

УДК 7.03

DOI 10.37953/2079-0341-2025-1-1-229-239

МОДЕРН ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ НАТАЛЬИ ШТОЛЬДЕР

Анна К. Флорковская

Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия,
florkovskaja@yandex.ru

Аннотация

Рецензируемая книга представляет собой первое научное исследование на русском языке, посвященное рассмотрению феномена итальянского модерна. В ней представлены архитектура, живопись, графика и графический дизайн, скульптура и декоративно-прикладное искусство, предметы интерьера. Книга содержит обширную фактологию по всем видам изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, отчасти выполняя функции справочника и путеводителя по итальянскому модерну, а также концептуальную аналитику его проблематики и краткие очерки творчества его крупнейших представителей. Книга богато иллюстрирована и сопровождается большой библиографией на русском и итальянском языках.

Ключевые слова: либерти, стиль модерн, итальянское искусство рубежа XIX–XX веков, архитектура, живопись, скульптура, графика, графический дизайн, декоративно-прикладное искусство

Для цитирования: Флорковская А.К. Модерн по-итальянски. Рецензия на книгу Натальи Штольдер // *Academia*. 2025. №1. С. 229–239. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-229-239

ART NOUVEAU IN ITALIAN. REVIEW OF THE BOOK BY NATALYA STOLDER

Anna K. Florkovskaya

Research Institute of Theory and History of Fine Arts
of Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
florkovskaja@yandex.ru

Abstract

The reviewed book is the first scholarly study in Russian dedicated to the phenomenon of Italian Art Nouveau. It covers architecture, painting, graphics and graphic design, sculpture, and decorative and applied arts, including interior objects. The book provides extensive factual material on all forms of visual arts, architecture, and decorative arts, partly serving as a reference guide and a handbook on Italian Art Nouveau. Additionally, it offers conceptual analysis of its key issues and brief essays on the work of its most prominent figures. The book is richly illustrated and includes a comprehensive bibliography in both Russian and Italian.

Keywords: Liberty style, Art Nouveau style, Italian art of the turn of 19th–20th centuries, architecture, painting, sculpture, graphics, graphic design, decorative and applied arts

For citation: Florkovskaya, A.K. (2025), “Art Nouveau in Italian. Review of the book by Natalya Stolder”, *Academia*, 2025, no 1, pp. 229–239. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-229-239

Итальянское искусство издавна занимает особое место в сердцах российских художников и архитекторов, искусствоведов и просто зрителей. Из века в век на Апеннинском полуострове не иссякает поток восторженных паломников из нашей страны. Пепел Помпей и Геркуланума, профили ренессансных портретов и многочисленные фрески дворцов и храмов, прихотливая пластика умопомрачительного римского барокко мало кого оставляют равнодушным. Внимание подлинных ценителей обращается к итальянской живописи эпохи романтизма или к муссолиниевскому кварталу EUR в Риме. И совсем уж немногочисленным зрителям открывает себя итальянский модерн. Для нашего соотечественника это настоящий «деликатес». Он для тех, кто пресытился неиссякаемыми богатствами античности, ренессанса и других итальянских художественных вершин: им он являет себя как уникальное, ни на что не похожее художественное открытие.

Об итальянском модерне на русском языке написано крайне мало: мы найдем упоминания о Джованни Сегантини в художественной прессе Серебряного века, обнаружим ценную информацию в книге Е.Д. Федотовой «Искусство Италии. Век XX» (2013), прочтем немного об итальянских архитекторах в книге В.С. Горюнова и М.П. Тубли «Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера» (1994). В обобщающих трудах по европейскому и мировому модерну обычно фигурирует весьма ограниченный круг имен: предпочтение отдается художникам Гаэтано Превиати и Галилео Кини. Остальные многочисленные и, заметим, более оригинальные мастера остаются в тени.

С выходом книги Натальи Штольдер «Либерти. Модерн по-итальянски» (М., БуксМАрт, 2024, 448 с. с ил.) эта — terra incognita итальянского искусства становится ближе и понятнее русскоязычному читателю. Эта книга — настоящее научное открытие. В Италии есть модерн, да еще какой! Это достойный наследник своих великих предшественников: античности, ренессанса, барокко. Первое чувство, охватившее меня как читателя — итальянское искусство и тут на высоте, не изменило самому себе: богатству формы, чувству стиля, культуре красоты и высокого изящества.

Небольшая по формату книга вместила в себя многое из того, что является, на мой взгляд, прекрасным примером дисциплины научной мысли. Это справочник по произведениям модерна: архитектура, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство, графический дизайн. Для произведений архитектуры

Ил. 1. Леонардо Бистольфи. Афиша Первой Международной выставки современного декоративного искусства. 1902. Литография. 44,5 x 110. Собрание Антонио и Марины Форкино, Турин.

Ил. 2. Обложки журналов «Novissima», «Emporium», «Italia Ride». 1899–1902.

Ил. 3. Дом Ла Флер. 1902. Архитектор Пьетро Фенольо. Турин. Фото Н. В. Штольдер.

Ил. 4. Вилла Факканони-Ромео. 1912–1913. Архитектор Джузеппе Соммаруга. Милан. Фото Н. В. Штольдер.

Ил. 5. Особняк Винченцо Флорио. 1899–1903. Архитектор Эрнесто Базиле. Палермо. Фото Н. В. Штольдер.

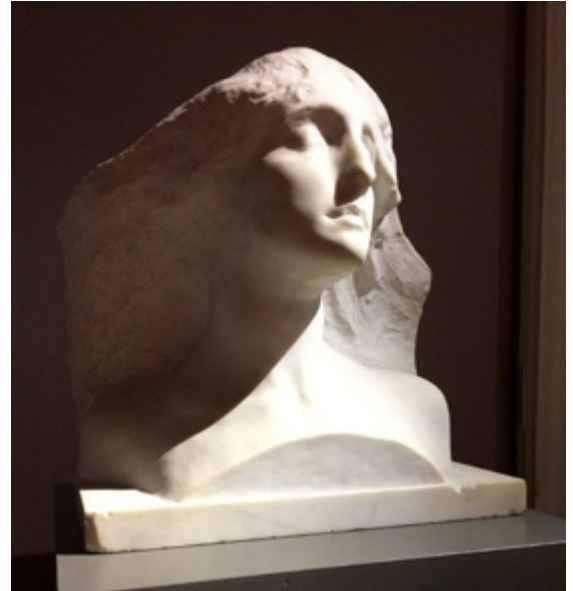
приведены точные адреса, с улицами и номерами домов. В то же время одними фактами дело не ограничивается: предлагается концептуально-проблемный анализ творчества итальянских мастеров круга модерна и приводятся отдельные очерки о биографии и произведениях наиболее ярких его представителей. Все эти части составляют единую содержательную структуру книги и расположены последовательно. Иллюстрируют книгу по большей части авторские фотографии, выполненные во время многократных путешествий по различным регионам, музеям и архивам страны. Глубина погружения в материал впечатляет: Н.В. Штольдер многие годы участвует в работе межинститутской группы «Европейский символизм и модерн». Ее увлечение итальянским вариантом стиля началось с посещения выставки «Либерти. Стиль для современной Италии», состоявшейся в 2014 году в городе Форли, где были представлены живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, мебель, графика, театральные афиши и архитектурные проекты. С этого момента начался роман автора с итальянским модерном.

Либерти долгое время считался малозначительным явлением по отношению к великой итальянской классике, вторичным по сравнению с английским, бельгийским, австрийским и немецким вариантами модерна. Можно задаться вопросом: почему итальянский модерн (а ведь это, к примеру, целые кварталы застройки в Риме и других городах Италии) так долго оставался вне поля искусствоведческого исследования в России?

Ответ, лежащий на поверхности, — не за модерном мы едем в Италию. Однако есть и другие, более глубокие причины. В отечественном искусствоведении, как и в науке об искусстве других стран, принят подход, в рамках которого выделяется стилевой камертон эпохи — в данном случае это стиль модерн. И с ним, как с лекалом, исследователь подходит к художественному произведению, как бы измеряя, есть ли тут модерн и сколько его. В итальянском искусствоведении, как оказалось, действуют иные критерии и методы. Главное

Ил. 6. Маурицио Ведани. Монумент Рибони-Бонелли. Радости и печали. 1907. Фрагмент. №83. Мрамор, бронза. Чимитеро Монументале, Милан. Фото Н. В. Штольдер.

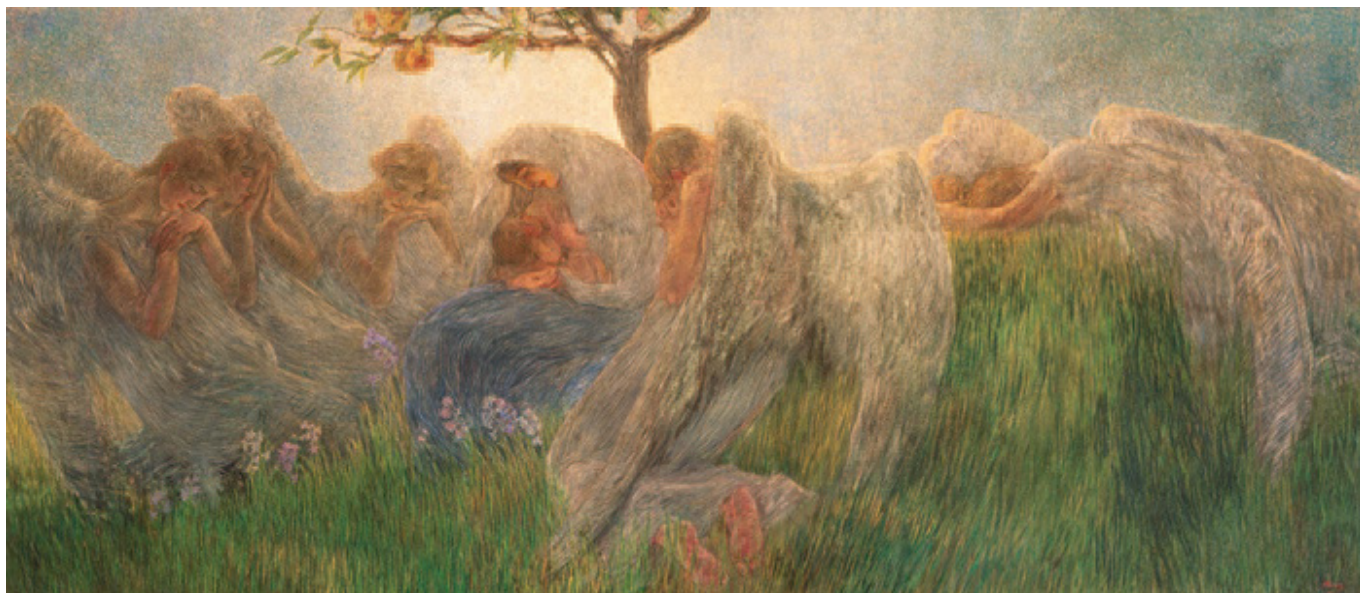

Ил. 7. Леонардо Бистольфи. Альпы. 1909. Мрамор. 48,5 × 45,4 × 29,5. Галерея современного искусства, Милан.

и абсолютное — само произведение, индивидуальность авторского метода и стиля. Второй уровень — принадлежность к региональной школе (известно, что итальянская культура в Новое и Новейшее время представляла собой мозаику региональных школ: они сильны в любой национальной культуре, но в долгое время раздробленной Италии значение регионов особенное). И только затем рассматривается близость к модерну. Стилиевое измерение произведения искусства отходит на второй план — достаточно того, что оно относится к эпохе Новеченто, в этом аспекте соотносясь с историей итальянского искусства в целом. Известно, что стиль модерн сыграл исключительную роль в искусстве стран севера Европы и России. Для них рубеж XIX–XX веков стал временем триумфального выхода на мировую культурную арену. В искусстве Италии того времени были другие проблемы: развиваясь непрерывно и равномерно на протяжении тысячелетий и будучи камертоном и вдохновительницей для искусства и культуры других стран, Италия была словно бы в плену своего великого художественного наследия. Трансформировать его в современное искусство было нелегко, но образцы стиля модерн, созданные итальянскими мастерами, свидетельствуют, что эта трансформация вполне удалась.

Наталья Штольдер не пытается сгладить эти особенности итальянского восприятия произведения искусства, корнящегося в самом течении итальянской истории. Рассматривая модерн в региональных школах, она выделяет и общий стилиевой камертон как более привычный для нас критерий, тем самым охватывая цельное явление — модерн в Италии.

Описывая творчество отдельных художников, автор пишет о проблематике и концепционной составляющей *arte nuova*: о путях поиска современного искусства в итальянском обществе рубежа XIX–XX веков, о влиянии на итальянских художников школы Глазго, бельгийского и австрийского модерна, префаэлитов, французского искусства. Но Штольдер при этом удается сохранить подлинный национальный аромат итальянского искусства, а не представить его как одну из версий интернационального стиля. Она выделяет общее для всей эпохи модерна во всех странах увлечение романтизмом, мифологией и спиритуализмом, но отмечает и сугубо национальную специфику: восприятие античности как национального наследия и дивизионизм как особенность итальянского модерна в живописи. Она пишет о специализированных журналах модерна («Хроника искусства», Милан; «Эмпориум», Бергамо и др.), о теоретиках и критиках либерти, о международных и итальянских выставках стиля.

Ил. 8. Газтано Превиаати. Материнство. 1890–1891. Холст, масло. 177 × 411,5. Народный банк, Новара.

Ил. 9. Джованни Сегантини. Ангел жизни (Христианская богиня). 1894. Холст, масло. 276 × 217. Галерея современного искусства, Милан.

Ил. 10. Джузеппе Пеллицца да Вольпедо. Весенняя идиллия (Хоровод). 1906–1907. Холст, масло. Галерея современного искусства, Милан.

Ил. 11. Джулио Аристид Сарторио. Церемония. 1908–1923. Энкаустика. 178,4 × 396. Галерея Пьяцца Скала. Собрание Фонда Карипло, Милан.

Ил. 12. Витторио Дзеккин. Принцессы и воины. Из цикла «Тысяча и одна ночь». 1914. Холст, масло, позолота. 170 × 188. Международная галерея современного искусства Ка'Пезаро, Венеция.

Ил. 13. Джордже Кьенерк. Молчание. Из триптиха «Загадка человека». 1900. Холст, масло. 170,5 × 94. Городской музей, Павия.

Ил. 14. Амедео Бокки. Безумная. Из триптиха «Сестры». 1916. Холст, масло. 173 × 80. Национальная галерея, Парма.

Ил. 15. Галилео Кини. Тифон. 1911. Холст, масло. 118 x 220. Частное собрание. Венеция.

Ил. 16. Алессандро Мадзукотелли. Фрагмент оформления фонарного столба. 1912–1913. Вилла Факканони-Ромео. Милан. Фото Н. В. Штольдер.

В архитектуре наиболее яркими оказались школы Милана, Палермо и особенно Турина — архитектурной столицы либерти. Одним из основных принципов либерти было органическое встраивание его в ткань сложившейся исторической архитектурной среды города — именно поэтому итальянский архитектурный модерн не очень заметен на улицах городов.

Важным для искусства модерна в целом стало открытие итальянской скульптуры эпохи либерти: в других школах модерна скульптура остается

Ил. 17. Луиджи Фонтана. Жилая комната. 1902. Музей Вольфсоняна, Генуя.
Фото Н. В. Штольдер.

на периферии других видов художественного творчества. Как и мебель, и дизайн в целом, итальянская скульптура либерти, разноплановая в жанровом отношении — портреты, монументальная и мемориальная пластика, мифологические темы — представлена целым созвездием имен.

Автор отдельно рассматривает проблемы живописи либерти — психологизацию и индивидуацию как проявление инновационной стратегии в этом виде искусства; анализирует пейзажную живопись как проявление символизма и женский образ как средоточие его поисков. «На рубеже веков итальянцы выступали как ведущие европейские мастера в области портрета» [Штольдер 2024, с. 12], делая в этом жанре композиционные находки, сочетая психологизм и сочную живопись, соединяя два основных типа женского образа модерна: Мадонну и роковую женщину. Н.В. Штольдер отмечает возникновение в портретном жанре либерти нескольких типов: портрет-эмоция, портрет-знак, портрет-идея.

Фактологическая и смысловая насыщенность, компактно и умело организованная, выдают метод и руку опытного искусствоведа. Книга открывает перед русскоязычным читателем новые грани стиля модерн и итальянского искусства, в котором есть не только великое прошлое и эксперименты XX века, от футуризма до *Arte Povera* и трансавангарда, но и восхитительный, утонченный и одновременно мощный модерн. Приятного прочтения!

Литература

1. Штольдер 2024 – Н.В. Штольдер. Либерти. Модерн по-итальянски. М.: БуксМАрт, 2024. 448 с. с ил.

References

1. Shtolder, N.V. (2024), *Liberti. Modern po-italjanski* [Liberty. Art Nouveau in the Italian Style], BooksMArt, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Анна К. Флорковская, доктор искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; florkovskaja@yandex.ru

Author Info

Anna K. Florkovskaya, Dr. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034, Moscow, Russia; florkovskaja@yandex.ru