

на правах рукописи

Емельянова Ирина Борисовна

**КУЛЬТ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ИТАЛИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА И ПРОЕКТЫ АМОСА НАТТИНИ
ПО ИЛЛЮСТРИРОВАНИЮ И АРХИТЕКТУРНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
«БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ»**

Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии

Москва 2017

Работа выполнена на кафедре теории и истории искусства факультета истории искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

Научный руководитель:

Лиманская Людмила Юрьевна
доктор искусствоведения,
профессор, заведующая кафедрой теории и
истории искусства факультета
истории искусства ФГБОУ
ВО «Российский государственный
Гуманитарный университет» (РГГУ)

Официальные оппоненты:

Злыднева Наталия Витальевна
доктор искусствоведения,
заведующая отделом истории культуры
славянских народов ФГБУН Институт
славяноведения РАН ИСл РАН

Степанов Борис Евгеньевич
кандидат культурологии,
доцент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)

Ведущая организация:

Федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
Государственный Университет» (СПбГУ)

Защита состоится «11» декабря 2017 г. в 14 часов в ауд. _____ на заседании Совета
Д 212.198.06, созданного на базе РГГУ по адресу: 125993, Москва, ГСП-3. Миусская
площадь, д.6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГГУ по адресу: 125993, Москва,
ГСП-3, Миусская площадь, д. 6 и на официальном сайте РГГУ по адресу:
http://www2.rsuh.ru/binary/object_1.1499067800.25626.pdf.

Автореферат разослан «_____» _____ 2017 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат исторических наук

Захарченко И. Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

Актуальность изучения культа Данте Алигьери (1265 - 1321) в художественной культуре Италии первой трети XX века и проекта Амоса Наттини по иллюстрации и подготовке монументального издания «Божественной комедии» обуславливается недостаточной изученностью данной проблемы, как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Это объясняется многосторонностью процесса становления культа Данте в истории итальянской культуры, необходимостью переосмысления культурного наследия поэта с точки зрения националистических воззрений, формирующихся в период XIX – начала XX вв. Это время, когда в искусстве и литературе Италии, Франции, Германии образы национальных героев становятся символами «национальных» государств, а также зачастую исключительности и культурного превосходства нации.

Проблема национального самосознания, поиски культурной идентичности, определявшие творческие поиски деятелей культуры в первой трети XX века сегодня являются предметом активного научного интереса представителей различных отраслей гуманитарного знания. Исследование данной проблематики позволяет понять механизмы манипуляции знаковыми образцами культурного наследия в целях обоснования и подкрепления националистических идей. Важная роль при этом отводится изучению трактовки с национал-патриотической точки зрения памятников и культурных героев эпохи средневековья, воспринимаемых в Европе начиная с 1800–х годов и завершая первой третью XX века в качестве наиболее ярких проявлений национального гения.

Особый интерес в данном контексте представляет исследование творческого наследия Данте Алигьери, за которым закрепилась слава главного поэта Италии. Важным представляется рассмотреть интерпретацию личности поэта в искусстве и литературе в период формирования концепции

единого итальянского государства и связанных с этим националистических идей. Значительный прорыв в этой области был сделан итальянскими учеными в 2000-е годы; таким образом, данный предмет изучения является сравнительно молодым. Объектами анализа при этом являются как разнообразная иконография Данте и сцен из «Божественной комедии», так и восприятие текстов средневекового поэта, а также интерпретация реальных либо неподтвержденных фактов его биографии в 1800 – 1930-е гг. в Италии.

Важнейшим художественным проектом двадцатого века, посвященным Данте и его поэме, является монументальное издание «Божественной комедии», проиллюстрированное и оформленное итальянским художником Амосом Наттини (1892 – 1985 гг.). В процессе работы над рисунками в 1912 – 1930-е гг., а затем и над самим изданием, были выработаны идеи, ставшие основополагающими для создания в Италии в период фашизма уникальных архитектурных проектов, стремящихся прославить Данте, как «величайшего из итальянцев». В исследовательской среде интерес к творчеству Амоса Наттини вообще и иллюстрациям к поэме в частности, активизируется, начиная с 1990-х годов. В первую очередь, внимание историков искусства привлекли грандиозность замысла издания, подготовленного А. Наттини, и особенности художественной манеры, выделяющие его на фоне других итальянских художников первой трети XX века. В процессе изучения работ А. Наттини перед исследователями встаёт ряд вопросов, требующих внимательного подхода: причины стилевых трансформаций художника; культурный контекст, повлиявший на его формирование и творчество; роль иллюстраций А. Наттини к поэме Данте в эволюции культа поэта в итальянской культуре первой трети XX века; отношения художника с фашистским режимом, который уже в процессе работы А. Наттини над иллюстрациями активно использовал их в качестве собственной пропаганды и пр. Стоит отметить, что в 2015 году было организовано три выставки работ Амоса Наттини, которые были проведены в Италии и Швейцарии и

сопровождались научными публикациями, авторы которых стремились продемонстрировать новые факты, обнаруженные в последние годы и касающиеся биографии и произведений художника.

Степень изученности проблемы

Отечественные авторы в своих работах прежде никогда не рассматривали ни творчество Амоса Наттини, ни связь выполненного им иллюстративного цикла к «Божественной комедии» с архитектурными проектами, созданными при фашистском режиме и посвященными поэме Данте Алигьери.

В отечественной литературе, однако, освещены темы, не имеющие прямого отношения к работам А. Наттини, но рассматривающие некоторые проблемы, которые косвенным образом затрагивает настоящая диссертация. Среди подобных работ мы можем выделить круг текстов, поднимающих вопросы идеологизации архитектуры в Италии при режиме Муссолини. Так, А. В. Иконников в монографии «Архитектура XX века. Утопии и реальность» упоминает об участии итальянских архитекторов в воплощении мифов фашистского государства.

Т. П. Нестерова в статье «Фашистский стиль в архитектуре итальянских колоний 1920-х - 1930х гг.» рассуждает о пропаганде фашистского режима в собственных колониях, осуществляемой с помощью архитектуры, которая должна была ясно отражать стиль итальянского государства при Муссолини, обозначая владения Италии.

А. Г. Вяземцева в своём диссертационном исследовании «Реконструкция исторического центра Рима в 1920-1930-е годы и архитектура рационализма» затрагивает вопросы вмешательства политики фашизма в градостроительную практику, имеющую место в Риме в 1920-1930-е гг., что выражается в основном в массовых сносах исторических кварталов итальянской столицы, которая, согласно идеологии фашизма, являлась не только хранительницей памяти о славном прошлом Римской империи, но и становилась своего рода фундаментом для строительства будущего итальянской нации.

М. М. Гыбина в статье «Поиск национального характера итальянской архитектуры второй половины 20-х – 30-х годов XX века» освещает значение археологических раскопок, проводившихся в итальянской столице, начиная с 1920-х гг., а также важность, которую для архитекторов тех лет имели древние памятники Рима, воспринимаемые зачастую в качестве образцов, созданных великими предками. При этом поиск национального характера итальянской архитектуры происходили на фоне дебатов, участники которых стремились выявить исторические корни фашизма.

Интересной также представляется написанная еще в 1928 году работа Н. В. Устрялова «Итальянский фашизм», в которой автор, рассуждая о теориях синдикальных союзов в фашистской Италии, пишет о том, что сторонники данных теорий, пытаясь придать им большую достоверность, ссылались на предания прошлого и на легенды о жизни Данте Алигьери в том числе.

История фашистского движения в целом представлена в трудах Л. С. Белоусова и, в частности, в монографии «Режим Муссолини и массы», в которой выявляются особенности итальянского тоталитарного режима.

Вне итальянского контекста важными для нас представляются некоторые труды отечественных ученых, посвященных искусству и культуре Третьего рейха, которые также, как и в Италии 1920-1930-х гг. были отмечены проявлением националистических тенденций. Прежде всего, стоит упомянуть работы Т. Ю. Гнедовской и, в частности, её диссертацию на соискание ученой степени доктора искусствоведения «Поиски стиля в немецкой архитектуре 1890 – 1940-х гг.». Некоторые выводы данного исследования, рассматривающего, в том числе, обширный культурно-исторический контекст Германии конца XIX – начала XX века, весьма актуальны не только для разнообразных видов искусства отличных от архитектуры, но и для иных стран, Италии, прежде всего.

Ю. П. Маркин, в таких работах как «Немецкая скульптура 1900 -1950 гг.» и «Искусство Третьего Рейха» также стремится заполнить пробел в изучении искусства тоталитарного периода в отечественной литературе.

О. Ю. Пленков в книге «Триумф мифа над разумом» рассматривает феномен зарождения Третьего рейха с точки зрения утверждения национальных мифов. И. И. Баринов в монографии «Табу и мифы Третьего рейха» также обращается к некоторым аспектам философии и мифов нацистской Германии.

Одной из первых и наиболее фундаментальных отечественных работ, посвященных феномену тоталитарного искусства, является монография И. Н. Голомштока «Тоталитарное искусство».

Круг научных зарубежных публикаций, в которых рассматривается творчество Амоса Наттини, на сегодняшний день не является обширным. Кроме того, уделяя внимание художественным особенностям иллюстраций А. Наттини к поэме Данте, признанных наиболее значительными его работами, авторы данных исследований не останавливались на роли иллюстраций в так называемом культе Данте, а также на их связи с архитектурными проектами 1930-х гг., стремящимися воплотить «Божественную комедию» в архитектуре. Интерес власти к проекту А. Наттини освещался лишь посредством упоминания некоторых наиболее значимых фактов: торжественные передачи изданий «Божественной комедии» в дар королю Италии, Бенито Муссолини, а также Адольфу Гитлеру.

Публикации, посвященные Амосу Наттини можно условно разделить на две группы: культурно-просветительскую и историко-искусствоведческую. Авторы работ, ставящие перед собой культурно-просветительские задачи, стремятся, прежде всего, ознакомить читателя с творческим наследием А. Наттини. В исследованиях такого рода освещаются факты из творческой биографии художника, описываются основные произведения. Однако

следует отметить, что авторы данной группы работ не ставят перед собой задачи критического анализа творческого наследия А. Наттини с точки зрения его места и роли в истории как итальянского, так и мирового искусства.

Исследования историко-искусствоведческого характера ставят задачу осмысления творческого наследия Наттини в контексте развития итальянского и европейского искусства первой половины двадцатого столетия

К группе текстов культурно-просветительского типа относится первая монография, рассказывающая о А. Наттини, «Амос Наттини. Маэстро знака», вышедшая в 1972 году. Её автор, исследователь живописи Лигурии Виталиано Роккьеро (Vitaliano Rocchiero), для написания книги приезжает из Генуи в Опьяно, расположенное недалеко от Пармы, где к тому времени проживает художник. Благодаря совместной работе критика и живописца, сегодня в нашем распоряжении имеется уникальная информация. В данной монографии очевидно стремление автора представить публике обзор всего творчества художника, не фокусируя особого внимания на иллюстрациях к Данте.

Монография В. Роккьеро даёт своеобразный толчок к развитию интереса к творчеству А. Наттини, и, начиная с 1970-х гг., выходит серия текстов о художнике, опубликованный в основном в Парме, ставшей его второй родиной, для которой А. Наттини являлся авторитетной и достаточно известной личностью. Важной инициативой является публикация в 1979 году сборника критических статей о художнике, вышедших с 1912 по 1977 год: «Художественная деятельность Амос Наттини, показанная через периодическую», подготовленная Марко Пеллегри (Marco Pellegrì). Большая часть опубликованных в сборнике статей посвящена иллюстрациям к поэме Данте и представляет собой важнейший источник для последующих исследований, включая настоящую диссертацию.

В начале 2000-х годов в Парме организуется ряд мероприятий, целью которых является ознакомление аудитории с малоизвестными произведениями А. Наттини. Одной из первых подобных выставок стала экспозиция «По следам Амоса Наттини» (19 мая – 04 июня 2004 г.), организованная финансовой корпорацией «Кредем» в Парме в Палаццо Кредем в 2004 году. В 2005 коммуне г. Коллекьо, к которой приписано поместье художника в Опьяно, администрацией Коллекьо в культурном центре «Вилла Соранья» устраивается экспозиция «Путешествие в Эдем» (16 сентября – 07 ноября 2005 г.) и публикуется каталог, содержащий в себе ценные биографические данные и информацию о критических публикациях о художнике. Авторы издания, исследователи провинции г. Парма – Марцио Далл'Аква (Marzio Dall'Acqua), Роберто Берчелли (Roberto Bercelli), Гвидо Арманди (Guido Armandi) – стремятся также воссоздать личность А. Наттини, благодаря воспоминаниям людей, знавших его в поздний период в Парме.

В 2007 году в Берчето (провинция Пармы) культурным центром «Франчинжена проводится выставка «Амос Наттини. Коллекция Пьетро Канин» (21 июля – 19 августа 2007 г.). Коллекция Канина практически полностью состоит из произведений позднего периода творчества Амоса Наттини, и авторы статей каталога – Джампаоло Канин (Giampaolo Cagnin), Марцио Далл'Аква (Marzio Dall'Acqua), Валерия Депальми (Valeria Depalmi) – стремятся проанализировать его разнообразие и особенности сюжетов.

В 2012 Фонд Маньяни Рокка в здании Фонда в г. Мамиано-ди-Траверсетоло организует выставку ««Божественная Комедия». Видения Доре, Скарамуцца, Наттини» с последующей публикацией каталога. Интересен тот факт, что, если в 1992 году Жан-Пьерр Барричелли (Jean-Pierre Barricelli) рассматривает А. Наттини в одном ряду с художниками XX века, то, спустя двадцать лет иллюстрации А. Наттини к поэме Данте выставляются вместе с произведениями XIX века.

Вопрос о стилистических особенностях графики Амоса Наттини остается мало исследованным. Ж. – П. Барричелли полагает, что творчество А. Наттини принадлежит к искусству начала XX века, в то же время для Стефано Роффи (Stefano Roffi), куратора выставки ««Божественная Комедия». Видения Доре, Скарамуцца, Наттини», творчество художника является стилистическим развитием эпохи историзма и является продолжением реалистических традиций европейском искусстве XIX века. Чинция Кассинари (Cinzia Cassinari), автор критической статьи каталога, посвященной А. Наттини, резюмирует наиболее важную информацию, представленную в предыдущих изданиях, посвященных А. Наттини.

В последние годы интерес к Амосу Наттини постоянно возрастает. В 2015 году были организованы три выставки произведений А. Наттини, посвященные как тридцатилетию со дня смерти художника, так и 750-му юбилею Данте Алигьери. Две экспозиции прошли в Италии, в г. Равенна и г. Парма, а третья – и в Швейцарии, в г. Аскона. Если выставка в Равенне (03 октября 2015 г. – 10 января 2016 г., Музей искусства г. Равенна), организованная городом Равенна совместно с Фондом Маньяни Рокка и приуроченная к дантовскому юбилею, полностью повторяет концепцию экспозиции Фонда в 2012 году, то организаторы выставки «Амос Наттини. Художник иных миров» (25 сентября – 15 ноября 2015 г., Парма, Палаццо делла Пилотта), культурная ассоциация «Друзья делла Пилотта», желали продемонстрировать поздние работы А. Наттини, написанные в Милане и Парме, некоторые из которых ранее были неизвестны широкой публике. К открытию экспозиции был выпущен каталог, в котором авторы статей, Чинция Кассинари (Cinzia Cassinari) и Валерия Депальми (Valeria Depalmi), стремятся проанализировать особый стиль художника, сложившийся в 1940 – 1970 гг., при помощи которого А. Наттини создавал в изобразительном искусстве своего рода современную мифологию, основанную на пантеистических представлениях.

Ко второй историко-искусствоведческой группе исследований, посвященных творчеству А. Наттини, можно отнести, прежде всего, труд Жан-Пьера Барричелли «Дантовское видение и художник, вышедшую в 1992 году в Соединённых штатах Америки. Четыре современных иллюстратора «Комедии»», в которой автор анализирует иллюстрации к поэме Данте, выполненные Р. Раушенбергом, С. Дали, Т. Филлиппсом и А. Наттини. Ж. – П. Барричелли, в частности, рассуждает о сильнейшем художественном импульсе поэмы Данте и о её значении для человечества и его культуры. Книга рассказывает о четырёх иллюстраторах Данте, работавших в XX веке. Автор не сравнивает художников между собой, а старается подчеркнуть особенности творческого метода каждого из них. Глава, посвящённая А. Наттини, открывает книгу. Ж. –П. Барричелли подчеркивает, что иллюстрации итальянского художника, стиль которого охарактеризован как «поэтический реализм», по сравнению с работами трёх других мастеров наименее знакомы публике, хотя и заслуживают признания на международном уровне благодаря особенностям стиля и творческому методу автора.

По случаю выставки ста акварелей, выполненных А. Наттини для «Божественной комедии», организованной администрацией г. Парма в 1995 году во дворце Санвитале в г. Парме, в 1994 году выходит каталог под редакцией Россаны Боссалья (Rossana Bossaglia) «Амос Наттини. Образы «Божественной комедии» 1919 – 1939». Книга содержит в себе источники и критические материалы, которые будут иметь важное значение для последующих исследований. Иллюстрации А. Наттини впервые рассматриваются в контексте итальянской художественной традиции и в качестве феномена итальянской культуры XX века. Кроме того, Р. Боссалья исследует исторический генезис стиля дантовских акварелей Амоса Наттини и рассматривает влияния на него таких мастеров предшествующих эпох как Микеланджело, Лука Синьорелли, Густав Доре, Альберто Де Каролис и др.

Авторы статей к каталогу – Россана Боссалья, Мауриция Бонатти Баккини (Maurizia Bonatti Vacchini), Валерио Террароли (Valerio Terraroli) – впервые воссоздали ход работы А. Наттини над иллюстрациями к «Божественной комедии», опубликовав несколько ценнейших подготовительных эскизов, выполненных художником и хранящихся в настоящее время в частной коллекции города Коллеккьо.

В 1998 году в Доме Данте в Абруццо в Торре-де-Пассари историком искусства Коррадо Жицци (Corrado Gizzi) при участии Дома Данте организуется выставка акварелей А. Наттини к поэме Данте. По случаю экспозиции издательский дом «Мондадори» публикует внушительное критическое издание «Амос Наттини и Данте» под редакцией Коррадо Жицци. Авторы «Амос Наттини и Данте», стремились изучить историю семьи Амоса Наттини, его взаимоотношения с Г. д'Аннунцио, при этом впервые публикуется переписка художника и поэта. Стиль акварелей для первой песни «Божественной комедии», «Ад», особенность которых отмечали все критики без исключения, определяются искусствоведом Паолой Паллоттино (Paola Pallottino) как «символический реализм», художественная манера характеризуется исследователем Ферруччо Уливи (Ferruccio Ulivi) как «натурализм двадцатого столетия». Кроме того, соавторы издания, Лиана Де Лука (Liana De Luca) и Анна Мавилла (Anna Mavilla), стремятся представить публике А. Наттини «после «Божественной комедии»»: исследуются и публикуются работы художника, написанные в эмильянский период.

В 2015 г. в Музее современного искусства г. Аскона автором диссертации организуется выставка «Амос Наттини и иллюстрации к «Божественной комедии» между двумя войнами. Диалог искусства, архитектуры и литературы» (25 октября – 30 декабря 2015 г.). Основанием для экспозиции стали исследования диссертанта, в которых впервые проект иллюстраций А. Наттини был представлен как важнейший этап

монументализации фигуры Данте Алигьери и его поэмы, в итальянской культуре 1910 – 1930-х гг.

Объект исследования – иллюстративный цикл «Божественной комедии» Данте Алигьери Амоса Наттини и архитектурные проекты М. Дзампини, Дж. Терраньи и П. Линджери.

Предмет исследования – культурно-исторические и стилистические аспекты иллюстраций Амоса Наттини к «Божественной комедии» Данте Алигьери и связанных с ними архитектурных проектов М. Дзампини, Дж. Терраньи и П. Линджери.

Цель исследования: выявить культурно - исторические основания художественного стиля иллюстраций А. Наттини к «Божественной комедии» и определить их роль в создании архитектурных проектов М. Дзампини, Дж. Терраньи и П. Линджери.

Поставленная цель предполагает последовательное решение следующих **исследовательских задач:**

- изучить культурно - исторические предпосылки интереса А. Наттини к Данте Алигьери как культурному герою Италии XIX - нач. XX веков;
- провести анализ оценочных высказываний критической прессы 1910-1930-х гг. по проекту А. Наттини и определить значение проекта для развития национал-патриотических идей;
- рассмотреть стилистические особенности иллюстративного цикла Амоса Наттини к «Божественной комедии» Данте;
- рассмотреть связь иллюстративного цикла Амоса Наттини с проектами 1930-х гг. по архитектурному воплощению «Божественной комедии».

Основными **источниками** настоящей диссертации являются:

Визуальные источники:

- три тома «Божественной комедии», изданные Амосом Наттини в период с 1931 по 1945 года, хранящиеся в Центральной Библиотеке Палаццо Сормани, г. Милан;

- оригиналы акварелей А. Наттини к «Божественной комедии», хранящиеся в частной коллекции в г. Коллеккьо;
- иллюстрации Амоса Наттини к литературным и научным изданиям, выполненные им в период с 1912 по 1976 гг., хранящиеся в Архиве А. Наттини г. Коллеккьо.
- рисунки и фотографии, хранящихся в частном архиве наследника А. Наттини в г. Коллеккьо,
- рисунки и фотографии, хранящихся в частном архиве в частном архиве наследников Франческо Мария Дзандрино, покровителя А. Наттини, расположенном в г. Генуя
- рисунки и фотографии, хранящихся в частном архиве и в Фонде Франческо Дзандрино при библиотеке Марио Новаро в Генуе;
- иллюстрированная брошюра «Краткое толкование 32 иллюстраций Марио Дзампини», изданная в Генуе в 1932 г. и описывающая малоизвестные архитектурные проекты, созданные в честь «Божественной комедии» Данте Алигьери в Италии в 1932 году;
- архитектурные проекты «Дантеум» Джузеппе Терраньи и Пьетро Линджери, хранящиеся в частном архиве П. Линджери в г. Милан;

Вербальные источники:

- документы, письма, дневники, хранящиеся в частном архиве наследника А. Наттини в г. Коллеккьо;
- документы и письма, хранящиеся в частном архиве наследников Франческо Мария Дзандрино в г. Генуя;
- документы и письма, хранящиеся в Фонде Франческо Дзандрино при библиотеке Марио Новаро в Генуе;
- журнальные и газетные статьи, вышедшие в Италии и Франции в 1912 – 1940-е гг.

Архив Амоса Наттини, в Коллеккьо близ Пармы включает материалы 1920 – 1970-х гг., особый интерес представляют документы, заметки художника и

эскизы, относящие к иллюстрациям «Божественной комедии», а также переписка А. Наттини со своими влиятельными покровителями, идеологами издания поэмы, без поддержки которых столь масштабный проект был бы неосуществим. В свою очередь, основополагающими материалами для воссоздания культурного контекста, в котором сформировался Амос Наттини и в котором была сформулирована идея монумента «Божественной комедии», являются документы Фонда Франческо Дзандрино и письма из архива родственников Дзандрино, находящегося в Генуе.

Журнальные и газетные статьи, вышедшие преимущественно в Италии и Франции в 1912 – 1940-е гг., интересны тем, что авторы – это современники событий, описанных в данном исследовании, которые либо упоминают важные сведения, позволяющие восполнить некоторые пробелы, либо дают собственные критические характеристики проектов А. Наттини, оставив нам, таким образом, ценные свидетельства и роли данных произведений в европейском искусстве первой половины XX века.

Данные материалы представляют интерес как для изучения творчества Наттини, так и понимания его места и роли в художественной жизни Италии первой трети XX века,

Хронологические рамки исследования

Амос Наттини работал над созданием иллюстраций к «Божественной комедии» и над подготовкой самого издания в период с 1912 по 1945 гг. При этом на 1910-30 гг. приходится наиболее плодотворный этап работы, высокий интерес со стороны публики и государства к проекту, а также появление архитектурных проектов вдохновленных произведением А. Наттини. Кроме того, именно в этот период наблюдается новый этап развития культа Данте, который постепенно связывается с националистическими идеями, возникшими в контексте Первой мировой войны, а также с идеологией пришедшего к власти фашистского режима.

Методология исследования

Методология исследования основывается на культурно-исторических сопоставлениях роли политики и идеологии в развитии литературы и искусства в период расцвета национал-патриотических движений в Италии XIX-XX веков и, следовательно, носит междисциплинарный характер. Пересечение идеологии, политики и искусства в художественной культуре Италии обозначенного выше периода предполагает использование опыта культурологических исследований с привлечением теории и истории изобразительного искусства, литературы, архитектуры.

В диссертации автор стремится изучить культурную и историческую среду, в которой возникла идея создания иллюстративного цикла для «Божественной комедии», вышедшего в период с 1931 по 1945 гг. Стремясь охарактеризовать исторический генезис формирования культурно-исторической среды Рисорджименто, автор исследовал эпоху, как время расцвета патриотического движения, ратовавшего за освобождение и объединение Италии.

Как отметил Эмилио Джентиле (Emilio Gentile), фашистский режим, в годы которого создавался иллюстративный цикл А. Наттини, и архитектурные проекты М. Дзампини, Дж. Терраньи и П. Линджери, провозгласил себя прямым и единственным приемником идей Рисорджименто; поэтому в идеологической пропаганде режима использовались символы, риторика и идеи, сформированные в период освобождения Италии. Важным, таким образом, представляется проследить исторический генезис идей Рисорджименто и идеи героизации фигуры Данте Алигьери, как «главного» гражданина и поэта Италии, в XIX- первой трети XX веков. В этой связи особый интерес представляет процесс мифологизации истории и механизмы его функционирования в сфере коммуникации и в культуре Италии в XIX- первой трети XX веков.

При изучении истоков формирования и причин распространения националистических идей в Италии в XIX - первой трети XX веков важным

представляется обратиться к трудам и концепциям Эрнста Блоха (Ernst Bloch), Теодора Адорно (Theodor Adorno), Джорджа Мосса (George Mosse), Джорджо Агамбена (Giorgio Agamben).

Исследование исторической эволюции культа Данте в едином национальном итальянском государстве XIX – первой трети XX столетия, основано на разграничении понятий «национальный» и «националистический». Определение «национальный» рассматривается как принадлежность к какой-либо нации, выражение свойственного ей характера, а также принадлежность к общественно-политической жизни нации и связь с её интересами. В то время как прилагательное «националистический» связывается с «национализмом», то есть с идеологией и политикой национального превосходства и противопоставления собственной нации другим, угнетения прочих наций, присущего фашистской идеологии.

Националистические идеи, возникавшие в Италии первой трети XX века, были основаны на утверждении культурного превосходства итальянской нации, подарившей миру выдающихся представителей культуры и искусства, которые определили пути развития европейской культуры в Новое время.

Важную роль в процессе изучения феноменов, повлиявших на культурное становление Италии в первой трети XX века, сыграло изучение проблем взаимоотношения государства и культуры. Данная проблематика была исследована в трудах «Культура Италии эпохи Возрождения» (1860 г.) и «Размышления о всемирной истории» (1905 г.) Якоба Буркхардта (Jacob Burckhardt) и «Культурное государство. Современная религия» (1991 г.) Марка Фумароли (Marc Fumaroli). Концепция «государство как произведение искусства» и особая роль культуры, рассматриваемые в трудах Я. Буркхардта, пересматриваются М. Фумароли с точки зрения активного вмешательства государства в культуру, начиная с конца XVIII столетия, то есть с периода, в который начинает формироваться феномен Рисорджименто;

культура, как стремится доказать автор, постепенно узурпируется властью, принимая облик массовой культуры и становясь для государства удобным инструментом пропаганды. Важность изучения взаимоотношений культуры и политики продиктован ещё и тем, что первые попытки представить и обосновать видение Италии в качестве единого государства были предприняты философами и литераторами Рисорджименто, такими как Саверио Беттинелли, Антонио Розмини, Винченцо Джоберти, Винченцо Куоко, Уго Фосколо, Джакомо Леопарди, и лишь затем политиками. В. Куоко и В. Джоберти стремились сформулировать в XIX столетии концепцию исключительности итальянской нации, основанной на открытиях итальянских ученых, художественных и литературных произведений итальянских художников и поэтов, а также достижениях итальянских путешественников и торговцев. В этой связи важной представляется социальная теория Вернера Зомбарта (Werner Sombart), видящего в культуре Флоренции тринадцатого столетия – во времена Данте Алигьери, – импульс для формирования современной экономической и культурной системы.

Для понимания основных подходов к определению тех ключевых культурных событий, которые могут быть расценены как новые стадии развития и прототипы современности, важно учесть идеи, высказанные в монографии Массимо Каччари (Massimo Cacciari) «Двойной портрет: Св. Франциск у Данте и у Джотто» (2012 г.), который рассматривает эпоху Данте, Джотто и святого Франциска Ассизского как историко-временной прототип итальянской культуры начала XX века.

Анализируя попытки идеологов итальянского государства как XIX в., так и 1920 – 1930-х гг. найти и упрочить некоторые общие принципы национальной идентичности, одним из которых и будет являться творчество Данте, важно учесть теорию «воображаемого сообщества» политолога и социолога Бенедикта Андерсона (Benedict Anderson).

Научная новизна данного исследования заключается в раскрытии новых исторических фактов, проливающих свет на историко-культурные предпосылки и идейно-эстетическое содержание иллюстративного цикла А. Наттини к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Проект художника впервые рассматривается как важнейшее проявление культа Данте, имевшего место в Италии в первой трети XX столетия.

В работе впервые рассматривается иллюстративный цикл Наттини как предпосылка для архитектурного воплощения «Божественной комедии» в проектах М. Дзампини (1932 г.) и Дж. Терраньи (1938 г.) .

В диссертации впервые вводится в научный оборот материалы из личного архива семьи Франческо Мария Дзандрино (1863 – 1934 гг.) – итальянского журналиста и видного деятеля культуры, по инициативе которого А.Наттини создал иллюстрации к поэме Данте.

Изучение архивных материалов в Фонде Франческо Мария Дзандрино при библиотеке Марио Новаро в Генуе, состоящего из фотокопий писем и документов, позволило автору обнаружить ряд исторических фактов, по-новому раскрывающими связи иллюстративного цикла А. Наттини с культом Данте Алигьери в Италии в первой трети XX века.

Следует отметить, что изучение архивных материалов и писем Ф. М. Дзандрино, до сих пор не имело систематического характера, документы, письма и визуальные источники, рассмотренные в диссертации, малоизвестны широкому кругу исследователей.

В работе впервые исследованы документы конца XIX - начала XX века, хранящиеся в Фонде Франческо Мария Дзандрино, такие как:

- газетные статьи 1910-40-х годов, авторы которых подробно описывают особый интерес Ф. М. Дзандрино к личности Данте Алигьери, а также его деятельности по изучению эпохи Рисорджименто;

- переписка Ф. М. Дзандрино с Г. д'Аннунцио и Э. Коццани, в которой журналист выступает идейным вдохновителем проекта А. Наттини по иллюстрации «Божественной комедии»;
- Впервые в научные оборот вводится исследование архитектурных проектов «Дантовских видений» Марио Дзампини,
- впервые анализируются письма Ф. М. Дзандрино, адресованные Ж. Ромьё, в которых комментируется проект Дзампини, описывается его связь с иллюстративным циклом А. Наттини, подчеркивается особый интерес к личности поэта.

Кроме того, в работе впервые анализируются письма, газетные статьи и визуальный материал - «Дантовские видения» М. Дзампини, репродукции некоторых работ А. Наттини, фотографии, на которых изображен сам художник, люди, окружавшие его в годы работы над иллюстрациями к «Божественной комедии», а также фотографии с выставок акварелей к поэме Данте 1920-1930-х гг., которые позволяют выявить ранее неизвестные имена общественных деятелей, художников и литераторов, как поэт Франческо Пастонки, издатель Этторе Коццани, художник Марио Дзампини, которые принимали участие в распространении и поддержке издания «Божественной комедии», проиллюстрированной А. Наттини, и популяризации культа Данте в Италии первой трети XX столетия.

- Рассмотренные в диссертации письма Р.Вальдамери к Ф. М. Дзандрино, письма Ф. М. Дзандрино к издателю Э. Коццани впервые раскрывают пути продвижения и распространения иллюстративного цикла А. Наттини .

- В работе впервые прослеживается связь задуманных Франческо М. Дзандрино проектов, посвященных архитектурному воплощению «Божественной комедии» Данте и иллюстраций Амоса Наттини, которые были представлены Бенито Муссолини в 1932 году и сыграли важную роль в национал-патриотическом развитии культа Данте в Италии первой трети XX века.

Исследования, проводимые в частных архивах в г. Коллеккьо, позволили автору не только ознакомиться с оригиналами работ А. Наттини, но и выявить и впервые внести в научный оборот переписку 1935-1940 гг. между художником и его финансовым покровителем Рино Вальдамери, в котором последний критикует поздние иллюстрации А. Наттини к «Божественной комедии», заявляя свои права на оригиналы, что приведет впоследствии к потере художником всех прав на собственное произведение.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что она открывает и впервые проясняет новые аспекты изучения феномена культа Данте, связанные с монументализацией и архитектурным воплощением литературного произведения, «Божественной комедии». Кроме того, автор диссертации впервые стремился представить наиболее полный обзор формирования и развития данного культа в изобразительном искусстве и культуре XIX – начала XX вв., останавливаясь на его наиболее характерных особенностях. Подобный подход позволит проследить, каким образом различные государственные режимы пытались манипулировать восприятием значимых феноменов культурного наследия для достижения собственных целей.

Результаты исследования могут использоваться при разработке учебных курсов и семинаров, посвященных литературе, архитектуре, искусству, а также затрагивающих принципы взаимодействия политики и культуры. Особый интерес, на наш взгляд, представляет рассмотрение проблемы воплощения литературного произведения, «Божественной комедии» в архитектуре, которая может являться важным вкладом в формирующуюся в настоящее время область изучения взаимодействия литературы и архитектуры.

Данной работой автор стремится внести вклад в историю культуры, искусства и литературы, как Италии, так и Европы, ввиду того, что исторические персонажи, упоминающиеся в диссертации, связаны с

европейской культурой, в частности французской. Кроме того, полагаем, что данная работа позволит открыть новые горизонты исследования для отечественной науки и её плодотворного взаимодействия с западными научными школами.

Положения, выносимые на защиту:

- историко-культурные предпосылки иллюстративного цикла А. Наттини являются отражением исторического генезиса культа Данте, берущего своё начало в XIX столетии и связанного с эпохой Рисорджименто и национал-патриотическим движением за освобождение Италии;
- идейно-эстетическое содержание иллюстративного цикла А. Наттини к «Божественной комедии» Данте становится постепенно объектом узурпации со стороны идеологии и политики Бенито Муссолини и сторонников фашизма, но не может однозначно рассматриваться в качестве проекта режима;
- Иллюстрации Амоса Наттини и связанные с ними проекты Франческо М. Дзандрино, М. Дзампини, Р. Вальдамери и Дж. Терраньи, посвященные архитектурному воплощению «Божественной комедии» Данте, сыграли важную роль в национал-патриотическом развитии культа Данте в Италии первой трети XX века.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации легли в основу выставки «Амос Наттини и иллюстрации к «Божественной комедии» между двумя войнами. Диалог искусства, архитектуры и литературы», прошедшей в г. Аскона (Швейцария) с 25 октября по 30 декабря 2015 года, одним из кураторов которой являлся автор диссертации. Материалы данной работы также были использованы при подготовке Университетом итальянской Швейцарии г. Лугано онлайн-курса ««В мир вечности из времени». Введение в «Комедию» Данте», проходящего с 21 марта 2016 г. по 21 марта 2017 г.

Кроме того, некоторые тезисы исследования были представлены на следующих конференциях:

- Пленарное заседание Швейцарской школы Итальянской цивилизации, г. Женева, Fondation Hardt, 22-23 апреля 2016 г. Доклад «Амос Наттини и иллюстрации к «Божественной комедии» между двумя войнами. Диалог искусства, архитектуры и литературы».
- Третий швейцарский конгресс историков искусств, г. Базель, Университет г. Базеля, 23 – 25 июня 2016 г. Доклад «Монументы великим людям средневековья в Италии 1910-1930-х гг.».
- Пленарное заседание Швейцарской школы Итальянской цивилизации, Residenza La Ginestra, г. Монтельпаро, 3 -7 июля 2016 г. Доклад «Восприятие образов Данте, Джотто и Св. Франциска Ассизского в Италии в период фашизма».
- Международная научная конференция «Археология художественного видения: художественно-исторические контексты», Москва, РГГУ, 21 – 22 апреля 2017 г. Доклад «Создание национальной истории архитектуры в Италии: Археология средневековой итальянской архитектуры на Втором конгрессе истории архитектуры 1937 г.».

Количество публикаций, в которых рассматриваются не только непосредственно издание «Божественной комедии» А. Наттини и связанные с ним архитектурные проекты, но и затрагиваются вопросы взаимодействия архитектуры и философии в XX столетии, а также то, каким образом национальный характер итальянской культуры проявлялся в архитектурном проектировании – 5, из них 3 в изданиях, относящихся к перечню ВАК при Минобрнауки РФ.

Структура работы

Структура работы состоит из «Введения», трёх глав, «Заключения», «Списка источников и литературы», «Иллюстраций».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** определяется актуальность настоящего исследования, его проблема, степень изученности темы, объект, предмет, цель и задачи. Обосновывается новизна работы, описываются теоретическая и методологическая основы исследования. Определяется практическая значимость исследования, указываются положения, выносимые на защиту, а также мероприятия, касающиеся апробации исследования.

В **первой главе «Исторический генезис культа Данте Алигьери в объединенной Италии XIX-первой трети XX веков в контексте политических, литературных и художественных идей эпохи»** рассматриваются вопросы «мифологизации» образа Данте Алигьери и его восприятия в качестве культурного героя Италии 1800 -1930-х гг. В **первом параграфе 1.1. «Философско-культурные позиции Рисорджименто и концепция итальянской нации»** автор стремится продемонстрировать, что проблема итальянской нации тесно связана с движением Рисорджименто и была разработана, прежде всего, в трудах поэтов, писателей и философов как У. Фосколо, В. Куоко, В. Монти. Именно в произведениях данных авторов постепенно начинает формироваться единая итальянская культурная традиция, берущая своё начало от Данте Алигьери. В том же параграфе приводятся философские воззрения, лежащие в основе итальянского национализма и активно эксплуатируемого впоследствии фашистским режимом – в период, когда А. Наттини создаёт свои иллюстрации к «Божественной комедии». Во **втором параграфе 1.2. «Становление культа Данте Алигьери в итальянской культуре и искусстве XIX столетия»** рассматривается история формирования восприятия Данте в качестве «отца итальянской нации» в литературе, философии и искусстве. Особое внимание уделяется истории создания первых памятников Данте Алигьери: таким образом, закладываются те культурно-художественные основы, которые уже в следующем, двадцатом, столетии позволят представителям итальянской

культуры размышлять о возведении памятников в честь главной поэмы Данте, «Божественной комедии». Кроме того, рассматривается история интереса к поэме и личности Данте со стороны художников конца XVIII – XIX вв., что позволит проследить генезис иллюстраций А. Наттини к «Божественной комедии». В **третьем параграфе 1.3. «Развитие культа Данте в Италии и его трансформации в первой трети XX века»** исследуются трансформации в восприятии фигуры Данте Алигьери в двадцатом веке и манипуляциями культом поэта со стороны фашистского режима.

Во второй главе, **«Иллюстрации к «Божественной комедии» Амоса Наттини и культурный контекст эпохи»**, рассматриваются вопросы, касающиеся непосредственно истории иллюстраций А. Наттини и издания им «Божественной комедии». **Первый параграф 2.1. «Ф. М. Дзандрино: распространение культа Данте Алигьери в первой трети XX века и концептуальное оформление иллюстративного цикла А. Наттини»** посвящен роли журналиста и общественного деятеля Италии и Европы Ф. М. Дзандрино в развитии культа Данте в XX столетии, а также в создании иллюстрированной «Комедии» А. Наттини. Во **втором параграфе 2.2. «А. Наттини и литературно-художественная среда Генуи и Парижа в первой трети XX века»** будет рассмотрено формирование художественного стиля Амоса Наттини и некоторые факты его биографии, при этом особое внимание будет уделено раннему периоду его творчества, в который создаются лучшие иллюстрации к «Божественной комедии», а также формируется особый монументальный облик самого издания, полностью разработанного самим художником. **Третий параграф 2.3. «А. Наттини: иллюстративный цикл и архитектурное оформление «Божественной комедии» Данте»** посвящен художественным особенностям и манере рисунков, выполненных А. Наттини к «Божественной комедии». В **четвёртом параграфе** второй главы **2.4. «Памятник славе Данте»: отзывы**

на иллюстрации **А. Наттини в периодике 1920-1930—х гг.** рассматриваются критические статьи, проливающие свет на то, каким образом воспринимались дантовские рисунки и издание А. Наттини современниками в те переломные для Италии годы, когда к власти приходит фашистский режим. В **пятом параграфе 2.5. «Поздний период творчества А. Наттини»** исследуется поздний период творчества художника, отмеченный резкой сменой художественной манеры, что становится одной из причин разрыва А. Наттини и его покровителя, Р. Вальдамери, фактического заказчика иллюстрированного издания поэмы Данте. Кроме того, вводится фигура писателя Массимо Бонтемпелли, друга Р. Вальдамери, чьи идеи будут значимы как для культуры Италии 1920-1930-х гг., так и для творчества А. Наттини и Джузеппе Терраньи, создателя архитектурного проекта Дантеум.

В третьей главе **«Архитектурные проекты 1930-х гг., посвященные «Божественной комедии» Данте Алигьери, и их связь с иллюстрациями А. Наттини»**, нами рассматриваются два проекта, «Дантовские образы» и Дантеум, которые не только являются кульминацией идеи монументализации фигуры Данте и «Божественной комедии» в XX столетии, но также обладают тесной связью с изданием, подготовленным А. Наттини, достаточно сказать, что все эти нереализованные архитектурные сооружения должны были содержать в себе полное собрание оригинальных рисунков Амоса Наттини к «Божественной комедии». В **первом параграфе 3.1. ««Дантовские образы» М. Дзампини и Ф. М. Дзандрино»** исследуются проекты по созданию монумента поэме Данте художника М. Дзампини, заказанные ему Ф. М. Дзандрино в 1932 году. Во **втором параграфе 3.2. ««Дантеум» Дж. Терраньи и П. Линджери»** рассматривается проект Дантеум (1938 г.), заказанный Р. Вальдамери архитекторам Дж. Терраньи и П. Линджери.

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ культурного феномена Рисорджименто и распространения культа Данте в Италии в первой трети двадцатого века дает основание сделать вывод о том, что созданный Амосом Наттини цикл иллюстраций к «Божественной комедии» Данте заложил фундамент для последующего процесса архитектурной монументализации произведения с целью утверждения его общекультурной значимости.

Исследованные автором архивные документы, периодические и научные издания, позволили по новому раскрыть идейно-эстетическое содержание изучить иллюстративного цикла Амоса Наттини к «Божественной комедии» и рассмотреть его как результат сложного культурно-исторического процесса. В исследовании показано, что в произведении Амоса Наттини отражен взлет национального самосознания эпохи, направленный на поиск культурной идентичности, определявший пути развития итальянского искусства в 1910-1930-е годы. В этом контексте в работе выявлена роль творчества Амоса Наттини в становлении культа Данте, показано, что в культе поэта отражено стремление итальянской нации героизировать национальную историю, обосновать идею освободительной борьбы XIX века.

Автором был проделан анализ мало изученных архитектурных проектов Марио Дзампини, переосмыслено значение Дантеума, спроектированного Дж. Терраньи и П. Линджери, выявлены его связи с проектом А. Наттини. Прделанная работа позволила реконструировать культурную программу, заложенную в эпоху Рисорджименто и получившей развитие в первой трети XX века в стремлении создать архитектурный монумент в честь Данте и его поэмы.

В работе показано, что исторический контекст, определивший первый том иллюстраций А. Наттини (1931 г.) и проекты М. Дзампини (1932 г.), Дж. Терраньи и П. Линджери (1938 г.), связан с фашистским режимом. Вместе с

тем, исследование исторического генезиса культа Данте показывает, что идеи героизации образа поэта зародились задолго до прихода к власти фашистского режима. В диссертации показывается, что роль Бенито Муссолини, как покровителя проектов, заключалась в его способности реализовать творческие инициативы эпохи.

Анализ итальянской прессы первой трети XX века посвященной иллюстрациям А. Наттини, показывает, что данный проект выходит за рамки издания, прославляющего фашистский режим. При этом ряд представителей фашистского режима, стремились использовать творческое наследие и героизированный образ Данте для самовозвеличивания.

В диссертации проводится стилистический анализ произведений Наттини, уточняется место и роль его иллюстративного цикла в художественной жизни Италии первой трети XX века.

В исследовании впервые описаны некоторые методы, используемые сподвижниками художника для реализации и популяризации работ, которые становятся значительным событием в культурной жизни Италии двадцатых и тридцатых годов. Речь идет, прежде всего, об организации масштабных выставок, в которых сочеталось чтение поэмы Данте и демонстрация акварелей А. Наттини, которые зачастую выставлялись в затемненных помещениях при особом освещении, а также на гигантских подставках высотой три метра, что подчеркивало сакральный характер произведений художника. Кроме того, как мы смогли убедиться, многие статьи выходили при прямом участии Рино Вальдамери и Ф. М. Дзандрино, которые активно сотрудничали друг с другом, стремясь привлечь как можно больше внимания к проекту А. Наттини.

В диссертационном исследовании впервые в научной литературе изучены место и роль в искусстве Италии первой трети XX века иллюстратора и сценографа Марио Дзампини и членов общества «Компания

бивака», которая представляет большой интерес в качестве художественного и литературного союза в начале XX века

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях в изданиях списка ВАК:

1. Емельянова И. Б. Развитие современного города в исследованиях итальянских архитекторов // Вестник РГГУ «Культурология. Искусствоведение. Музеология». 2011. № 17 (79)/11. – С. 215-221.

2. Емельянова И. Б. Архитектура в философии Людвига Витгенштейна // Журнал научных публикаций «Дискуссия». 2012. № 9 (27). - С. 24 – 28.

3. Емельянова И. Б. «Божественная комедия» Данте Алигьери в архитектурных проектах Италии 1930-х гг.: Рисорджименто и формирования культуры Данте в итальянской культуре // Вестник РГГУ «Философия. Социология. Искусствоведение». 2015. № 1. – С. 33-44.