

Растительный орнамент как ключ к пониманию национально-романтического варианта каталонского модернизма

© Н.А. Кузина, 2023

Кузина Наталья Андреевна, младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

119334, Москва, Ленинский проспект, 32а

ORCID: 0000-0003-2344-7780 E-mail: nataliyamare@yandex.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию символики вегетативного декора, применявшегося в произведениях каталонского модернизма на рубеже XIX–XX вв. Каталонский модернизм был одним из художественных течений, широко использовавших природу в качестве источника вдохновения. Растительные элементы декора являлись не просто эстетическими украшениями, они наполнялись исторической и культурной символикой, обретали идеологическую ценность. Опираясь на национальные идеалы, формировавшиеся на протяжении XIX в. в русле движения Ренансенса, художники каталонского модернизма создали символическую вселенную. Растительный орнамент синтезировал и визуально передавал разнообразие идей каталонизма: национализм, традиции, героическое прошлое, религиозные чувства. Результатом стала иконографическая программа, адаптированная к особенностям каталонского общества и, в частности, к идеологическому фону, с которым отождествляли себя консервативные каталонисты.

Ключевые слова: история искусства, Каталония, модернизм, каталонизм, Доменек-и-Монтанер, Вердагер, язык цветов

Для цитирования: Кузина Н.А. (2023) Растительный орнамент как ключ к пониманию национально-романтического варианта каталонского модернизма. *Ибероамериканские тетради*. № 2. С. 94–110. DOI: 10.46272/2409-3416-2023-11-2-94-110

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов.

El ornamento floral como clave para entender la versión nacional-romántica del modernismo catalán

© N.A. Kuzina, 2023

Kuzina Nataliya Andreevna, Investigadora junior del Instituto de Historia Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia.

119334, Rusia, Moscu, avenida Leninsky, 32a

ORCID: 0000-0003-2344-7780 E-mail: nataliyamare@yandex.ru

Resumen. La decoración vegetal que se utilizó en las obras del modernismo catalán entre finales del siglo XIX – principios del siglo XX, posee un profundo simbolismo. El modernismo fue uno de los movimientos artísticos que hizo un amplio uso de la naturaleza como fuente de inspiración. Los elementos florales de la decoración no eran solo decoraciones estéticas, sino que estaban llenos de valores y símbolos históricos y culturales. Basándose en los ideales nacionales que se desarrollaron durante el siglo XIX, en el marco del movimiento *Renaixença*, los artistas del modernismo catalán crearon su universo simbólico. El ornamento floral sintetizó y transmitió visualmente la diversidad de ideas: el nacionalismo, las tradiciones, el pasado heroico y los sentimientos religiosos. El resultado fue la creación de un programa iconográfico adaptado a las características de la sociedad catalana y, en particular, al trasfondo ideológico con el que se identificaban los catalanistas conservadores.

Palabras clave: historia del arte, Cataluña, modernismo, catalanismo, Domenech i Montaner, Verdguer, lenguaje de las flores

Para citar: Kuzina N.A. (2023) El ornamento floral como clave para entender la versión nacional-romántica del modernismo catalán, *Cuadernos Iberoamericanos*, no. 2, pp. 94–110. DOI: 10.46272/2409-3416-2023-11-2-94-110

Declaración de divulgación: La autora declara que no existe ningún potencial conflicto de interés.

Floral Ornament as a Key to Understanding the National-Romantic Version of Catalan Modernism

© N.A. Kuzina, 2023

Nataliya A. Kuzina, Junior Researcher of Institute of World History of RAS.
119334, Russia, Moscow, Leninsky prospekt, 32a
ORCID: 0000-0003-2344-7780 E-mail: nataliyamare@yandex.ru

Abstract. The article examines the symbolism of vegetal forms used in Catalan modernism at the turn of the 20th century. Catalan modernism was one of the artistic movements that widely used nature as a source of inspiration. Vegetal elements of decoration were not just aesthetic ornaments, they were filled with historical and cultural symbolism acquiring ideological value. Guided by the national ideals that were formed during the 19th century in the wake of the *Renaixença*, the artists of Catalan modernism created a symbolic universe. Vegetal ornamentation synthesised and visually conveyed the diversity of ideas of Catalanism, i.e., nationalism, tradition, heroic past and religious sentiment. It resulted in an iconographic program adapted to the distinctive features of Catalan society and, in particular, to the ideological background with which conservative Catalanists identified themselves.

Keywords: history of art, Catalonia, Modernisme, Catalan nationalism, Domènech i Montaner, Verdaguer, language of flowers

For citation: Kuzina N.A. (2023) Floral Ornament as a Key to Understanding the National-romantic Version of Catalan Modernism, *Iberoamerican Papers*, no. 2, pp. 94–110. DOI: 10.46272/2409-3416-2023-11-2-94-110

Disclosure statement: No potential conflict of interest was reported by the author.

Каталонский модернизм (кат. *Modernisme català*) — это культурное, политическое и социальное движение, возникшее в Каталонии с середины 1880-х гг. и просуществовавшее до середины 1910-х гг.¹ Это был процесс глубокого обновления общественной и политической жизни [Riquer i Permanyer, 2001: 9–13], трансформации каталонской региональной и традиционалистской культуры в современную национальную культуру путем модернизации страны. Если рассматривать движение с политической точки зрения, то каталонский модернизм отождествляется с националистической мыслью, открыто направленной на воссоздание нации.

Каталонский модернизм не был единым движением, совсем напротив, он был разнородным, внутри него бушевали споры, действовали разные объединения. Можно выделить два направления. С одной стороны — это группа интеллектуалов, связанная с молодым и прогрессивным журналом *L'Avenç*. Его авторы выступали с идеями продвинутого каталанизма, за модернизацию культуры и стандартизацию каталанского языка. С другой стороны, были интеллектуалы, разделяющие идеи консервативного каталанизма, объединенные вокруг журнала *La Renaixença*². Название журнала было связано с движением романтического толка — Ренашенса, которое зародилось в 1830-х гг. и закончилось в 1890-х гг. [Кузина, 2021: 116]. Под влиянием идей немецких романтиков у каталонских интеллектуалов в первой четверти девятнадцатого столетия зародился интерес к средневековой истории и культуре своей малой родины, который стал основой движения Ренашенса. Его главная цель заключалась в восстановлении каталанского языка и культуры. Благодаря этому движению в Каталонии начался период литературного и культурного подъема, сравнимый с тем, что был в Средние века. Каталонский из языка, который в основном использовали в быту, начинает восстанавливаться, совершенствоваться и к концу века становится языком высокой культуры. Благодаря движению Ренашенса были определены основные национальные мифы (легенды, история, ландшафт), берущие свое начало еще в Средневековье.

Во многом то, что сейчас называется каталонским модернизмом, на рубеже веков относилось к антимодернизму, клеймилось консервативным и клерикальным искусством³. Многие произведения каталонского модерниз-

¹ Термин «*Modernisme*» впервые появился в Каталонии в январе 1884 г. в журнале *L'Avenç*.

² Эта группа была наследницей элитарной литературной традиции, представленной поэтическим конкурсом «Цветочные игры» (кат. *Jocs Florals*), и стояла в авангарде возрождения каталанского языка и культуры. Он значительно повлиял на распространение каталанского языка благодаря романам, пьесам, поэтическим произведениям, публикациям различных материалов каталонских организаций: от бюллетеней Центра экскурсии Каталонии до ежегодных томов «Цветочных игр». См. подробнее: Кузина Н.А. (2022) Роль правых политических сил в формировании каталонского национализма во второй половине XIX в. *Латиноамериканский исторический альманах*. №35. С. 221.

³ Brossa J. (1893) El mes de Maria a l'Ateneu. *L'Avenç*. 31 de maig de 1893. Pp.159-160.

ма относятся к национально-романтическому варианту стиля модерн⁴, например, работы Л. Доменек-и-Монтанера (Lluís Domènech i Montaner, 1850–1923), А. Гауди (Antoni Gaudí i Cornet, 1852–1926), Ж. Пуч-и-Кадафалка (Josep Puig i Cadafalch, 1867–1956) и мастеров декоративно-прикладного искусства, входивших в художественное объединение Св. Луки⁵. В их проектах заложена идея создания стиля, свойственного именно Каталонии. Это проявляется в формах, конструкциях, декоре, который строится на традициях региона и современных научно-технических достижениях. Этому варианту каталонского модернизма свойственно романтическое восприятие истории, легенд и мифов, разрабатывавшихся ранее в рамках движения Ренашенса. Для национально-романтического направления стиля модернизма характерно тяготение к Средневековью — периоду особого расцвета в истории Каталонии, проникнутого христианским религиозным чувством, которое модернисты данного направления считали присущим корням каталонской нации. В своих работах с помощью вегетативного декора архитекторы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства создают отсылки к важным для каталонского национализма темам и сюжетам.

В первую очередь каталонский модернизм возник как часть большой идеи культурной независимости Каталонии от Испании. Это движение, вобрав в себя опыт предыдущих поколений и новые достижения в культуре и науке, пыталось, с одной стороны, создать облик новой Каталонии, а с другой стороны, сформировать, выработать стиль, свойственный именно каталонской архитектуре. В регионе в период модернизма работала целая плеяда молодых архитекторов⁶, благодаря их труду был создан облик новой Барселоны.

Многие здания, построенные в стиле каталонского модернизма, напоминают сады, как будто бы заросшие всевозможными растениями и цветами. Одним из ключей к пониманию национально-романтического варианта каталонского модернизма является именно растительный мир.

⁴ Национально-романтическое направление в модерне обращается к историческим стилям, традиционным искусствам. Направлению свойственно увлечение фольклорно-мифологическими сюжетами, народным творчеством, этнографией, средневековыми образами; возрастание интереса к средневековым видам искусства.

⁵ Практически все каталонские мастера, работавшие в эстетике национально-романтического направления, были связаны с художественным объединением Св. Луки (Círculo Artístic San Lucas) — общество художников-католиков, которое было основано в 1893 г. Это было консервативное объединение клерикального и каталанистского толка. Художественное объединение Св. Луки было тесно связано с правыми националистами, ряд его членов участвовали в формировании каталонской национальной культуры, стиля и символов.

⁶ Например, Бонавентура Бассеода, Жуаким Бассеода, Эусеби Бона, Гайета Буигас-и-Монрава, Сальвадор Валери-и-Пупуруль, Жузеп Виласека, Антонио Гауди, Луис Доменек-и-Монтанер, Жузеп Доменек-и-Эстапа, Жузеп-Мария Жужоль-и-Жибер, Бонавентура Кониль-и-Монтоббио, Микель Мадорель, Жуан Марторель, Жерони Марторель-и-Терратс, Льюис Мункуниль-и-Парельяда, Жузеп Пуч-и-Кадафалк, Жуан Рубьо, Энрик Санье, Тибери Сабатер, Антони де Фальгера, Пере Фалькес, Жузеп Фонсере и др.

Языку цветов в искусстве посвящен колоссальный пласт литературы, но что касается растительного декора, использовавшегося в русле каталонского модернизма, то это явление только начинает изучаться. Исследования осложняются специфической стилизацией растений, которая создает трудности в их атрибутации: сложно определить точное название и вид растения. Существенный вклад в изучение модернистской флоры внесла Фатима Лопес Перес, исследовав процесс обучения в высшей художественной школе созданию и разработке декоративной программы, а также популярный язык цветов, транслировавшийся через специализированную литературу.⁷

Методология, предложенная Лопес Перес, связана в первую очередь с идентификацией растения, используемого в качестве художественного элемента или орнаментального мотива, путем сравнения с настоящим растением. Что касается исследуемых ею книг о языке цветов второй половины XIX в., то эти книги носили популярный характер и были в основном рассчитаны на женскую аудиторию. Например, наиболее успешной была книга «Язык цветов» (исп. *El lenguaje de las flores*), впервые опубликованная в 1870 г. и переиздававшаяся пять раз до 1913 г. Символика растений в этой книге происходила из греко-римской мифологии или была связана с католичеством. Лопес Перес находит эту книгу «источником исключительного интереса к языку цветов в модернизме, поскольку ее более чем сорокалетнее переиздание с конца XIX в. и до начала XX в. свидетельствует о ее успехе» [López, 2013: 314], что в целом соответствует действительности, так как в русле каталонского модернизма архитекторы активно использовали растительный декор и могли опираться на такого рода символику, представленную в книге.

Как уже было показано в начале статьи, каталонский модернизм не был единым движением, и такая универсальная трактовка языка цветов нам представляется недостаточной. Ни в коей мере не умаляя заслуг каталонской исследовательницы, которая проделала огромную и значимую для изучения каталонского модернизма работу, мы хотели обратить внимание читателя на неоднородность этого движения, в ходе которого развивалось несколько направлений и каждое из них имело свои собственные идеалы. Мы предла-

⁷ López F. La ornamentación vegetal de las farmacias de Barcelona (1889-1914). Trabajo DEA dirigido por la Dra. Teresa-M. Sala. Departamento de Historia del Arte. Barcelona. Universidad de Barcelona. 2008; López F. Ornamentación vegetal y arquitecturas del ocio en la Barcelona de 1900. Tesis doctoral dirigida por la Dra. Teresa-M. Sala. Departamento de Historia del Arte. Barcelona. Universidad de Barcelona. 2012; López F. El lenguaje de las flores en el Modernismo de Barcelona: precedentes e influencias francesas / En Martínez A., Osuna I., Infantes V. (eds.). Palabras, símbolos, emblemas. Las estructuras gráficas de la representación. Madrid. Turpin Editores. Sociedad Española de Emblemática. 2013. Pp. 313-321; López F. Dictionnaire des symboles, emblèmes & attributs (Paris, 1897) de Maurice Pillard Verneuil: el simbolismo dispuesto a la ornamentación Art Nouveau / En Morales J.M., Escalera R., Talavera F.J. (eds.). Confluencia de la imagen y la palabra. València. Universitat de València. 2015. Pp. 293-304; López F. Ornamentación en la Manzana de la Discordia: diversidad de interpretaciones decorativas / en Urbano J. (ed.). La Mansana de la Discòrdia. Grup de Recerca Emergent Història, Arquitectura i Disseny. Barcelona. Universitat Internacional de Catalunya. 2015. Pp. 56-69 y 166-183.

гаем трактовать декоративную программу ряда архитекторов с иной точки зрения, опираясь на их политические взгляды. Свою гипотезу мы продемонстрируем на примере творчества архитектора Луиса Доменек-и-Монтанера, чья личная приверженность национальному строительству не вызывает сомнений. Доменек-и-Монтанер был действующим лицом, а порой и главным героем многих основных эпизодов и событий первых лет политического каталонизма.

Несмотря на то что сегодня архитектор находится в тени своего современника А. Гауди, на рубеже XIX–XX вв. он играл ведущую роль не только в художественной жизни региона, но и в политической. Доменек-и-Монтанер был одним из идеологов правого каталонизма⁸. Он рассматривал политику как служение обществу и строительству Каталонии, был членом каталонских партий и депутатом. Доменек-и-Монтанер был основателем и членом таких каталонистских партий и движений, как «Молодая Каталония», занимал пост президента «Каталанистского союза», Барселонского Атенеума, «Цветочных игр»⁹. Постепенно он оставил политику и начал больше заниматься изучением истории, искусства, геральдики и т.д. Благодаря его исследованиям и издательской деятельности вышли в свет «Всеобщая история искусств» (кат. *Historia general del arte*, 1886 – 1901), которая насчитывала восемь томов, «Библиотека искусств и литературы» (кат. *Biblioteca Artes y Letras*, 1881 – 1898) и многое другое. Его знания о средневековом искусстве Каталонии, несомненно, повлияли на его творчество.

Годом рождения модерна в Каталонии принято считать 1878 г., когда Доменек-и-Монтанер опубликовал в каталонской газете *La Renaixensa* статью «В поисках национальной архитектуры» (исп. *En busca de una arquitectura nacional*) [Domènech y Montaner, 1963], которая стала манифестом современной каталонской архитектуры, показывая сложность поиска уникального стиля для региона с разнообразной историей, языками, законами, обычаями и климатом. Архитектура должна была быть современной, то есть отражать то время, в котором жили люди, и демонстрировать новую идентичность, к которой они стремились. Подчеркивалась важность обращения к художественным и архитектурным традициям, но речь шла не о простой имитации, а о вдохновении и их переосмыслении [Domènech y Montaner, 1963].

⁸ См. подробнее: Navais i Icart J. (2016) Lluís Domènech i Montaner i la gènesi del catalanisme polític. *Jornades d'Arquitectura Modernista: El Modernisme, Domènech i Montaner i el seu temps*. No. 1. Pp. 13–47.

⁹ Цветочные игры (кат. *Jocs Florals*) – это литературный конкурс, проводившийся в Средние века и возобновленный в 1859 г. – в разгар движения Ренансенса по инициативе Антони де Бофаруллы (Antoni de Bofarull i Brocà, 1821 – 1892) и Виктора Балагера (Victor Balaguer i Cirera, 1824 – 1901), чтобы восстановить престиж каталонского языка и культуры. См. подробнее: Кузина Н.А. (2018) Исторические и культурные предпосылки Ренансенса в Каталонии. *Латиноамериканский исторический альманах*. № 19. С. 258–276.

Период с 1895 г. по первую половину 1910-х гг. был временем максимальной политической и творческой активности Доменека-и-Монтанера. Строились Институт Пере Мата (Institut Pere Mata, 1912), дома Наваса (Casa Navàs, 1908) и Лео Мореры (Casa Lleó i Morera, 1905), Фонд Испании (Fonda Espanya, 1903), больница Сан-Пау (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1913), Дворец каталонской музыки (Palau de la Música Catalana, 1908) и многие другие. Стиль его построек сочетает в себе историзм, современные материалы, динамичные формы и структуры, основанные на природе. Растительные мотивы играют центральную роль в этих проектах и вдохновением для них мог послужить ряд следующих элементов: интерес к природе в пейзажной живописи, научные экскурсии по горам на территории Каталонии, поэзия Ренашенсы и в особенности творчество Дж. Вердагера (Jacint Verdaguer i Santaló, 1845–1902).

В начале XIX в. пейзажная живопись занимала периферийное место в академической иерархии тематических жанров, но к середине века ситуация меняется [Fontbona, 2007]. В романтизме спиритуализм и пантеистические настроения сделали природу главным источником вдохновения для искусства и поэзии. Распространению и принятию пейзажной живописи обществом способствовала деятельность художников, таких как Луис Ригальт (Lluís Rigalt i Farriols, 1814–1894), Франсиско Джубани и Карперас (Francisco Jubany y Carreras, 1787–1852), школа Олота (Escola paisatgística d'Olot) и т.д.¹⁰

В последней трети XIX в. в Каталонии среди интеллектуалов набирают популярность научные экскурсии по горам Каталонии, их проводили Ассоциация каталонских научных экскурсий и Ассоциация каталонских экскурсий, которые в 1890 г. будут объединены в одну — Центр экскурсий Каталонии [Кузина, 2022: 222]. По большей части в походы ходили молодые люди, которые хотели открыть для себя страну, чтобы воссоздать свою утраченную идентичность [Sala, 2015: 373]. Они знакомились с ландшафтом, традициями, сохранившимися в каталонских деревнях, легендами, сказками и песнями. Такие походы стимулировали изучение региона с точки зрения исследования истории, достопримечательностей, а также естественно-научной точки зрения: география, ботаника и т.д. Это были организации правого толка, популярные у каталонской образованной молодежи, которые в 1890-х гг. будут способствовать распространению консервативного каталонизма [Кузина, 2022: 222].

¹⁰ Fontbona F. (1997) La pintura de paisatge a Catalunya. El paisatgisme català del Naturalisme al Noucentisme, dins la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. Andorra la Vella. Govern d'Andorra. Ministeri de Cultura. 1997. Pp. 19-33.

Доменек-и-Монтанер был участником этих походов, в ходе которых собрал обширный массив материалов [Fuente Bermúdez, 2016: 588]. В муниципальном архиве Канет-дель-Мар сохранились снимки цветов (стеклянные пластины) изготовленные архитектором между 1883–1914 гг. [Fuente Bermúdez, 2016: 589] В основном Доменек-и-Монтанер фотографировал средиземноморские растения — оливковые деревья, виноградные лозы, маки, одуванчики, чертополох, некоторые кактусы или экзотические кустарники, такие как рододендрон и т.д., в основном это были растения, которые росли на территории Каталонии и в особенности в садах Канет-дель-Мар [Fuente Bermúdez, 2016: 589]. В Муниципальном архиве Канет-дель-Мар хранится путевой дневник архитектора, где Доменек-и-Монтанер описывает сады и растения, которые он встречал, прогуливаясь по окрестностям города [Fuente Bermúdez, 2016: 589].

Важную роль в каталонской культуре играет тема горной Каталонии (кат. *la Catalunya muntanyenca*), например, в творчестве представителей художественной школы Олота. Это объединение группы художников, обосновавшихся в каталонских горах в регионе Ла-Горроча, которые разделяли идеи карлизма. Фундаментом их творчества были католицизм и традиция, а сюжеты полотен в большей степени были связаны с горными пейзажами и бытовыми сценами. Так, мы видим горный пейзаж на заднем фоне мозаики «Праздник», расположенной на фасаде Дворца каталонской музыки. В данном случае речь идет о горе Монсеррат, на которой и по сей день находится одноименное аббатство, ставшее важным символом для каталонского националистического движения [Smith, 2014: 79-80]¹¹. Кроме этого, изображение горы отсылает нас к Богородице Монсерратской — покровительнице Каталонии. Еще на рассвете движения Ренашенса поэт Бонавентура Карлес Арибай (*Bonaventura Carles Aribau i Farriols*, 1798–1862), чье произведение «Ода к Родине» («*Oda a la Pàtria*», 1833) стало импульсом к началу этого движения [Плавский, 1984: 90], рассказывает об особенностях природы Каталонии и ее пейзажей:

*Прощай, земля родимая, прощай навек,
прощайте, гордые лазоревые горы, —
прикованы к вам вечно наши взоры:
ваш обрести покой желал бы человек.
Прощай и ты, Монсень¹². Седые тучи, снег
твою главу венчают; ты, наш страж бессонный...¹³.*

¹¹ Странники католического консерватизма из Вика провели ряд мероприятий, направленных на превращение монастырей Рипполи, Монсеррат и Черной Девы Марии Монсерратской в патриотически-религиозные символы.

¹² Гора недалеко от Барселоны.

¹³ Плавский З.И., Багно В.Е. (ред.) Из каталонской поэзии. Москва. Художественная литература. 1984. С. 91.

Эта тема становится центральной и в творчестве ряда каталонских поэтов, самым выдающимся среди них был Джасинт Вердагер, который несколько раз сотрудничал с Л. Доменек-и-Монтанером и был его близким другом [Romés Vives, 2019: 18]. Творчество Дж. Вердагера стало вершиной каталонского романтизма, оно венчает и завершает поэзию Ренашенсы. Благодаря Вердагеру каталанский язык стал литературным, он разработал географический нарратив, где соединил каталанский язык со всей территорией региона. На наш взгляд, его творчество затронуло работы многих каталонских архитекторов. Ботаника занимает важное место в его произведениях, поэт обладал обширными знаниями о природе региона и особенно о растениях. В 2023 г. вышло исследование, где было насчитано использование поэтом более 300 различных наименований растений [Barceló i Martí, 2023].

Дж. Вердагер был тесно связан с художественными кругами Каталонии, он сотрудничал и состоял в переписке со многими каталонскими художниками, иллюстраторами и т.д. [Fontbona, 2003: 143]. Так, отголоски творчества поэта можно найти в произведениях А. Гауди, не только благодаря схожим взглядам, но и в связи с меценатом Э. Гуэлем (Eusebi Güell i Bacigalupi, 1846–1918) [Fontbona, 2003: 143]. Известно, что Л. Доменек-и-Монтанер, также занимавшийся книгоизданием, создал две обложки для двух знаковых произведений Вердагера: «Атлантида» («L'Atlàntida», 1877) и «Каниго» («Canigó», 1886)¹⁴. Вместе с экскурсантами Вердагер ездил в горы. Каниго он посещал несколько раз (в сентябре 1879 г., в июле и августе 1880 г. и в июле 1883 г.) и до 1884 г. посвятил себя исследованию Пиренеев, изучению их географии, культурных богатств и в особенности легенд, передаваемых местным населением [Orazi, 2019: 12]. В муниципальном архиве Канет-дель-Мар хранится эскиз Вердагера с изображением горы Каниго, который он отправил Луису Доменек-и-Монтанеру в 1885 г., чтобы архитектор использовал рисунок в качестве образца для обложки эпической поэмы «Каниго»¹⁵.

Не только Вердагер, но и другие поэты, связанные с Цветочными играми, обращаются в своих произведениях к природе Каталонии. Наполняя их ботаническими и географическими наименованиями, они конкретизируют ландшафт Каталонии, что позволяет читателю его вообразить. В поэзии Вердагера, особенно в эпической поэме «Каниго», рассказывается о рождении каталонской нации в долинах Пиренеев во время Каролингской империи. Произведение наполнено географическими, геологическими, ботаническими отсылками, которые дают представление об огромной природной красоте каталонских земель, так называемых Països Catalans. Эти ссылки смешаны с местными легендами, создают высокомифическое, идеализированное видение национальной территории и сложившейся горной Каталонии.

¹⁴ См. подробнее: Domingo J.M. (2002) Verdager i Domènec i Montaner. A propòsit d'uns inèdits verdagerians de la Casa-Museu Domènec i Montaner. *Revista de Catalunya*. No. 178. Pp. 55-69.

¹⁵ Verdager J. *Siluetes del Canigó presa des de Prades*, dibuix, 1885 (Casa-Museu Domènec i Montaner, Canet de Mar).

Вердагер и поэты, принимавшие участие в «Цветочных играх», создали мощный литературный пласт, который значительно повлиял на художественные круги, ведь чтение национальной литературы создает чувство принадлежности к группе. Отождествление с землей, с ландшафтом составляет один из ключевых элементов в определении и постоянном переопределении идентичности каждого народа [Orazi, 2019: 12]. Поэтому мы предполагаем, что применение в декоре растительных элементов должно было погружать зрителя в каталонскую природу и вызывать чувство принадлежности, ведь флора и ландшафт являются одними из самых мощных аспектов национальной идентичности [Orazi, 2019: 14].

Мы сосредоточиваем свое внимание именно на архитекторах, так как архитектор в период модерна стремится к единству стиля и влияет не только на архитектуру здания, но и на его декор, следуя принципу «изнутри наружу». Ряд архитекторов, непосредственно связанных с правым каталонизмом, находились под влиянием названных ранее идей¹⁶. Многие интерьеры каталонских архитекторов напоминают цветник, и в данном случае цветы будут играть важную роль из-за их символического прочтения.

Стоит сразу оговориться, что вегетативная составляющая каталонского модернизма имела многообразное происхождение. Например, хризантемы пришли в европейское и соответственно каталонское искусство под влиянием японизма¹⁷; другие растения — роза, фиалка, лилия, мак, магнолия, жасмин и т.д. — относятся к общеевропейской культуре; но в Каталонии они приобретают еще и региональное значение в связи с их использованием в культуре, преимущественно в поэзии.

Среди наиболее популярных цветов каталонского модернизма была роза. Она была не только общепризнанным в Европе символом любви, в Каталонии она стала важным элементом популярной легенды о Св. Георгии: когда святой защищал принцессу от дракона, он пронзил дракона копьем; из раны святого упали капли крови, на месте которых выросли алые розы¹⁸. Такая роза обычно изображается красной, ее бутон изображают сбоку, три четверти или анфас. Ее можно встретить

Витраж с изображением роз из Дома Лео Мореры

¹⁶ Например, Ж. Пуч-и-Кадафалк, А. Гауди и т.д.

¹⁷ См. подробнее: Turull R.B. (2018) El Japonismo En Lluís Domènech i Montaner y Su Colección De Libros Ilustrados Japoneses. Archivo español de arte. Tomo 91. No. 363. Pp. 285-300.

¹⁸ Leyenda de Sant Jordi. Montblanc medieval. URL: <https://www.montblancmedieval.cat/montblanc-1/las-leyendas/leyenda-de-sant-jordi> (accessed:13.03.23).

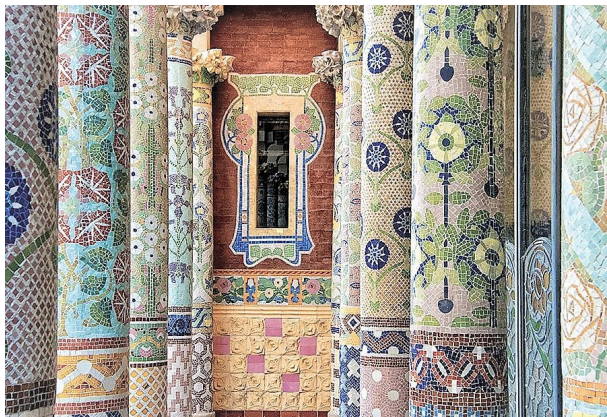
у многих архитекторов, не только у Доменек-и-Монтанера. Но для каталонистов этот символ имеет еще одно прочтение, дракон ближе к началу XX в. начинает ассоциироваться с Кастилией, роза становится символом восстановления национальной идентичности [Sala, 2019: 29].

Другим важным растением для каталонской культуры был шиповник — Золотая роза (кат. *Englantina d'or*). Его символика связана с Цветочными играми, к которым имел непосредственное отношение и сам архитектор. Этот цветок, выполненный в золоте, был призом за лучшую патриотическую поэму. Чаще всего цветок шиповника изображается с розовыми лепестками и желтой сердцевинкой анфас или в три четверти.

Другим цветком, популярным у каталонских поэтов, была фиалка (кат. *La Viola d'or i d'argent*), которая также была связана с Цветочными играми: статуэтка из золота и серебра была призом за лучшую религиозную поэму. Фиалка — довольно часто встречающийся цветок в каталонской поэзии, особенно у Дж. Вердагера. Ее изображение активно используется в декоре Дворца каталонской музыки.

Душистый горошек, маки, малина, клубника — все это является частью природы Каталонии, описанной в поэзии и представленной в декоре. Например, гвоздика и лилия имеют христианскую символику, использовались в стихотворении Вердагера:

*Поутру выходит в сад Розалия,
чтоб нарвать букет гвоздик, белых лилий.
Видит — Мальчик рвет цветы светлоликий.
«Не бери моих цветов, мальчик милый!»
«А зачем тебе цветы,
Розалия?»
«Иисусу я бы их подарила»¹⁹.*

Мозаичное изображение цветов на колоннах
Дворца каталонской музыки

¹⁹ Из каталонской поэзии... С. 106.

Тут важно отметить, что католицизм для этой части модернистов играл значительную роль. Так, Вердагер был не только поэтом, но и священником. Многие модернисты, особенно связанные с художественным объединением Св. Луки, находились под влиянием идей епископа Торрас-и-Баджеса (Josep Torras i Bages, 1846–1916). Его основным трудом стала книга «Каталонские традиции» («La tradició catalana», 1892), которая представляет собой исследование и интерпретацию менталитета каталонского народа путем изучения и анализа его самых представительных исторических фигур [Fuster, 1975: 256]. Он утверждал, что каталонская нация была создана Богом. Девиз его работы «Каталония будет христианской или не будет» был принят различными поколениями консервативного политического каталанизма.

Мозаика с цветущими деревьями,
украшающая главную лестницу
в Доме Навас

Идиллические пейзажи горной Каталонии с цветущими деревьями мы видим, например, на мозаике в доме Навас. В поэме «Каниго» магнолия соотносится с Пиренейскими горами²⁰, зеленые жасмины с закрученными ветвями действуют как занавес и балдахин для Жентилия — главного героя поэмы «Каниго»²¹, а в стихотворении «Миндальное дерево» Вердагер пишет:

*Господи,
если любовь к Тебе должна расцвести,
как миндальное дерево, которое я хочу воспитать для любви;
как и оно,
я хочу цвести и медленно умирать*²².

²⁰ Пер. с кат. «Lo Canigó és una magnòlia immensa que en un rebrot del Pirineu se bada» цит. по Verdager J. Canigó. Llegendes pirenaïques del temps de la Reconquesta. Barcelona. Edicions 62. 2011. P. 11.

²¹ Пер. с кат. «Verds gessamins de torcedisses branques li fan de cortinatge i cobrecel, donant amb sa estelada de flors blanques flaire al zèfir, a les abelles mel» цит. по Verdager J. Canigó. Llegendes pirenaïques del temps de la Reconquesta. Barcelona. Edicions 62. 2011. P. 11.

²² Пер. с кат. «Senyor, si per lo corl'amar-vos és florir, com l'ametller jo vull cuitar a amar; com ell, jo vull florir, baldament per morir». Verdager J. Ametller / Brins d'Espíol. TO IV. Barcelona. Proa. 2006. p. 1060.

Наиболее поэтично природу воспевали поэты, относящиеся к майоркинской школе. Например, в стихотворении «Олива Майорки» поэт Дж. Л. Понс-и-Гальярса (Josep Lluís Pons i Gallarza, 1823–1894) про дерево пишет:

*На кремнистой вершине,
к узловатым и сильным корням припадая,
уповаю, что ныне утешенье мне даст твоя жизнь вековая.
Под лазурью небесной легкокрыло листва надо мною струится,
ты — как символ чудесный мирной жизни,
что нам в городах только снится*²³.

Популярно в декоре было и апельсиновое дерево, которые мы можем встретить в Фонде Испании, во Дворце каталонской музыки, в Институте Пере Мата архитектора Л. Доме-нек-и-Монтанера. Например, апельсиновые сады стали главной темой в стихотворении Дж. Л. Понс-и-Гальярса:

*Плоды апельсинового дерева, украшающие плафон
Института Пере Мата*

*Тень от густых деревьев — усталому телу улада;
плоды, созревая, желтеют,
словно бы слитки злата.
Садов апельсиновых в Сольере благословенна прохлада*²⁴.

Плоды апельсинового дерева в целом занимают значительное место в каталонской культуре, во многом это связано с мифом о саде Гесперид из поэмы «Атлантида» Дж. Вердагера. В поэме Геракл стремится попасть в сад Гесперид и заполучить ветку апельсинового дерева. Он проходит испытание: побеждает и заковывает дракона Ладона, которого затем боги превращают в созвездие, а Гесперид боги обращают в иву, черный и обычный тополь.

²³ Из каталонской поэзии... С. 95.

²⁴ Там же. С. 94.

По мнению испанского исследователя Фаре Магде Риуй, «Геркулес как основатель Барселоны приобретает в “Атлантиде” Вердагера черты Прометея, который передал в дар людям священный огонь богов, когда стал обладателем ветки с золотыми плодами с самой вершины кроны волшебного дерева, солярные качества которой привели к культурному возрождению страны» [Farré, 2019].

Другим популярным растительным мотивом были листья дуба и плюща, что, вероятно, было связано с увлечением готическим искусством и историей, ведь в исторических произведениях каталонских поэтов дубы часто выступали свидетелями важных и судьбоносных эпизодов в истории Каталонии.

Подводя итог, можно сказать, что модернизм был одним из художественных течений, широко использовавших природу в качестве источника вдохновения. Растительные элементы декора были не просто эстетическими украшениями, они были наполнены историческими, культурными ценностями и символикой. Опираясь на националистические идеалы, развивавшиеся на протяжении XIX в. в русле движения Ренашенса, художники каталонского модернизма создали символическую вселенную, в которой растительные образы являются патриотическими и духовными символами, которые, в свою очередь, основаны на мифическом средневековом прошлом и широком спектре легенд.

Природа Каталонии была вдохновением не только для художников, как это было ранее, но и для архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства, которые использовали стилизованные изображения флоры родного края в качестве декора. Это могла быть исключительно отсылка к местному ландшафту как к некоему образу или это мог быть полноценный знак, как цветок шиповника, который сразу напоминал о «Цветочных играх» и их роли в каталонской культуре.

Растительный орнамент синтезировал и визуально передавал разнообразие идей каталонизма: национализм, традиции, героическое прошлое, религиозные чувства. Результатом стала иконографическая программа, адаптированная к особенностям каталонского общества и, в частности, к идеологическому фону, с которым отождествляли себя консервативные каталонисты. Представленный в настоящей статье анализ не охватывает всего множества работ архитекторов и художников каталонского модернизма, как и всего множества изображаемых ими растений, но позволяет представить часть каталонской иконографической вселенной и ее идейную значимость.

References

- Barceló i Martí M. C. (2023) *Les plantes en l'obra de Jacint Verdaguer* [Plants in the Works of Jacint Verdaguer], Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, España, 414 p. (In Catalan)
- Domènech y Montaner L. (1963) En busca de una arquitectura nacional [In search of a national architecture], *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, no. 52/53, pp. 9-11. (In Spanish)
- Domingo J.M. (2002) Verdaguer i Domènech i Montaner. A propòsit d'uns inèdits verdaguerians de la Casa-Museu Domènech i Montaner [Verdaguer i Domènech i Montaner. About some unpublished Verdaguerians from the Domènech i Montaner House-Museum], *Revista de Catalunya*, no. 178, pp. 55-69. (In Catalan)
- Farré M. (2019) Arkhitektura, simvol i transtsendentnost' v arkhitekture Antonio Gaudi [Architecture, symbol and transcendence in the architecture of Antonio Gaudi], *Materials of XVI European Congress of Psychology*. URL: https://www.maap.pro/biblioteka/stati/farre_arhitektura_gaudi.html (accessed: 20.04.2023). (In Russian)
- Fontbona F. (2002) Jacint Verdaguer i les arts plàstique [Jacint Verdaguer and the plastic arts], *Anuari Verdaguer*, no. 11, p. 143-155. (In Catalan)
- Fontbona F. (2007) El paisatge pictòric, abans del seu alliberament [The pictorial landscape, before its release], *Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història*, no. 57, pp. 99-109. (In Catalan)
- Fuente Bermúdez V. (2016) Cerámica domenechiana y la Casa museu Lluís Domènech i Montaner [Domenechian ceramics and the Lluís Domènech i Montaner House Museum], *CIMAM 2016. Congreso Internacional el Modernismo en el Arco Mediterráneo*, Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España, pp. 585-592. (In Spanish)
- Fuster J. (1975) *Literatura catalana contemporánea* [Contemporary Catalan literature], Ed. Nacional, Madrid, España. 447 p. (In Spanish)
- Kuzina N.A. (2018) Istoricheskie i kul'turnye predposylki Renashensa v Katalonii [Historical and cultural background of the Renaixença in Catalonia], *Latin-American Historical Almanac*, no. 19, pp. 258-276. DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2018-19-1-258-276> (In Russian)
- Kuzina N.A. (2021) Zarozhdenie i formirovanie natsional'nykh simvolov Katalonii v ramkakh Renashensy i ikh vizual'naya reprezentatsiya v XIX v. [The origin and formation of the national symbols of Catalonia within the framework of the Renaixença and their visual representation in the XIX century], *Concept: philosophy, religion, culture*, no. 5(4), pp. 114-130. DOI: [10.24833/2541-8831-2021-4-20-114-130](https://doi.org/10.24833/2541-8831-2021-4-20-114-130) (In Russian)
- Kuzina N.A. (2022) Rol' pravyykh politicheskikh sil v formirovanii katalonskogo natsionalizma vo vtoroi polovine XIX v. [The role of right-wing political forces in the formation of Catalan nationalism in the second half of the XIX century], *Latin-American Historical Almanac*, no. 35, pp. 214-235. DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2022-35-1-214-235> (In Russian)
- López F. (2013) El lenguaje de las flores en el Modernismo de Barcelona: precedentes e influencias francesas [The language of flowers in Modernism in Barcelona: precedents and French influences], en Martínez A., Osuna I., Infantes V. (eds.) *Palabras, símbolos, emblemas. Las estructuras gráficas de la representación* [Words, symbols, emblems. The graphic structures of representation], Turpin Editores, Madrid, España. Pp. 313-321. (In Spanish)
- Navais i Icart J. (2016) Lluís Domènech i Montaner i la gènesi del catalanisme polític [Lluís Domènech i Montaner and the genesis of political Catalanism], *Jornades d'Arquitectura Modernista: El Modernisme, Domènech i Montaner i el seu temps*, no. 1, pp. 13-47. (In Catalan)

Orazi V. (2019) La montagna magica del Canigó, mito fondazionale della nazione catalana [The magical mountain of Canigó, foundational myth of the nation], en Bonato L., Zola L., Angeli F. (eds.) *Fantastiche montagne. Esseri e luoghi dell'immaginario nelle terre alte*, Milano, Italia, pp. 11-31. (In Italian)

Pomés Vives J. (2019) Noms de persones als carrers de Canet [Names of people in the streets of Canet], *Mossèn Cinto Verdaguer i la seva relació amb Canet. Sot de l'Aubó*, no. 69, pp. 16-21. (In Catalan)

Riquer i Permanyer B. (2001) *Modernismo y Modernistas* [Modernism and modernists], Ediciones Lunwerg, Barcelona, España, 445 p. (In Spanish)

Sala T.M. (2015) Els Pirineus i el sentit de pertinence [The Pyrenees and the sense of belonging], *Anuari Verdaguer*, no 23, pp. 369-384. (In Catalan)

Sala T.M. (2019) *El modernismo y las flores de la naturaleza a la arquitectura* [Modernism and flowers from nature to architecture], Museu Badalona, Badalona, España, 33 p. (In Spanish)

Smith A. (2014) *The Origins of Catalan Nationalism, 1770-1898*, Palgrave Macmillan London, United Kingdom, 304 p.

Turull R.B. (2018) El Japonismo En Lluís Domènech i Montaner y Su Colección De Libros Ilustrados Japoneses [Japonism in Lluís Domènech i Montaner and His Collection of Japanese Illustrated Books], *Archivo español de arte*, Tomo 91, no. 363, pp. 285-300. DOI: <https://doi.org/10.3989/aearte.2018.18> (In Spanish)

Список литературы

Кузина Н.А. (2018) Исторические и культурные предпосылки Ренансенса в Каталонии. *Латиноамериканский исторический альманах*. № 19. С. 258-276. DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2018-19-1-258-276>

Кузина Н.А. (2021) Зарождение и формирование национальных символов Каталонии в рамках Ренансенсы и их визуальная репрезентация в XIX в. *Концепт: философия, религия, культура*. № 5(4). С. 114-130. DOI: 10.24833/2541-8831-2021-4-20-114-130

Кузина Н.А. (2022) Роль правых политических сил в формировании каталонского национализма во второй половине XIX в. *Латиноамериканский исторический альманах*. №35. С. 214-235. DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2022-35-1-214-235>

Фарре М. Риуй (2019) Архитектура, символ и трансцендентность в архитектуре Антонио Гауди. *Материалы XVI Конгресса IAAP*. URL: https://www.maap.pro/biblioteca/stati/farre_arhitektura_gaudi.html (accessed: 20.04.2023).