
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

БАРОККО. МОДА НА ВЕНЕЦИЮ В XVII веке*

Baroque. Fashion for Venice in the XVII century

Барокко – термин, выдуманный писателями XVIII столетия, чтобы подчеркнуть нелепость и причудливость стиля, который совершенно не соответствовал строгому и упорядоченному классицизму. Слово «барокко» в переводе означает и «жемчужину с дефектом», и «скрученный камень», и «силлогизм, основанный на метафоре». В любом случае имеется в виду нечто невероятное, будоражащее своими странными формами.

В конце XVI в. в Европе правил маньеризм: изящество ради изящества, непропорционально деформированные формы в живописи, попытка прорваться в духовные области, запредельные человеческому пониманию, обостренная чувственность. Эта любовь к необычному в барокко была доведена до высшей точки. Литература, живопись, мода (пышные платья на каркасах, корсеты, украшения), досуг (маскарады, гуляния, празднества) – не перечислить всего, что дала миру культура барокко. Одним из центров, где она торжествовала, стала Венеция.

XVII век для свободной торговой Венецианской республики, ранее властительницы дум и мод, оказался кризисным. Тщетно она стремилась сохранить былое величие в стремительно меняющемся мире, выдержать натиск Испании и Франции. Европа осваивала новые торговые пути (в том числе из-за открытия Америки в 1492 г.), а Ве-

* Барокко. Мода на Венецию в XVII веке // История моды. – М., 2017. – № 22. – С. 4–47.

неция постепенно уходила на периферию. Республику вдобавок сотрясали опустошительные эпидемии чумы. Папа римский требовал от венецианского патриарха покорности. Габсбурги, правители Священной Римской империи, посягали на независимость города. Кроме того, на владения Венеции покушалась Османская империя: только в XV–XVIII вв. произошло восемь турецко-венецианских войн. Дож Джованни I Корнаро, избранный в 1625 г., стремился централизовать власть, но справиться с нею не сумел. Утрачивая политическое значение, Венеция обретала культурное и символическое.

Сам этот город на воде, на болотах, его парадоксальное существование и неповторимый образ жизни горожан можно сравнить со «странной жемчужиной». Пусть политическое могущество Венеции становилось все более эфемерным, ее слава как оплота свободомыслия и независимости в Европе (в XVII столетии – единственный город-государство в мире!) притягивала людей из других стран, и именно здесь родилась традиция культурного туризма. Привлекали не только каналы и лагуна. Привлекал и венецианский карнавал, которому суждено было стать достопримечательностью на все времена.

Родина барокко, как и Ренессанса, – Италия. Главные центры его распространения – Рим, Мантуя, Венеция и Флоренция. Как нельзя лучше этот стиль выразил идейную направленность столетия – мятущегося и рационального, порывистого и стремящегося к гармонии.

XVII век в мировой истории является переломным: две революции (в Нидерландах и Англии), казнь Карла I Стюарта, начало промышленной революции, Тридцатилетняя война... Радикальные изменения происходили и в сознании людей. Исаак Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения и положил начало современной физике. Уильям Гилберт открыл магнитное поле Земли. Галилео Галилей – явление резонанса и закон свободного падения. Виллеброрд Снеллиус – закон преломления света. Блез Паскаль – основной закон гидростатики. Антони ван Левенгук под микроскопом обнаружил микробов. В гуманитарной сфере испанец Бальтасар Грасиан сформулировал понятие художественного вкуса, что дало толчок к возникновению эстетики как науки.

Родство барокко и классицизма несомненно и очевидно, когда берется во внимание конструкция здания или изделия, а не его декор. Основные элементы барокко несмотря на причудливость форм и ка-

жущуюся повышенную экспрессию, все же восходят к Античности. Но в барокко художественные формы, известные много веков, как бы искривлены, а движение их ускорено.

Венеция вся – легенда, город целиком состоит из достопримечательностей. Среди них – Дворец дождей. Одним фасадом дворец выходит на площадь, другим на знаменитую Венецианскую лагуну. Дворец строился и достраивался с XIV по XVI в. и ныне пребывает в том виде, в котором существовал при сподвижнике Петра I, графе Петре Андреевиче Толстом, одним из первых описавшем Венецию. Его создавали Филиппо Календарио, Пьетро Базейо, венецианские, флорентийские и ломбардские мастера. В результате возникло готическое здание, поражающее совершенством пропорций и изысканностью архитектурного декора.

По европейским городам перемещались в каретах, возках или портшезах. Но существовал один город, в котором колесный транспорт был категорически воспрещен. Это Венеция. По ней передвигались на гондолах.

Исторически Венеция стоит на берегу морской лагуны и на островах, почвы там заболочены, из-за чего в данной местности очень нездоровый климат. По мере роста города болота осушались, речушки превращались в каналы, но средневековая и ренессансная застройка не предполагала широких улиц, они были узенькими, что в совокупности с каналами создавало явственную транспортную проблему. Венецианцы решили ее остроумно: с XIII в. документируется существование гондолы как основного городского транспорта.

Гондола – лодка особенной формы, гребная без паруса, управляет ею гондольер. Культура гондольера включает в себя не только внешний вид и манеру поведения. Мало кто знает, что такой музыкальный жанр, как баркарولا (в буквальном переводе «песня с лодки», от итальянского *barka* – лодка), зародился именно среди гондольеров, услаждающих слух своих пассажиров сладкозвучным пением.

Барочная культура была праздничной по сути, все в ней восставало против обыденности. Все большее внимание современников привлекал венецианский карнавал. С XVIII в. о нем писали уже все, кто его видел, а в XVII в. обычай посещать дивный город на воде только формировался, осмыслить его культура еще не успела. Карнавал проводился дождем на площади Сан-Марко перед Великим постом. Ос-

новным требованием во время праздника были маски на лицах всех, кто приходил на площадь: оставаясь неузнанными, венецианцы могли веселиться и общаться не стесняясь нарушения приличий. Фейерверк, спектакли, представления акробатов, музыкальные номера и народные гуляния в карнавалы дни запоминались надолго. Персонажи театрализованных представлений взяты из народной итальянской комедии дель арте, возникшей в середине XVI в. Они переходили из постановки в постановку, неся в себе неистребимый дух народного, подчас грубого веселья, и новые актеры вносили в устоявшиеся образы неожиданные черты. Это был «квартет масок». Первая – венецианский купец Панталоне, ревнивый, глуповатый и жадный. Его одежда – короткий камзол, плащ с капюшоном, неизменные красные чулки. Слуги Панталоне, Бригелла (в полосатом костюме) и Арлекин (в сшитой из лоскутов одежде), всячески надували своего господина. Далее шел Доктор, он же старик-юрист, весь в черном. К четырем основным маскам при желании добавлялись другие: драчун Скарамуш, плутовка Коломбина, вечно попадающий впросак Тарталья, слуга Педролино.

Венецианская комедия масок вдохновляет театральных деятелей с XVI в. по сей день. Среди драматургов, использовавших ее приемы, – Карло Гольдони и Карло Гоцци, Михаил Кузмин и Александр Блок.

Современные режиссеры с радостью пользуются возможностью посмешить почтенную публику, выводя на сцену и на экран персонажей, не стареющих из века в век.

Э. Ж.