

Вселенная
божественного
Данте
в искусстве

*700 лет «Божественной комедии»
Данте Алигьери*

**Во все времена люди задавались вопросами:
«Как устроен мир? Что ждет нас после смерти?
Как спасти свою нетленную душу?»**

Помимо философского смысла «Божественная комедия» Данте Алигьери погружает нас в мир человека, жившего 700 лет назад, в мир средневековья. Это произведение - величайший памятник культуры, который оказал огромное влияние на писателей, поэтов, художников многих следующих столетий.

Данте изображён держащим копию Божественной комедии рядом со входом в Ад, семью террасами Горы Чистилища, городом Флоренция и сферами Неба вверху, на фреске худ. Доменико ди Микелино, 1465 г.

Например, Пушкин выучил итальянский язык в том числе для изучения «Комедии». Ее следы видны в стихах поэта, а в черновиках «Евгения Онегина» в качестве эпиграфа есть строки из песни «Ада». Кстати, «Мёртвые души» Гоголя – тоже попытка создать аналог «Божественной комедии» на русском языке.

Комедия или трагедия?

*Данте смотрит на Чистилище.
Худ. Аньоло Бронзино.
1530 г.*

Во времена Средневековья комедией называлось любое поэтическое произведение со страшным началом, но хорошим концом. Данте назвал поэму просто «Комедией», эпитет «божественная» ей присвоили позднее, восхитившись величием написанного.

Поэт настолько тщательно описал жизнь после смерти, что люди даже не сомневались в реальности произошедшего. Постаревшему Данте, когда он гулял по улицам Вероны, прохожие шептались ему вслед: «Смотрите, вот человек, который побывал в аду».

Внешность Данте

*Данте Алигьере.
Худ. Сандро Боттичелли,
1495 г.*

Не существует ни одного прижизненного портрета Данте Алигьери. Как он выглядел на самом деле – неизвестно. Средневековые живописцы впоследствии руководствовались описаниями его внешности, оставленными писателем Джованни Боккаччо и историком Джованни Виллани.

Так, в «Жизни Данте» Боккаччо писал: «Длинное лицо, орлиный нос, огромные глаза, выдающаяся вперед нижняя челюсть с припухлой нижней губой, кожа коричневого цвета, волосы и борода темны и вьются. В глазах печаль и думы».

Даты

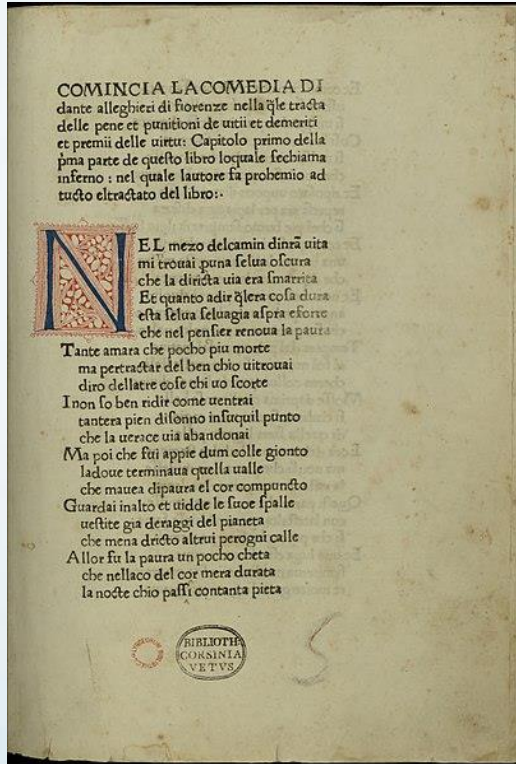
*Данте Алигьери.
Фреска Луки Синьорелли,
1499-1502 год,
капелла Сан Брицио*

**Ни точное время рождения Данте,
ни точное время написания
«Комедии» неизвестны.**

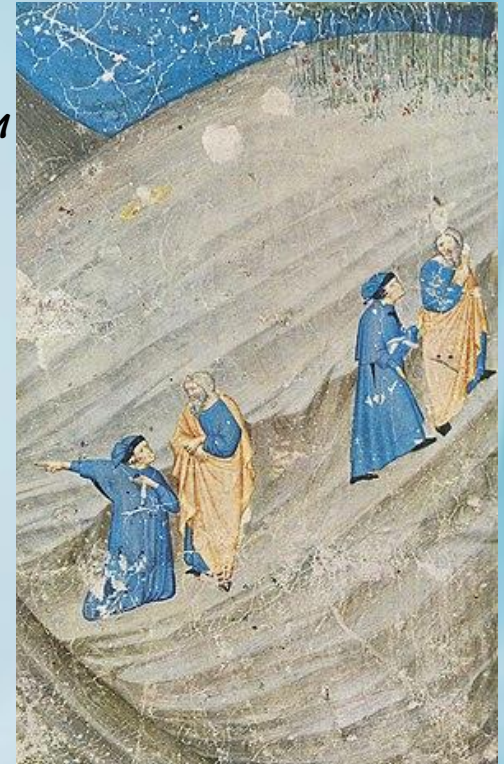
**Приблизительное время написания
произведения 1308-1321 гг.**

**«Комедию» Данте писал более
пятнадцати лет — это его
последнее и самое зрелое
произведение. Данте выступает
здесь как последний великий поэт
средних веков, поэт,
продолжающий линию развития
средневековой литературы.**

Время

*Встреча Данте с Вергилием
и начало их странствия по
загробному миру
(средневековая миниатюра)*

*Начальная страница
первого печатного издания
1472 года*

Согласно католической традиции, загробный мир состоит из АДА, куда попадают навеки осуждённые грешники, ЧИСТИЛИЩА — местопребывания искупающих свои грехи грешников, и РАЯ — обители блаженных.

Данте детализирует это представление и описывает устройство загробного мира, с графической определённой фиксируя все детали его архитектоники.

Чувства на холсте

Долгое время имя автора рисунков, созданных в Сиене в середине 15-го века, было неизвестно. Лишь в 1964 году искусствовед Миллард Мисс предположил, что их было двое: Джованни ди Паоло и Приамо делла Кверча.

Конечно, такая волнующая тема загробного мира не оставила равнодушными именитых живописцев. Проиллюстрировать «Божественную комедию» Данте пытались многие.

Одним из самых ранних иллюстрированных изданий Данте «Божественная комедия» считается манускрипт Йейтса Томпсона (по имени издателя). Он хранится в Британской библиотеке.

Сандро Боттичелли

*Ледяное озеро Коцит. Ад.
Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Сандро Боттичелли, 1488 г.
и др.*

Предположительно в период между 1480 и 1495 годами гениальный итальянский живописец Сандро Боттичелли сделал наброски-иллюстрации к «Комедии», по одной из версий - для собственного удовольствия.

Живописец иллюстрировал каждую из ста песен «Комедии». Поскольку место действия в течение нескольких песен не менялось, то и на иллюстрациях Боттичелли иногда изменял лишь позу персонажей или добавлял некоторые новые детали.

Сандро Боттичелли

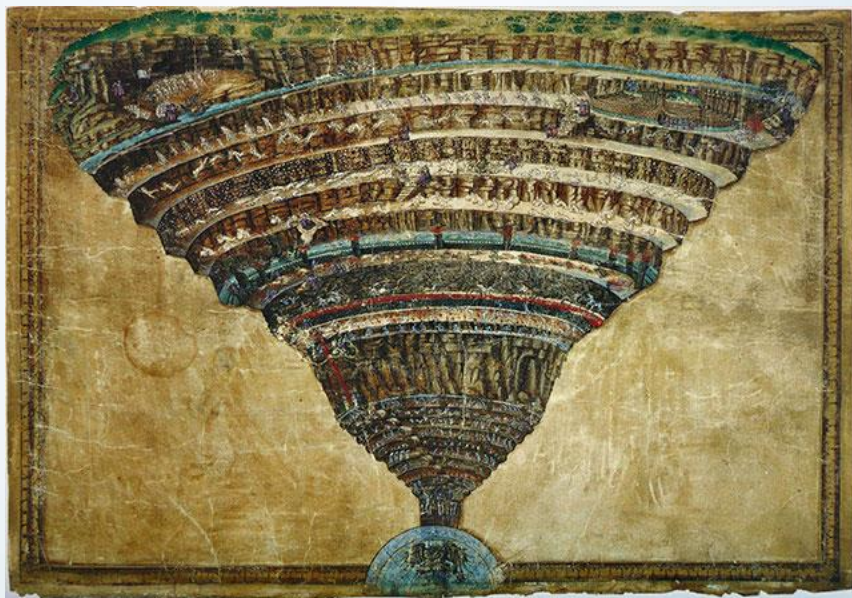

*Наказание лицемеров и льстецов. Ад.
Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Сандро Боттичелли
1488 г.*

Большинство из 92 сохранившихся иллюстраций выполнены на листах пергамента размером 32,5×47,5 см в технике «серебряная игла», популярной у ренессансных художников. Изображение, нанесенное серебряным или металлическим штифтом на особо подготовленную поверхность бумаги, пергамента или холста, выходило очень изящным и воздушным.

Многие иллюстрации доработаны чернилами, а полностью в цвете завершены всего четыре из них. Причем некоторые исследователи склонны считать, что рисунки раскрашены значительно позже смерти живописца.

Сандро Боттичелли

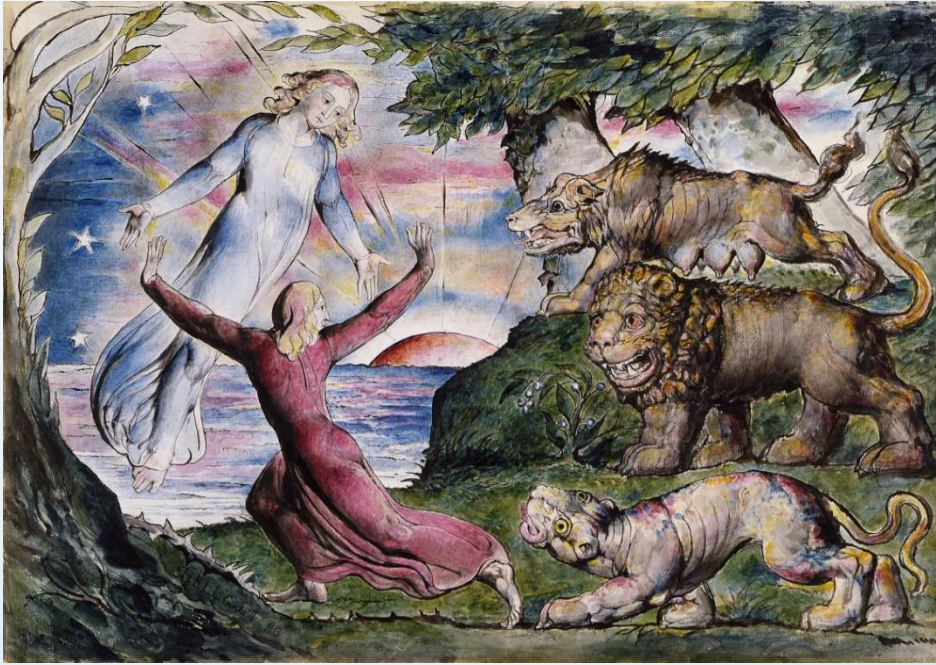
*Карта Ада.
Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Сандро Боттичелли
1488 г.*

В отличие от христианских представлений о пылающем огне, в котором сгорают грешники, Ад у Данте — это место медленного умирания души. Не столько даже пыток, сколько умирания — не случайно и надпись над воротами Ада гласит: «Входящие, оставьте упования». И движение вниз — это движение к холоду, движение к умиранию жизни и умиранию надежды.

В библиотеке Ватикана хранится в том числе картина «Карта ада». Немецкий режиссер Ральф Луп был настолько впечатлен картиной, увидев ее на выставке, что в 2016 году снял 96-минутный документальный фильм «Боттичелли. Инферно», посвященный исследованию одной только «Карты ада».

Уильям Блейк

*Данте, бегущий от трех зверей.
Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Уильям Блейк,
1827 г.*

На склоне лет, за год до своей смерти, английский поэт и художник занялся иллюстрациями к поэме Данте. Этот вопрос настолько волновал его, что он даже начал изучать итальянский язык, чтобы читать «Божественную комедию» в оригинале.

**«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.**

**Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несусь!»**

«Божественная комедия»

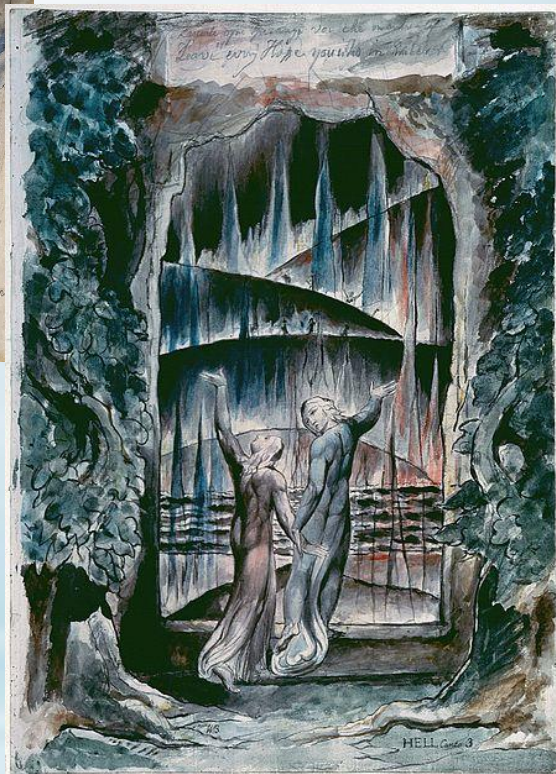

Уильям Блейк

Антей, опускающий Данте и Вергилия в последний круг Ада. Илл. к «Божественной комедии» Худ. Уильям Блейк, 1827 г.

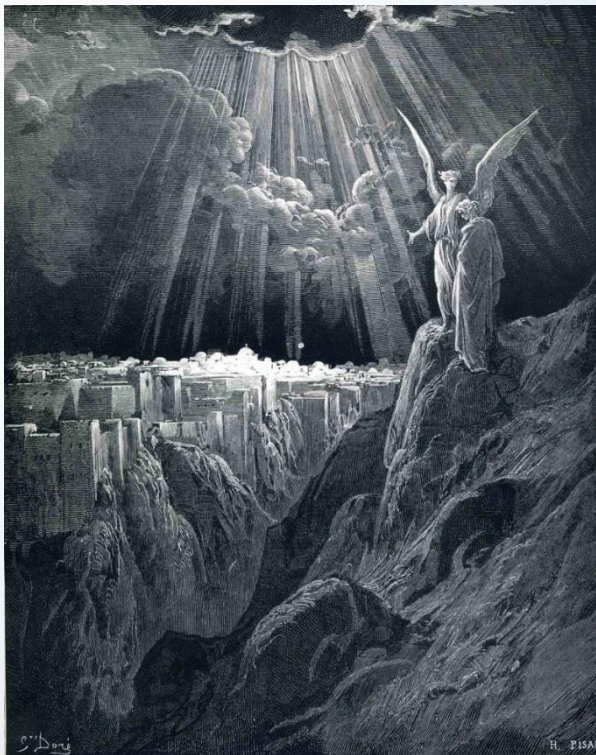
Врата Ада. Илл. к «Божественной комедии» Худ. Уильям Блейк, 1824-1827 г.

«Оставь надежду, всяк сюда входящий» (итал. *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*) — заключительная фраза текста над воротами ада в «Божественной комедии»

Поль Гюстав Доре

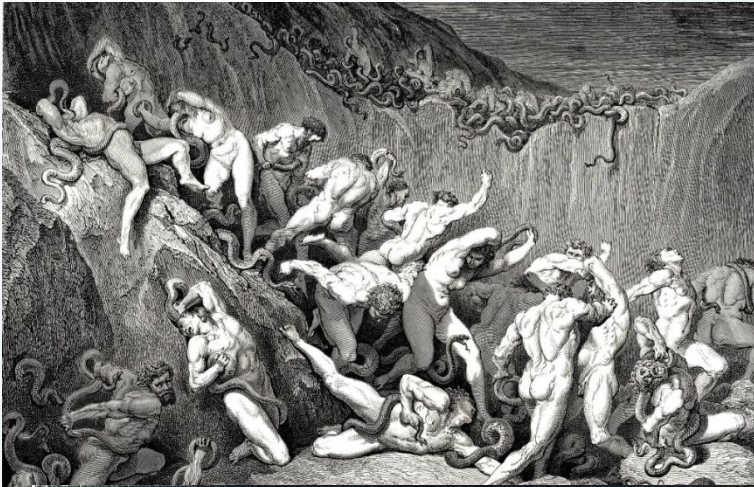

*Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Поль Гюстав Доре,
1861 г.*

Наиболее полное видение поэмы дают нам иллюстрации известного французского художника и графика Поля Гюстава Доре (в его портфолио иллюстрации к произведениям Франсуа Рабле, Джорджа Байрона, а также Библии).

23-летний Поль Доре так загорелся идеей иллюстрировать такое масштабное произведение, что выпустил первый том на свои деньги. Весь тираж мгновенно исчез с полок магазинов. Вопрос о финансировании других томов уже не стоял, и к 1868 году, уже на средства издателя, вышли остальные части «Божественной комедии» с рисунками Доре, ставшей мгновенной классикой. В общей сложности Доре создал около полутора сотен гравюр к произведению Данте.

Поль Гюстав Доре

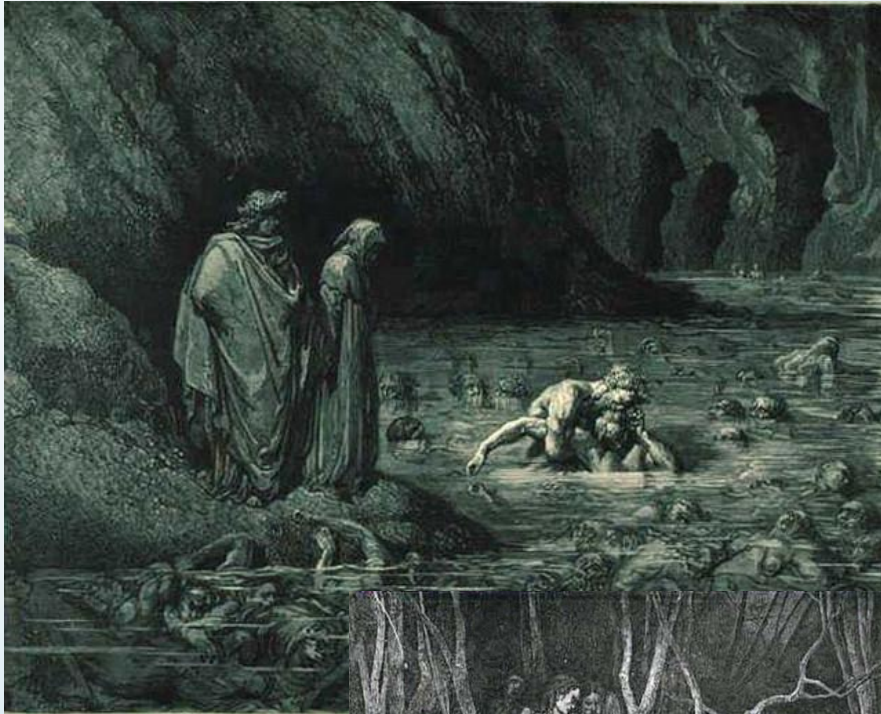
*Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Поль Гюстав Доре,
1861 г.*

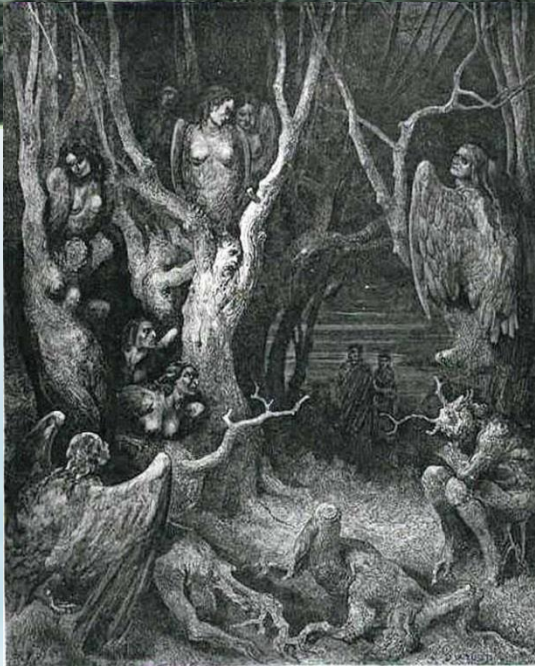
Французский писатель Теофиль Готье, приятель Доре, считал: «Нет другого такого художника, который лучше, чем Доре, смог бы проиллюстрировать Данте. Он обладает тем визионерским взглядом, который присущ поэту. Художник создает атмосферу Ада: подземные горы и пропасти, хмурое небо, где никогда нет солнца. Этот неземной климат он передает с потрясающей убедительностью».

Поль Гюстав Доре

*Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Поль Гюстав Доре,
1861 г.*

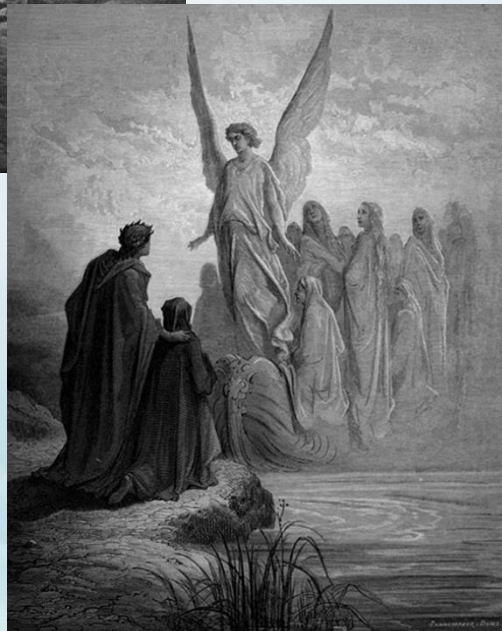

Одной из центральных идей, на которой строится вся вселенная Данте, является путь души наверх, через Ад к Раю. Центр Земли, в который упирается воронка Ада, — это самая далекая в пространстве и вообще в системе точка. В античной космологии все крутится вокруг центра Земли, потому что она находится в центре мира, это точка, вокруг которой все устроено. А у Данте это точка максимального удаления от Бога, максимального отсутствия света, а свет — это символ Божественного присутствия.

Поль Гюстав Доре

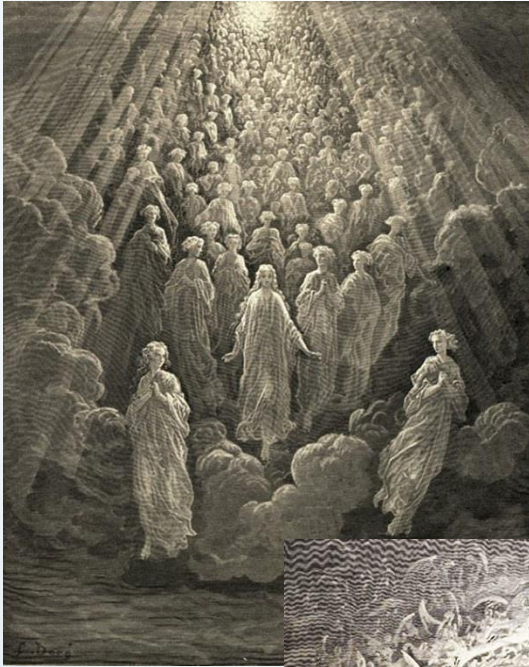
*Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Поль Гюстав Доре,
1861 г.*

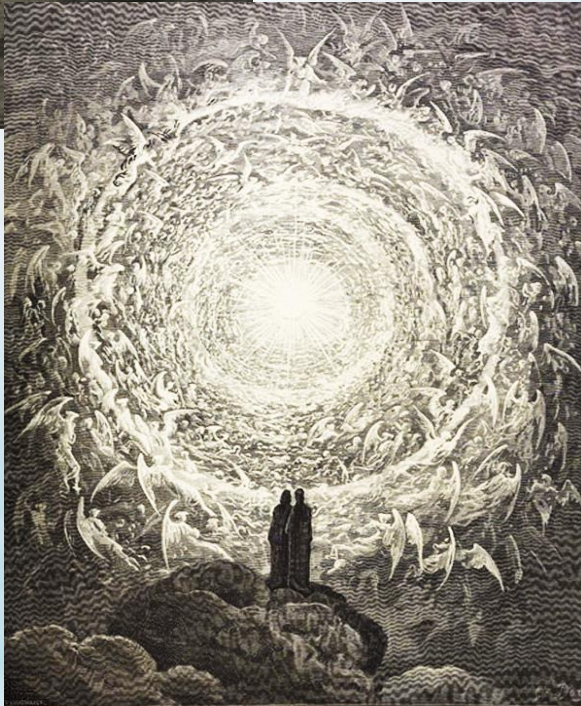
Данте рисует картину Чистилища, представленного в виде горы с семью уступами, символизирующими семь смертных грехов. Здесь он берет каноническую классификацию грехов: гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, скупые и расточители, чревоугодие и сладострастие. Чем сильнее прегрешение, тем ниже его ступень, и в самом низу гордыня. Эта совершенно удивительная идея горы, призванная воплотить саму идею очищения, восхождения человека, — целиком плод гения самого Данте.

Поль Гюстав Доре

*Илл. к «Божественной комедии»
Худ. Поль Гюстав Доре,
1861 г.*

**«А если стал порочен целый свет,
То был тому единственной причиной
Сам человек: лишь он – источник бед,
Своих скорбей создатель он единый»**

«Божественная комедия»

**У Данте Рай Земной располагается
на вершине Чистилища. Затем стена
огня как самого легкого элемента.
А потом начинается
Рай Небесный.**

Сальвадор Дали

*Рай. Ангел.
Худ. Сальвадор Дали,
1954 г.*

*Молитва.
Сальвадор Дали,
1964 г.*

*Павший ангел.
Чистилище.
Худ. Сальвадор Дали,
1954 г.*

Акварели Дали радикально отличаются от работ предшественников, когда-либо бравшихся за художественное оформление поэмы Данте. У гениального Дали свое видение «Божественной комедии». Как обычно, художник предпочел метафорическое и символическое переосмысление средневекового текста, выуживая вдохновение из недр своего подсознания.

Вильям Бугро

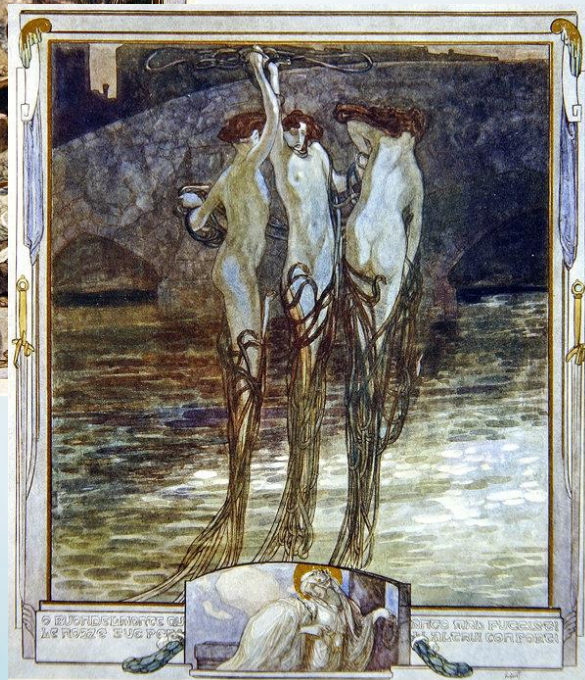
*Данте и Вергилий в аду.
Худ. Вильям Бугро
1850 г.,
Музей Орсе*

**«Ты слабости не должен поддаваться:
Для подвига нетрудных нет дорог»
«Божественная комедия»**

**С «Божественной комедией»
связана работа «Данте и Вергилий
в аду», в которой герои
сталкиваются с алхимиками,
фальшивомонетчиками,
лжесвидетелями и самозванцами.
Джанни Скикки, узурпатор и
обманщик, вцепился в шею
Капаччо, еретика и алхимика.
Они бьют друг друга руками,
ногами, головой, разрывая тела
на куски.**

Франц фон Байрос

«Не изменяет память лишь тому,
Кто чутко слушал всех, кого он встретил...»
«Божественная комедия»

*Илл. к «Божественной комедии» Данте
Худ. Франц фон Байрос,
1904 г.*

**Франц фон Байрос —
австрийский художник,
иллюстратор эпохи декаданса,
известный благодаря
иллюстрациям "Божественной
комедии" Данте и эротическим
гравюрам в стиле модерн.
Часто Байроса сравнивают с
Обри Бёрдсли и Фелисьеном
Ропсом.**

Ари Шеффер

««Не всё то лживо, что невероятно...»

«Божественная комедия»

*Паоло и Франческа.
Худ. Ари Шеффер,
1857 г.*

Наибольшее вдохновение у художников того времени вызвала трагическая история любви Паоло и Франчески, описанная в 5 песне «Ада». Ей посвящены картины Энгра, Россетти, Кабанеля, Шеффера и других. Красавица Франческа да Римини, дочь правителя Равенны, была насильно выдана замуж за Джанчотто Малатеста. Она влюбилась в Паоло, младшего брата своего супруга. Когда тот застал их за прелюбодеянием, то заколол обоих любовников.

Иероним Босх

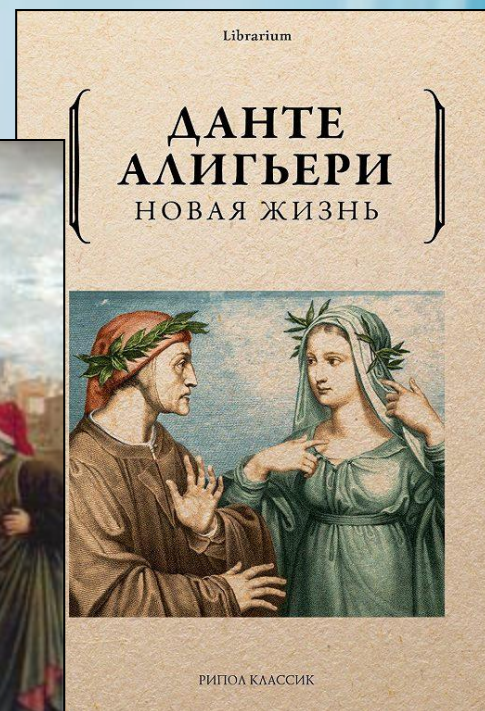
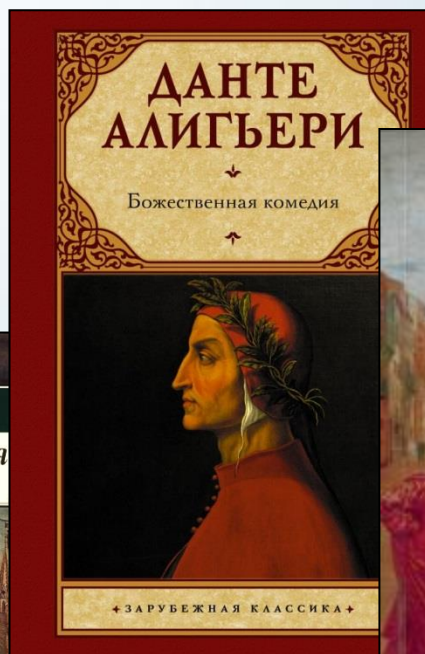
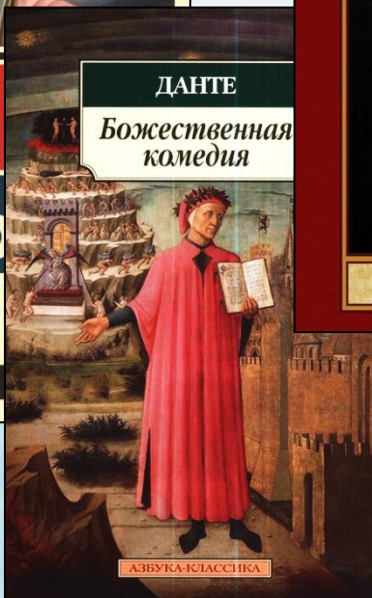

*Рай и Ад.
Худ. Иероним Босх,
1510 г.*

Иероним Босх – один из самых загадочных живописцев, соединивший в своих картинах элементы религиозного аллегоризма, причудливой фантазии, социальной сатиры и средневековой философии. Его знаменитый триптих «Сад земных наслаждений» не является непосредственно иллюстрацией к «Божественной комедии» Данте, но это одна из заслуживающих рассмотрения интерпретация Ада и Рая.

**За печатными изданиями произведений Данте Алигьери
приглашаем читателей
в Зональную научную библиотеку имени В.А. Артисевич
(ул. Университетская, д. 42 и ул. Заулошнова, д. 3)**

Список источников

- ✓ **750 лет и 15 портретов Данте Алигьери.** – Текст. Изображение : электронные // СамКульт. Область культуры : [интернет-портал]. – 2021. – URL: <https://samcult.ru/heritage/3237> (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ Азаренко, Н. **«Божественная комедия» глазами художников – Боттичелли, Блейка, Дали, Доре и не только** / Н. Азаренко. – Текст. Изображения : электронные // Архив : проект. – 2021. – URL: https://artchive.ru/publications/4428~Bozhestvennaja_komedija_glazami_khudozhnikov_Bottichelli_Blejka_Dali_Dore_i_ne_tol'ko (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ **Божественная комедия в живописи.** – Текст. Изображения : электронные // Artrue.ru. – [сайт]. – 2016-2021. – URL: <https://artrue.ru/articles/bozhestvennaya-komediya-v-zhivopisi.html> (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ **Божественная комедия.** – Текст : электронный // Википедия : свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Божественная_комедия (дата обращения: 02.02.2021). – Последнее изменение: 29 января 2021 в 15:33.
- ✓ **Данте Алигьери. Божественная комедия.** – Текст : электронный // Ренессанс : [сайт]. – 2005. – URL: https://renesans.ru/poema/01_05.shtml (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ Ершова, И. **«Божественная комедия» Данте Алигьери** / И. Ершова. – Текст : электронный // ПостНаука : проект. – 2012-2020. – URL: <https://postnauka.ru/faq/60525> (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ Козлов, М. **«Божественной комедии» Данте: почему комедия, почему «божественная» и другие вопросы** / М. Козлов. – Текст : электронный // Фома : православный журнал для сомневающихся. – 2000-2020. – URL: <https://foma.ru/5-voprosov-k-bozhestvennoj-komedii.html> (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ Кондакова, О. **8 цитат из «Божественной комедии» Данте Алигьери, которые стоит прочесть каждому** / О. Кондакова. – Текст : электронный // Беречь речь : канал. – URL: https://zen.yandex.ru/media/berech_rech/8-citat-iz-bojestvennoi-komedii-dante-aligeri-kotorye-stoit-prochest-kajdomu-5fd756b35a2c8e1f2ca932bf (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ Митина, Ю. **«Божественная комедия» Данте в мистических гравюрах Гюстава Доре** / Ю. Митина. – Текст. Изображение : электронные // Cameralabs : проект. – 2012-2021. – URL: <https://cameralabs.org/12527-bozhestvennaya-komediya-dante-v-misticheskikh-gravyurakh-gyustava-dore> (дата обращения: 02.02.2021).
- ✓ Шарипов, А. **«Колорит»: Рай и Ад на земле. Смысл триптиха Босха «Сад земных наслаждений»** / А. Шарипов. – Текст. Изображение : электронные // Concepture Club : [образовательный сайт о культуре]. – 2020-2021. – URL: http://concepture.club/post/rubrika_2021/sad-zemnyh-naslazhdenij (дата обращения: 02.02.2021).