

Cimabue

Φλωρεντία, 1240 - Φλωρεντία, 1302

Cimabue

Aπό τους απελείστους πολέμους που ρήμαξαν την Ιταλία καταστράφηκαν όχι μόνο δια τα μνημεά, αλλά —χάρη πολύ χειρότερο— δεν έμεινε σύτε ένας καλλιτέχνης. Γύρω δώμας στο 1240 στην ευγενική οικογένεια των Cimabue γεννήθηκε ένας γιος με το όνομα Giovanni¹, που με τη χάρη του Θεού έμελλε να αναστήσει την τέχνη της ζωγραφικής από την λήθαιρο. Σύμφωνα με την χρίση του πατέρα του αλλά και άλλων, φανόταν ότι το παιδί έχει ένα εξαιρετικό, καθαρό μυαλό, γι' αυτό θα έπρεπε να σπουδάσει τις επιστήμες. Έπιστημές, σταν μεγάλωσε, το έφερε ο πατέρας του σ' έναν συγγενή, που δίδασκε γραμματική στις νέες μοναχές στη Santa Maria Novella. Όμως ο νεαρός Cimabue, αντί να επιδιδεται στις επιστήμες, περνούσε όλη την ημέρα ζωγραφίζοντας πάνω στα βιβλία και σε άλλα φύλλα χαρτιού αυθιράπους, αλογά, σπιτία και κάθε είδους φαντασίες, και σ' αυτή του την κλίση υπήρξε τυχερός. Γιατί οι τόπε προύχονται της πόλης κάλεσαν στη Φλωρεντία μερικούς Ελληνες ζωγράφους, οι οποίοι έπρεπε να αναζωπυρώσουν τη σβησμένη τέχνη, και αυτοί ιστόρησαν μεταξύ των άλλων και το

1. Το πραγματικό του όνομα ήταν Cenni dei Pepi.

παρεκκλήσιο των Gondi στη Santa Maria Novella, του οποίου η οροφή κατ' οι τοίχοι έχουν τώρα πτια καταστραφεί. Άφού ο Cimabue έκανε τα πρώτα βήματα στην τέχνη που τόσο του άρεσε, άφηνε συχνά τα μαθήματά του και παρακολουθούσε τους ζωγράφους στο έργο τους. Γι' αυτό πίστεψαν και αυτοί, όπως και ο πατέρες του, ότι έχει ταλέντο ζωγράφου και ότι μπορούσε, αν αφιερωνόταν στη ζωγραφική, να επίζει σ' ένα λαμπρό μέλλον. Έτσι, τον παρέδωσαν, για μεγάλη του χαρά, σ' εκείνους τους καλλιτέχνες, προκειμένου να διδαχθεί την τέχνη τους, και με συνεχή προσπάθεια αλλά και χάρη στο ταλέντο του κατάφερε να ξεπεράσει και αυτούς τους δασκάλους του σε ό,τι αφορού το σχέδιο και το χρώμα. Γιατί αυτοί δεν διόλευναν με βάση τον ωραίο, αρχαίο ελληνικό τρόπο, αλλά, όπως το βλέπει κανείς ακόμη και σήμερα στα έργα τους, με τον χουδοροειδή και σιληρό τρόπο της εποχής τους, χωρίς να προσπαθούν στο ελάχιστο για οποιαδήποτε καλυτέρευση.

Ο Cimabue τους μαρτίθρικε βέβαια, αλλά εξευγένεσε και τελειοποίησε την τέχνη τους, έτσι ώστε το όνομά του και τη έργα του τίμησαν την πόλη όπου γεννήθηκε. Αυτό μαρτυρούν πολλές εικόνες που ζωγράφισε στη Φλωρεντία, όπως ο πίνακας μπροστά στον βαμβό της Santa Cecilia² και μια εικόνα της Παναγίας στη Santa Croce.³ Υπερβατικός φιστ πάνω σε χρυσό κάμπτο, δύση καλύτερα μπορούσε, τον άγιο Φραγκίσκο εκ του φυσικού, κάτι το νέο για την εποχή του, και γύρω γύρω ιστορίες από τη ζωή του αγίου σε είκοσι σκλαβέρευση.

μικρής εικόνες γεμάτες από μικρές μορφές πάνω σε χρυσό μάτιο⁴. Ανέλαβε και ένα μεγάλο πίνακα της Ιησού του Μοναχού της Vallombrosa στο μοναστήρι της Santa Trinità, στη Φλωρεντία. Κοπίασε πολύ προκειμένου να ανταποκριθεί στη φήμη που είχε αποκτήσει και παρουσίασε καλύτερες επινοήσεις και ωραίες πόξες. Η εικόνα αυτή έδειχνε μια Παναγία σε τον εγκαλύπτει της και πολλούς αγγέλους με το Βρέφος στην αγκαλιά της και πολλούς σε λους τριγύρω που την υμνούσαν, και όλα αυτά πάνω σε χρυσό κάμπιο⁵. Όταν τελείωσε αυτό το έργο, πήρε από τον Cimabue και έτσι τον εκάστοτε πάνω σε ξύλο ένα μεγάλο την παραγγελία να ζωγραφίσει πάνω σε ξύλο ένα μεγάλο ήσανταρωμένο⁶. Με αυτά τα έργα απλώθηκε παντού η φήμη του Cimabue και έτσι τον κάλεσαν στην Assisi, μια πόλη την Umbria, όπου μαζί με μερικούς Έλληνες ζωγράφους ιστόρησε ένα τμήμα της οροφής της Κάτω Εκκλησίας και επέκλινα στους τοίχους ζωγράφισε την ιστορία του Χριστού κατέκτην του αγίου Φραγκίσκου, ενώ ξεπέρασε κατέπολύ με την τέχνη του εκείνους τους Έλληνες ζωγράφους. Έτσι με την τέχνη του εκείνους τους Έλληνες θέρρος. Άρχισε να νωπογραφεί μόνος του την Άνω Εκκλησία και στην κύρια κόγχη, πάνω από τον βαμβό, σε ένατερ τμήματα ζωγράφισε σχημές από τον βίο της Θεοτόκου, και μάλιστα την Κοίμησή της, ύστερα την Ανάληψή της και τελικά τη Στέψη της με πλήθος από αγγέλους, ενώ και τελικά τη Βρίσκονται πολλοί άγιοι. Αυτά τα έργα τώρα σε όλη την Σιένη στην Ιταλία έχουν αλλοιωμένα λόγω του χρόνου και της σκόνης. Ζωγράφισε επίσης στα πέντε σταυροθόλια της ίδιας εκκλησίας πολλά ερέθιμα.

² Λιαναρέτας ως έργο του λεγόμενου «μάστορα» της Αγίας Κακουλίδης περί τέλος του 13ου αι., ίσως του Buonamico Buffalmaco.

³ Ο Uffizi, Φλωρεντία.

⁴ Λιαναρέτα Σιένεζο ζωγράφο του 14ου αι. Τώρα στο Brera της Μιλάνο, Λονδίνο.

⁵ Στην Cappella Bardi, στην εκκλησία Santa Croce.

⁶ Στο Uffizi, Φλωρεντία.

⁶ Στο Museo dell'Opera της Santa Croce. Αμφισβητείται ότι είναι έργο του Cimabue.

Όταν τελείωσε με την οροφή, ζωγράφισε, στην αριστερή πλευρά της εκκλησίας, το επάνω τμήμα του τοίχου σε φρέσκο. Αυτό το πολύ μεγάλο, πλούσιο και πραγματικά εξαιρετικό έργο πρέπει, όπως τη γνώμη μου, να εντυπωσίασε τους πάντες εκείνη την εποχή, ήστερα από τον λήθαργο της τέχνης. Σ' εμένα, εν πάσῃ περιπτώσει, που το είδα το 1563, φάνηκε εξαιρετικά ωραίο, χυρίως όταν σκέφτηκα τι φασ αποκάλυψε ο Cimabue σε τόσο πυκνό σκοτάδι⁷.

Επιστρέφοντας στη Φλωρεντία ο καλλιτέχνης ζωγράφισε στο Chiosstro (αυλή με κινονοστοιχίες) του μοναστηριού Santo Spirito —όπου δήλη πλευρά προς την εκκλησία ήταν ζωγραφισμένη κατά τον ελληνικό τρόπο— τρία τόξα με θέματα από τη ζωή του Χριστού, τα οποία είναι αναμριβόλια πολύ αραιά δοσιμένα⁸.

Για την εκκλησία Santa Maria Novella ζωγράφισε την εκόνα της Πλανηγίας, η οποία έχει τοποθετηθεί μεταξύ του παρεκκλησίου των Ruccellai και εκείνου των Bardi da Vernio⁹. Αυτό το έργο έχει μεγαλύτερο μέρεθιστο από οποιοδήποτε άλλο παλαιότερο, και μερικοί άγγελοι που περιβάλλουν τη Θεοτόκο δείγνυναν πως ο Cimabue διόλευε ακόμη κατά τον ελληνικό τρόπο, αν κατ με τα περιγράμματα αλλά και με τη μέθοδο πλησίας περισσότερο προς τη νεότερη τεχνοτροπία. Ως τότε δεν είχε δει κανείς κάτι καλύτερο και γι' αυτό η εικόνα αυτή ξεσήκωσε τόσο θαυμασμό, ώστε μεταφέρθηκε με εορταστική πομπή από το σπίτι του Cimabue

οπην εκκλησία με πολλή μεγαλοπρέπεια και με μουσική από τρομπέτες, ενώ ο ίδιος ανταμείφθηκε πλουσιόταροχα για την προστάθειά του αυτή.

Επίσης διηγούνται ή διαβάζει κανείς για τους παλιούς ζωγράφους ότι, όταν ο Cimabue ζωγράφιζε αυτή την εικόνα σ' έναν κήπο κοντά στην πύλη του San Pietro, πέρασε από την πόλη ο βασιλιάς Κέρολος ο Πρεσβύτερος του Αντιού, και οι άρχοντες, που του έδειξαν μεγάλη φιλοφρόνηση, του παρουσίασαν μεταξύ άλλων και το έργο του Cimabue. Κανείς δεν το είχε δει ως τότε. Όταν λοιπόν το αποκάλυψαν στον βασιλιά, έτρεξε και όλο το αρχοντολό της Φλωρεντίας για υπ το δει, κάτι που άρεσε πολύ στους γείτονες, οι οποίοι από τότε ονόμασαν τη γειτονιά τους Borgo Allegri, δηλαδή πειροχή της Χαράς. Αφού λοιπόν με όλα αυτά τα έργα ο Cimabue, για το καλό του, απέκτησε ένα φημισμένο όνομα, ονομάστηκε, μαζί με τον Arnolfo Lapi¹⁰ που ήταν τότε πολύ γνωστός στην αρχιτεκτονική, αρχιτέκτονας του ναού της Santa Maria del Fiore στη Φλωρεντία. Στο τέλος όμως, όταν πέρασε τα εξήντα, έφυγε απ' αυτόν τον κόσμο, αφού ο ίδιος, δύπος μπορεί να πει κανείς, ανάστησε τη ζωγραφική στην κυριολεξία. Θα διηγηκε στη Santa Maria del Fiore και στον τάφο του υπάρχει η εξής επιγραφή:

«Credidit ut Cimabos picturae castra tenere;
sic tenuit vivens; nunc tenet astra poli»¹¹.

7. Ο Cimabue ζωγράφισε τον Χριστό στην Άνω και στην Κάτω εκκλησία του San Francesco στην Assisi. Δεν έχει όμως απόλιτα ξεκαθαριστεί ποιες προέρχονται από το χέρι του.

8. Καταστράφησε στην αναμόρφωση των κινονοστοιχίων στον 16ο αι.

9. Η επονομαζόμενη Madonna Ruccellai στη Santa Maria Novella θεωρείται σήμερα έργο του Duccio.

10. Arnolfo di Cambio.
11. «Οπως πίστευε ο Cimabue ότι κρετά τα κάστρα της ζωγραφίας, ήταν τα κρατούσε ζωντανά. Τώρα κρετά τα άστρα του ουρανού».

Θέλω ακόμα να προσθέσω πως ο Cimabue, όν δεν του επιστίαζε το άστρο του Giotto, θα γίναι πολύ γνωστότερος. Οπως λέει ο Δάντης στην Κωμῳδία του, στην ευδέκατη ωδή του Purgatorio, πείζοντας με την ταφική επιγραφή του Cimabue:

«Credette Cimabue nella pittura

Tener lo Campo, ed ora da Giotto il grido;

Sì che la fama di colui oscura»¹².

Niccolò καὶ Giovanni Pisani

Niccolò: Pisa, 1220 - Pisa, 1285

Giovanni: Pisa, 1250 - Pisa, 1320

Aν στην περιγραφή της ζωής του Cimabue αναφερθήκαμε απην τέχνη του σχεδίου και της ζωγραφικής, τώρα, στην περίπτωση των Niccolò και Giovanni Pisani, θα πούμε μερικά για τη γλυπτική και για τα σημαντικά κτίσματα που έκτισαν οι δύο τους. Γιατί τα γλυπτά και τα οικαδομήματά τους αξέριμουν να χαρακτηριστούν όχι μόνο πολύ μεγάλα και θεμελίως, αλλά και χαλασμένα από χάθε άποψη. Με τα μαρμάρινα γλυπτά τους, με τα αρχιτεκτονήματά τους κατάφεραν να παραγκωνίσουν εκείνο το χονδροειδές και ανισόρρηπτο ελληνικό θρόνος. Και το κατάφεραν αυτό με τον πλούτο των ευρημάτων πους και με τη σωστότερη θέση και στάση των μορφών.

Ο Niccolò Pisano εργάστηκε χωντά σε μερικούς Έλληνες γλύπτες, οι οποίοι δημιουργήσαν τις μορφές και τα διακομητικά του καθεδρικού ναού της Pisa και του παρεκκλησίου San Giovanni. Υπέρεια, ανάμεσα στα λέφυρα που ο στρατηγός των Πίζανων έφερε στην πατρίδα γίταν και μερικές αρχέτες στρατοφόρων, οι οποίες βρίσκονται σήμερη στο Campo Santo αυτής της πόλης, και ανάμεσά τους γίταν και μία ιδιαίτερα ωραία, στην οποία παριστανόταν το κυνήγι του Μελέκηρου για τον Καλυδώνιο κάπτρο¹³. Γιατί η απόδοση και η

12. «Σαν πρώτο άστρο του λάμπει στην τέχνη είναι ο Cimabue. Όμως η λόγη του σκοτεινάει από τον ήλιο του Giotto».

13. Η αρχοντοφάργος φέρει στην πραγματικότητα την παράσταση του μήλου της Φαεδόρας και του Ιππολύτου.