

Научно-исследовательская работа

Краеведение

**ПЬЕТРО ДИ ГОТТАРДО ГОНЗАГО:
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ УСАДЬБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЕ**

Выполнила:

Пуша Арина Артемовна

учащаяся 4 класса

МУДО «Петрово-Дальневская школа искусств»,

Россия, с. Петрово-Дальнее

Руководитель:

Вишневская Ирина Ивановна

преподаватель

МУДО «Петрово-Дальневская школа искусств»,

Россия, с. Петрово-Дальнее

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1 Биография Петро ди Готтардо Гонзаго	5
Глава 2 Творчество Пьетро Гонзаго	7
Заключение	9
Список использованной литературы	11

ВВЕДЕНИЕ

Я живу в Красногорском районе практически с самого рождения. Рядом с нами находится замечательный Музей-Усадьба Архангельское. Много раз мы с родителями гуляли в Усадьбе. Мы приходили сюда на праздники, просто погулять, сделать красивые фотографии. Сейчас я понимаю, что это не просто парк, а памятник русской культуры с многовековой историей. Мне захотелось узнать как можно больше, не о самой Усадьбе, а о людях, благодаря которым у нас есть такое замечательное место, в котором проходит много культурных событий. В Усадьбе проходят фотовыставки, выставки картин, мастер-классы по живописи (я тоже принимала в них участие). В залах Дворца, пронизанных историей, в Колоннаде, в театре Гонзага, проходят многочисленные концерты, например, «Торжество итальянской музыки в России» в исполнении лауреатов Всероссийских и международных конкурсов; «Вечер камерной музыки. Бетховен и Брамс» в исполнении музыкантов Московской консерватории, «Праздник Русского романса в Архангельском» исполнитель Владимир Герц, VII Международный фестиваль искусств «Мистерия» - Играет и рассказывает Александр Майкапар и многие другие. В Усадьбу приходят не только, для того чтобы насладиться ее красотами, но и послушать разнообразную и красивую музыку.

История этой усадьбы длинна и необыкновенна. Я иногда представляю себе, как в далеком 16 веке сюда приезжали дворовые люди, которым принадлежало это место, тогда называвшееся усадьбой Уполоцкого, как они охотились в полях по берегам Москва реки, как устраивали пиры и званые вечера и чувствую, что прикасаюсь к чему то древнему и неизведанному. Зная, что это место переходило от одного князя к другому, и каждый владелец привносил в облик усадьбы что то новое, понимаешь, какими просвещенными и чувственными были князья Одоевский, Черкасский, Голицын. Кстати, как раз князь Голицын заказал проект нового дворца парижскому архитектору Жаку-Жако Герну. Но архитектор сам так и не приехал на строительство, и оставшись

без надзора автора, из проекта исчезли некоторые архитектурные формы дворца. Позже, другой архитектор-итальянец Джакомо Тромбара дополнил дворец террасами и балюстрадами. Последним владельцем Усадьбы стал князь Юсупов, который и сформировал окончательный облик Усадьбы, дошедший до наших дней.

Хотелось бы вернуться к людям, подарившим нам «Подмосковный Версаль», как часто называют Усадьбу Архангельское. Исторически Усадьбу разделила дорога, и одно здание оказалось отделено от Усадьбы, но является неотъемлемой его частью. Это Театр Гонзаги. Название театра связано с именем **Пьетро ди Готтардо Гонзаго (Гонзага)** итальянского декоратора, архитектора, теоретика искусства.

ГЛАВА 1 БИОГРАФИЯ ПЬЕТРО ДИ ГОТТАРДО ГОНЗАГО

Пьетро ди Готтардо Гонзаго родился 25 марта 1751 года в Италии, в Лонгароне (провинция Беллуно, область Венето) в семье художника и театрального декоратора Франческо Гонзага (?—1798). С 14 лет начинал работать вместе с отцом. В Тревизо в 1767 году стал свидетелем виртуозной работы приглашённого в местный театр «последнего из великих Бибиен» — Карло Галли Бибьена, и это повлияло на выбор профессии. В Венеции в 1769 году на его будущее творчество Гонзаго повлияло искусство венецианских мастеров живописной ведуты, прежде всего Каналетто, Франческо Гварди, Б. Беллотто, Д. Фоссати, но более всего — Дж. Б. Пиранези. В Венеции Гонзаго учился живописи у Джузеппе Моретти, а перспективе у Антонио Визентини.

В 1771—1776 годах Гонзага проходил обучение в мастерской братьев Бернардино, Фабрицио и Джованни Антонио Галлиари в Милане. В этом городе Гонзаго поразила иллюзорность фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В дальнейшем Гонзаго выработал свой стиль, основанный на иллюзорности архитектурных перспектив, но впечатляющий не грандиозностью барочных фантазий, а ясностью и простотой иллюзорно написанной архитектуры, близкой по стилю творениям А. Палладио и М. Санмикели. Гонзаго добавил к этому эффекты светотени (кьяроскуро) и результат стал ошеломляющим. Славу художнику принёс занавес, созданный им для миланского театра Ла Скала (1779), на котором очень точно был изображён тот же театр, только снаружи. Публика разразилась аплодисментами. В последующие годы Гонзаго много работал в Милане и в театрах других городов Италии. В период 1789—1792 годов он оформил около шестидесяти трёх спектаклей. Иногда за один сезон он оформлял более десяти театральных постановок.

В России художник нашел не только вторую родину и последнее пристанище. Здесь в 1794 году появился на свет его единственный и любимый

сын – Паоло, звавшийся по-русски просто Павлом Петровичем. Он окончил Императорскую Академию художеств и продолжил дело отца – стал театральным декоратором. Только в 1827 году, после оформления празднеств, посвященных коронации Николая I, престарелый художник получил наконец звание архитектора. Год спустя он ушел в отставку, поселился в Архангельском, имении Юсупова, и три года спустя, 25 июля 1831 года, умер во время эпидемии холеры вслед за своим другом (Н. Б. Юсупов умер 15 июля). Похоронен Пьетро Гонзага в общей могиле на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

ГЛАВА 2 ТВОРЧЕСТВО ПЬЕТРО ГОНЗАГО

В Ла Скала декорации Гонзаго увидел князь Николай Борисович Юсупов, владелец Усадьбы Архангельское и по его просьбе Гонзаго подготовил проект постройки театра в подмосковной усадьбе князя к прибытию в усадьбу императора Александра I. (Приложение 1). В своей мастерской при Эрмитажном театре Гонзаго подготовил двенадцать перемен декораций. «Театр Гонзаго» торжественно был открыт 8 июня 1818 года в присутствии императора Александра I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III. До нашего времени сохранились подлинные занавес и четыре перемены декораций, а также небольшие копии, сделанные учениками. Декорации, хранящиеся в Архангельском, — единственные подлинники. Остальное, обширное наследие — это эскизы, натурные зарисовки и графические фантазии мастера. В 1969 году к пятидесятилетию музея-усадьбы в театре состоялся «спектакль декораций»: под музыку Россини зрителям показали четыре декорации Гонзаго.

Гонзаго приехал в Россию сложившимся мастером, он первым принёс на русскую театральную сцену не условные декорации, а живопись, свободную, почти эскизную, но неизменно поражающую зрителя (а самые почётные места были вблизи сцены) натуральностью, эффектом присутствия. Мастерски владея наукой перспективы, штриховым рисунком пером и заливками тушью, художник создавал свой «панорамный иллюзионизм».

Прославился Гонзаго театральными декорациями с эффектами «обмана зрения» (*trompe-l'œil*). По мнению некоторых историков искусства, Гонзаго — первый театральный художник в современном смысле слова.

«Музыка для глаз» — это гармония живописи и настроения. Её назначение — сделать привлекательным, значительным, то, что архитектура делает прочным и удобным. «Декорация» как видимость, обман, иллюзорная конструкция противопоставляется действительной архитектурной форме.

Гонзага писал, что театр должен располагать «помещением, которое способствует показу видимостей» и о спектаклях «обращенных к зрению».

Незадолго до смерти Гонзага написал две книги – «Свет в приложении к театральным декорациям» и «Музыка для глаз, или Театральная оптика», впервые изданные в России в 1974 году. «Следуя врожденному влечению я усвоил привычку называть "музыкой для глаз" все зримые украшения», – писал Гонзага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пьетро Гонзага, несомненно, принадлежит к той значимой плеяде знаменитых «итальянцев в России», внесших огромный вклад в развитие культуры России. Современники с полным основанием называли его Моцартом «музыки для глаз», ведь он был непревзойденным мастером создания театральных декораций и пейзажных парковых композиций. Многогранности и разнообразию его таланта во многом обязаны ландшафты Павловска и Гатчины, Усадьбы Архангельское, Санкт-Петербурга и Москвы. Его опыт художника-декоратора оказал огромное влияние на несколько поколений мастеров театральной живописи. Необычное сочетание предельно простого и торжественного стало основной характерной чертой творчества Гонзага. Он обучил своему ремеслу немало русских и иностранных художников и механиков сцены. Создавая садово-парковые ансамбли, Гонзага словно рисовал пейзаж, подбирая деревья с учётом цветовой гаммы, где золото клёнов и берёз сочеталось с серебром ив, бронзой дубов и зеленью хвойных деревьев. За счёт этого возникали удивительные картины, так очаровывавшие современников.

Нам так повезло, что у нас в Московской области творил такой талантливый архитектор и до наших дней дошли его работы! Мы можем прийти в Театр Гонзаги не только на экскурсию, но и на концерт. В последние годы театр регулярно приглашает зрителей на спектакли и концерты. Сезон открывается в начале июня и продолжается до середины октября. В репертуаре – преимущественно концертная классика. На сцену театра в Архангельском выходили скрипачка Светлана Безродная и оперная певица Татьяна Ланская, послушать выступления учеников не раз приезжали Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Частый гость театра – благотворительный фонд «Бельканто», известный органными концертами в московских соборах. События сопровождаются видеоинсталляциями, танцевальными мастер-классами, а также выставками театральных костюмов, которые проходят в фойе, а порой и на парадной лестнице. Бывают и спектакли.

Один из последних – «Птица Феликс», поставленный актером Игорем Миркурбановым.

По выходным сотрудники музея проводят театрализованные экскурсии с участием занавеса и декораций Гонзаги. Для сохранности подлинников используются копии. На нынешний момент написано две – копия живописного занавеса и романтического пейзажа «Ночь».

Полностью остановить творческую жизнь театра было бы неправильно, в то же время возраст и ценность здания вынуждают беречь его от наплыва посетителей, поэтому соблюдается разумный баланс: концерты планируются примерно раз в две недели.

Реставрации театра позволили ему зажить полноценной жизнью!

А.С. Пушкин побывал в Усадьбе и посвятил ей такие строки:

... Ступив за твой порог,
Я вдруг переносюсь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине...

(«К вельможе» А.С. Пушкин).

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексей Буторов. Князь Николай Борисович Юсупов. Вельможа, дипломат, коллекционер.
2. Низовский А.Ю. Самые знаменитые усадьбы России, Москва 2000, Изд. Вечер.
3. Познанский В.В. Архангельское, Москва 1966 г., Изд. Искусство
4. Пьетро Гонзага. Литературные труды, письма
5. Историко-краеведческий альманах Красногорье, № 20, 2015 год.
6. https://arhangelskoe.su/the_museum/gonzagi

Приложение 1.

Театр Гонзаги в Усадьбе Архангельское

