при его обходе. В этом плане в Лукке показательное здание Симонини (1909), также воздвигнутое по проекту Гаэтано Орцали, отличающееся оригинальной планировкой, сочетающей прямые и округлые линии и объемы.

Интересным образцом сооружения в стиле Либерти является вилла Дель Магро на проспекте Джусти (№ 331), которая была спроектирована самим заказчиком инженером Даниэле Дель Магро в 1912 г. Оно выделяется элегантной увенчанной балюстрадой башней с узкими высокими окнами с витражами в стиле Ар Нуво. Красочным акцентом на стенах фасада этой виллы являются

керамические панно Галилео Кини (рисунок 3). На них изображены летящие гуси в окружении орнаментальных элементов – завитков и стилизованных цветов. Голубой колорит этой декоративной живописи Кини освежает строгие фасады, придавая им индивидуальность. В 1920-х гг. Гаэтано Орцали спроектировал в башне этой виллы лестничные переходы (взамен обрушившихся) с оригинальным декором из кованого металла.

Галилео Кини как художник-декоратор. Протагонистом периода Либерти в Тоскане, блестящим национальным интерпретатором нового современного стиля несомненно можно назвать родившегося во Флоренции и учившегося в ее Академии Галилео Кини (1873–1956) [7, р. 368]. При рассмотрении архитектурного декора целого ряда зданий выше было отмечено, что этот мастер неоднократно и успешно участвовал в оформлении фасадов в разных тосканских городах, создавая высокохудожественные авторские композиции в технике майолики.

*Рисунок 3 – Галилео Кини. Панель с летящими утками. 1912, майолика.
Фрагмент оформления фасада виллы Дель Магро. Лукка*

В 1896 г. молодые художники во главе с Галилео Кини основали во Флоренции мануфактуру “L’Arte della Ceramica” («Искусство керамики») по производству авторской полихромной керамики и стекла. Деятельность этого предприятия, также как и деятельность основанной позже Кини и его братом в 1906 г. другой мануфактуры “Fornaci San Lorenzo” («Печи Сан-Лоренцо» недалеко от Флоренции, просуществовала до 1944 г.), повлияли на развитие искусства керамики в Тоскане и других регионах Италии. Эти мануфактуры стали производственной базой для создания декоративных архитектурных

панно, фриз и другого оформления, отразивших дух времени и ставших характерной чертой тосканского Либерти.

Первоначально создавая керамику, Галилео Кини преимущественно вдохновлялся мотивами Ренессанса, которые он творчески перерабатывал, отчасти творчеством английских прерафаэлитов. Позднее художник и керамист увлекся символистскими, декоративными подходами Густава Климта и идеями синтеза искусств Венского Сецессиона и обратился к стилизации натуральных, преимущественно цветочных мотивов, иногда с применением фигур, под влиянием стиля модерн и символизма [7, р. 298–301].

Галилео Кини проявил себя как выдающийся художник-универсал, работая как в области интерьерной керамики и живописи, так и в области керамического архитектурного декора, реставрации, театрального оформления, а также в области создания авторских произведений в монументально-декоративной живописи. В этом художник сопоставим с мастерами Ренессанса. Следует отметить, что, как подчеркивал Г. Кини, в своем творчестве он опирался на лучшие традиции тосканских мастеров живописи – Дж. Фаттори, Т. Синьорини, С. Лега.

Тонкость и глубина понимания традиции не мешала Кини идти по пути поиска и новаторства. Сочетая ренессансные черты и новый стиль, художник создал множество произведений декоративной живописи. Рассмотрим некоторые из его работ в этой области, например, известные декоративные панно «Пути с лентами и гирляндами» (1906–1907, ASAC) [7, р. 172]. Здесь было представлено своеобразное шествие длинноногих, розовощеких, белокурых мальчиков, тела которых обвивают красные ленты и тяжелые гирлянды из листьев, на фоне голубых морских вод и пышных белых облаков; некоторые из них играют на трубах, а в руках одного – крылатая богиня Победы – Ника. Фигуры мальчиков были решены в реалистической традиции с элементами стилизации. Ритмическая и пластическая организация этих панно отражала принципы модерна, в которых было заложено витальное и непрерывное движение форм. Впервые художник показал эти работы в Зале Молодая Этрурия

на миланской выставке 1906 г. Также они были включены в оформление Зала Мечты в 1907 г. на VI Биеннале в Венеции.

В Палаццо Винченти в Пизе декоратор Галилео Кини отдал дань неомедиевистской линии нового стиля, расписав стены на тему «Пиза, поклоняющаяся Вирджинии» [3]. Здесь он применил линейный стиль и принципы упрощения и стилизации формы. В композиции «Прибытие из Святой Земли в Кампосанто» художник в образе предводителя монахов написал свой автопортрет.

В 1909 г. комиссия по оформлению центрального павильона VII Венецианского Биеннале ("Sala della Cupola della Biennale") поручила Галилео Кини роспись его купола на тему «Искусство сквозь времена». Художник организовал пространство плафона подобно художникам Ренессанса в форме трех декоративных частей. В верхней части он создал цветочные и орнаментальные мотивы, в нижней – символические декоративные изображения, а центральную часть он разделил на восемь полей, где изобразил эпизоды из наиболее важных периодов цивилизации и искусства. Галилео Кини выполнил эти многофигурные, аллегорическо-символистские, синкретические росписи всего за двадцать один день.

В 1909–1911 гг. художник оформил декоративными живописными композициями палаццо в Бангкоке, где соединил традиции Высокого Возрождения с декоративными элементами, отсылающими к японской гравюре. В 1914 г. руководители XI Венецианской Биеннале предложили Кини выполнить новое оформление в центральном выставочном зале. На этот раз Галилео создал четырнадцать панно под общим названием «Весна» («La Primavera»), в которых образ весны трактовался художником как символ обновления духа и материи.

Наиболее известным из этого цикла стало панно «Классическая весна» (1914, Кредитный Фонд Вальдиньевале, Монтекатини Терме) [7, p. 266–267]. Выполненное в смешанной технике темперы и масла, с применением металлических вставок, это полотно воспринимается как вариант нового звучания живописи. С одной стороны, здесь очевидно влияние Климта, что было

замечено критиками еще при жизни мастера. Однако произведения Климта и Кини разнятся по намерениям и акцентам. В панно Кини прежде всего прочитывается стремление раскрыть декоративную задачу – в вертикаль мощного орнаментального потока как его неотъемлемая часть вливаются обобщенные женские фигуры с идеализированными ликами, подобные окружающему орнаменту. В декоративных по своей сущности работах Кини господствуют философия имманентности и художественная стилизация.

Некоторые выводы. Распространение стиля Либерти в Тоскане проходило не быстро, а постепенно. Этот феномен имел свои особенности, обусловленные тосканской художественной традицией и одновременно желанием обновления и современного развития в русле новых европейских эстетических идей и демократизации высокого искусства. Стиль Либерти стал для тосканских архитекторов и художников стилем свободы выражения. Тосканская архитектура в стиле Либерти получила свое уникальное воплощение в проектах Джованни Микелацци во Флоренции и в работах Газтано Орцали в Лукке, а также в проектах других тосканских архитекторов и инженеров этого периода. Они успешно и гармонично соединяли в своей работе великие исторические традиции национальной архитектуры и новаторские приемы, интерпретируя мотивы европейского символизма и модерна, преимущественно франко-бельгийского Ар Нуво и венского Сецессиона.

Созданию особого облика архитектурных фасадов способствовала творческая деятельность выдающегося национального интерпретатора нового стиля Галилео Кини. В начале XX в. этот мастер внес важный вклад не только в обновление искусства керамики в Тоскане и в целом Италии, экспериментируя с материалом и разрабатывая новые орнаментальные мотивы. Он в той же степени повлиял на развитие итальянской декоративной живописи, работая над оформлением интерьерного пространства крупных выставок, общественных и частных сооружений, оригинально сочетая элементы реалистической традиции и декоративные возможности нового стиля, а именно стилизацию и выразительность линейного начала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пилюк Е. В. Стиль Либерти и его место в истории итальянской культуры // Вестник РГГУ, 2010. М.: Вестник РГГУ. С. 188–192.
2. Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. М.: Галарт, 2001. 344 с.
3. Burrese M. Il parlar toscano di Galileo Chini nelle derorazione del Palazzo Vincenti in Pisa // Le età del Liberty in Toscana, 1996. P. 156–163.
4. Cozzi M. Firenze e l'Arte Nuova // Le età del Liberty in Toscana, 1996. P. 90–98.
5. Italian Liberty: il sogno europeo della Grande Bellezza / A cura di A. Speciali. San Marino: CartaCanta Editore, 2016. P. 337–338.
6. Le età del Liberty in Toscana /A cura di M.A. Giusti. Atti del Convegno Viareggio 29–30 Settembre 1995. Firenze: OCTAVO Franco Cantini Editore, 1996. 230 p.
7. Liberty. Uno stile per l'Italia moderna. Catalogo della mostra, Forli, Musei San Domenico, 1.02–15.05.2014 / A cura di F. Mazzocca. Milano: Silvana Editore, 2014. 408 p.
8. Nicoletti N. Gaetano Orzali, architetto e costruttore a Lucca // Le età del Liberty in Toscana, 1996. P. 176–180.
9. Quattrocchi L. Giovanni Michelazzi 1879–1920. Modena: Franco Cosimo Panini, 1993. 103 p.