

Искусство эпохи Возрождения

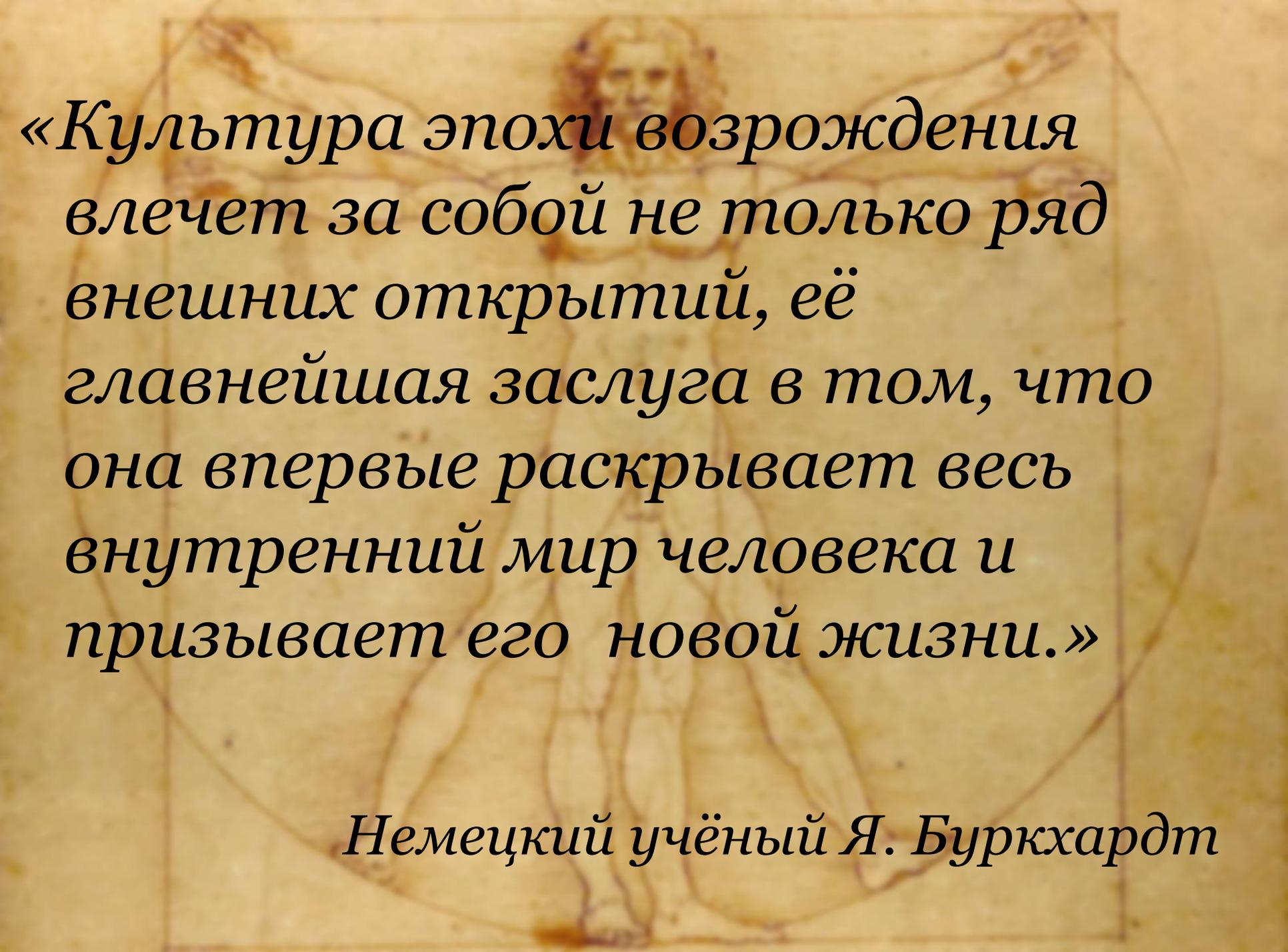

Возрождение

Проявление вновь, возобновление, подъём после периода упадка, разрушения. Эпоха возрождения – эпоха расцвета наук и искусств в Европе, сменившая Средневековье. Возрождение появилось в 15 веке. Эпоха, охватывающая в Италии XIV-XVI вв., в странах, расположенных к северу от Альп (Северное Возрождение), - XV - XVI вв. Появляется возрождение художественных идеалов античности (изображение обнаженного человеческого тела) после темных веков средневековья

Различные века в истории итальянского искусства имеют названия, образованные от соответствующих числительных:

- дученто — 1200-е. От итал. *duecento* (двести). Интернациональная готика.
- треченто — 1300-е. От итал. *trecento* (триста). Проторенессанс.
- кватроченто — 1400-е. От итал. *quattrocento* (четыреста). Раннее Возрождение, Высокое Возрождение.
- чинквеченто — 1500-е. От итал. *cinquecento* (пятьсот). Конец Высокого Возрождения, Позднее Возрождение

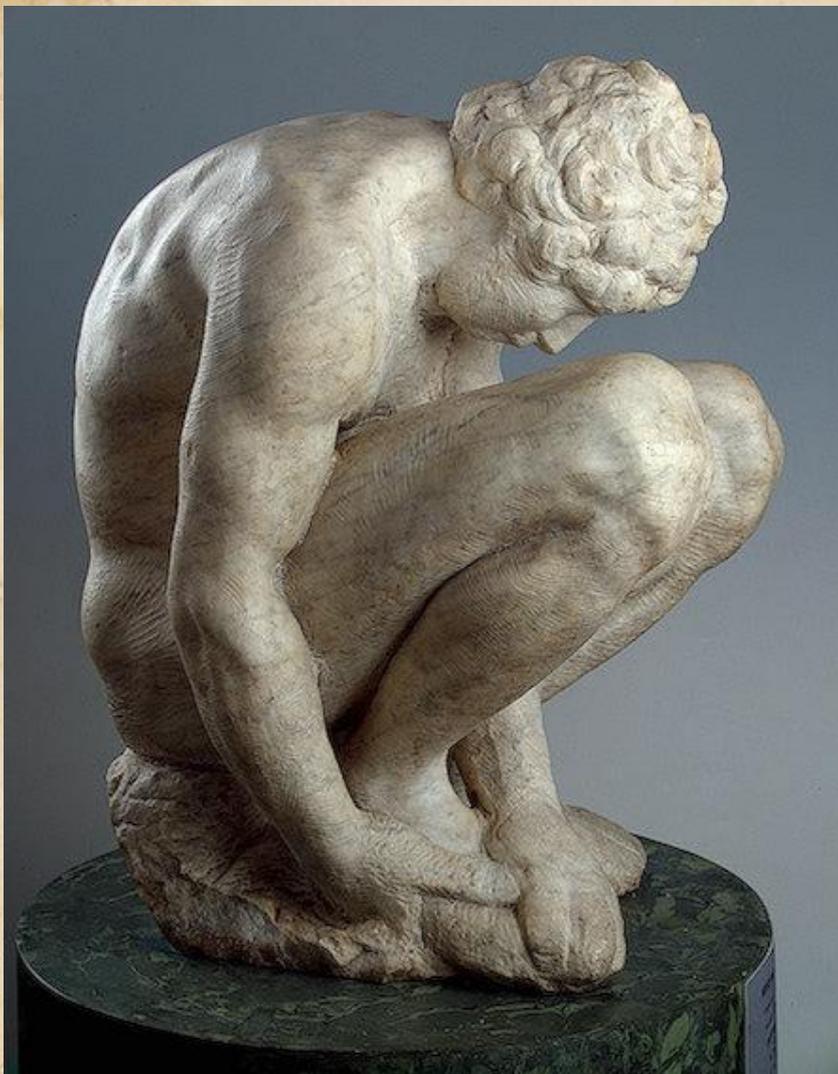

*«Культура эпохи возрождения
влечет за собой не только ряд
внешних открытий, её
главнейшая заслуга в том, что
она впервые раскрывает весь
внутренний мир человека и
призывает его новой жизни.»*

Немецкий учёный Я. Буркхардт

Искусство Средневековья и Возрождения

искусство	<i>Средневековье</i>	Возрождение
виды живописи	фреска, витраж, миниатюра	Гравюра, Станковая и монументальная живопись
жанры	Религиозный, фольклорный	Религиозный, эпический, бытовой, портретный. Пейзаж, натюрморт
композиции	Линейность, плоскостность, разномасштабность	Трёхмерность, пропорциональность, пластичность
технические приёмы	Водяные краски на клеевой основе	Масляные краски, холст, Грунтовка.

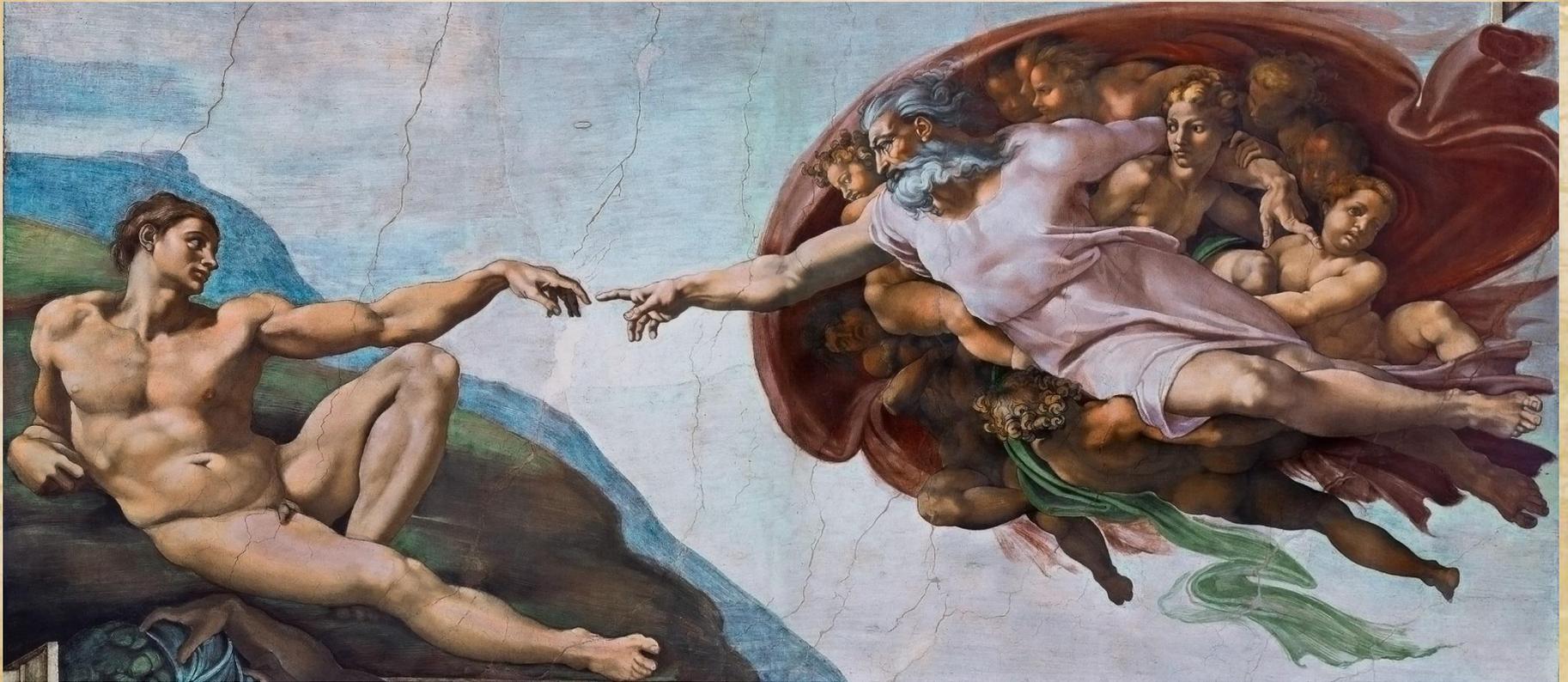

- ***В произведениях Ренессанса выразилась и претворилась колоссальная воля человека демонстрирующая возможность самостоятельности и независимости.***

Сидящий мальчик. Микеланджело

Особенности живописи Ренессанса

Движение- смена неподвижных положений, изображаются не столько сами движения, сколько выхваченные из времени остановки.

Время – воплощение одного события в едином пространстве.

***Художественные
приёмы***

***Прямая
перспектива***

***Пропорционально
сть***

***Единство
масштаба***

Композиционные приёмы

Светотень

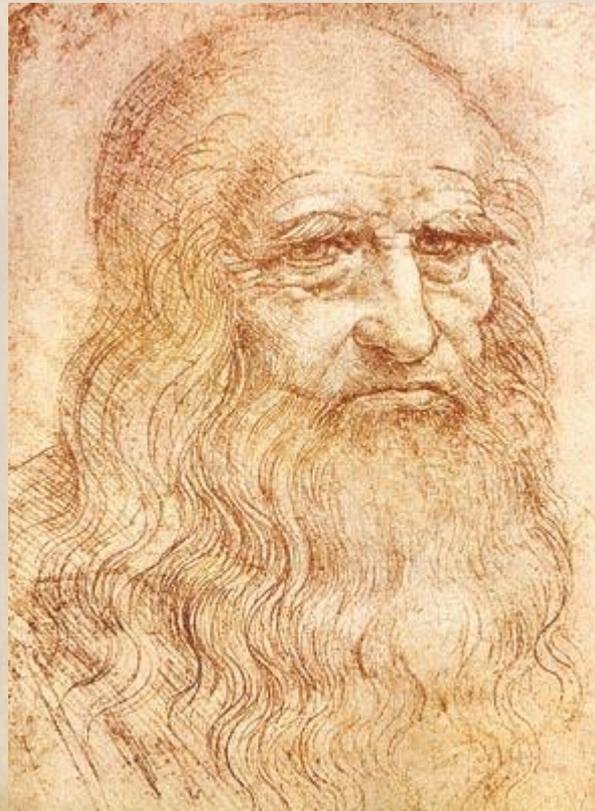
***Пирамидальность
композиции***

***Принцип золотого
сечения***

Наиболее известные деятели Высокого Возрождения:

- **Леонардо да Винчи (1452- 1519гг.)**
- **Микеланджело Буонарроти (1475-1564гг)**
- **Рафаэль Санти (1483-1520гг.)**
- **Тициан Вечеллио (1477-1576гг.)**

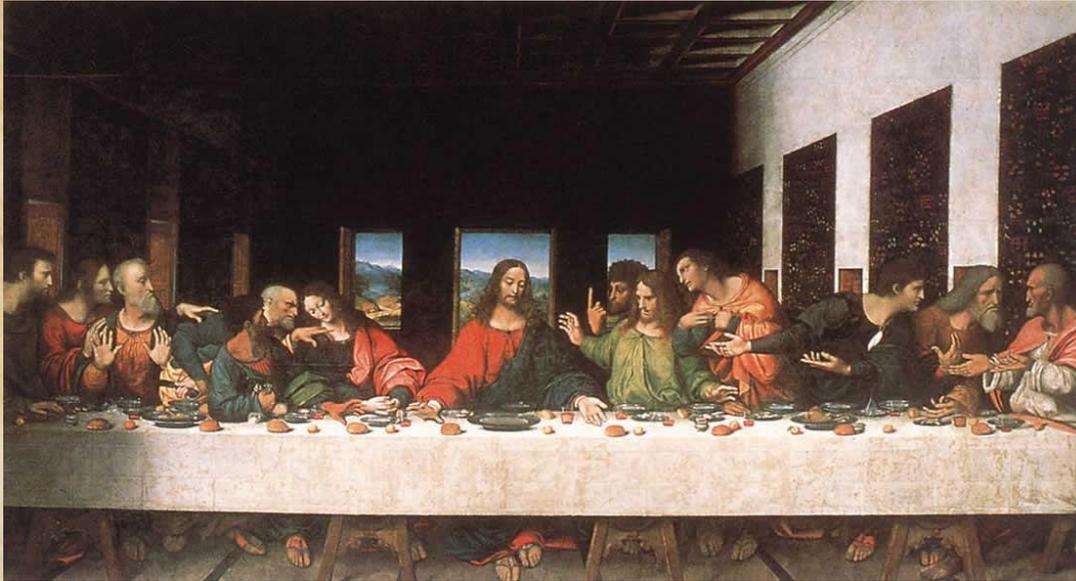
Ярким представителем Высокого Возрождения является Леонардо да Винчи (1452-1519 г.) - итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер.

Творчество **Леонардо да Винчи** неисчерпаемо. О масштабе и уникальности его дарования позволяют судить рисунки мастера, занимающие в истории мирового искусства одно из почётных мест. С рисунками Леонардо да Винчи, зарисовками, набросками, схемами неразрывно связаны не только рукописи, посвящённые точным наукам, но и работы по теории искусства.

В знаменитом «Трактате о живописи» (1498 г.) и других его записях большое внимание уделено изучению человеческого тела, сведениям по анатомии, пропорциям, зависимости между движениями, мимикой и эмоциональным состоянием человека. Много места отдано проблемам светотени, объёмной моделировке, линейной и воздушной перспективе.

Искусство Леонардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, уникальность его личности прошли через всю историю мировой культуры, оказали на неё огромное влияние.

«Тайная вечеря» (1495-1497) , знаменующая собой одну из вершин европейской живописи; ее высокое этическое и духовное содержание выражено в математической закономерности композиции, логически продолжающей реальное архитектурное пространство, в ясной, строго разработанной системе жестов и мимики персонажей, в гармоничной уравновешенности форм.

«Мадонна в скалах» (1483-1494) Персонажи здесь представлены в окружении причудливого скалистого пейзажа, а тончайшая светотень играет роль духовного начала, подчеркивающего теплоту человеческих отношений.

"Мона Лиза" (Джоконда)

1503-1506 г.

В истории мирового искусства есть произведения, наделённые странной, таинственной и магической силой. Объяснить это трудно, описать невозможно. В их ряду одно из первых мест занимает изображение молодой флорентийки Моны Лизы. Леонардо вложил в её удивительный, устремленный на зрителя взгляд, в знаменитую, словно скользящую загадочную улыбку, в отмеченное зыбкой изменчивостью выражение лица заряд такой интеллектуальной и духовной силы, который поднял её образ на недостижимую высоту.

*Темные глаза Мона Лизы
смотрят прямо на
зрителя из-под слегка
затенённых век .*

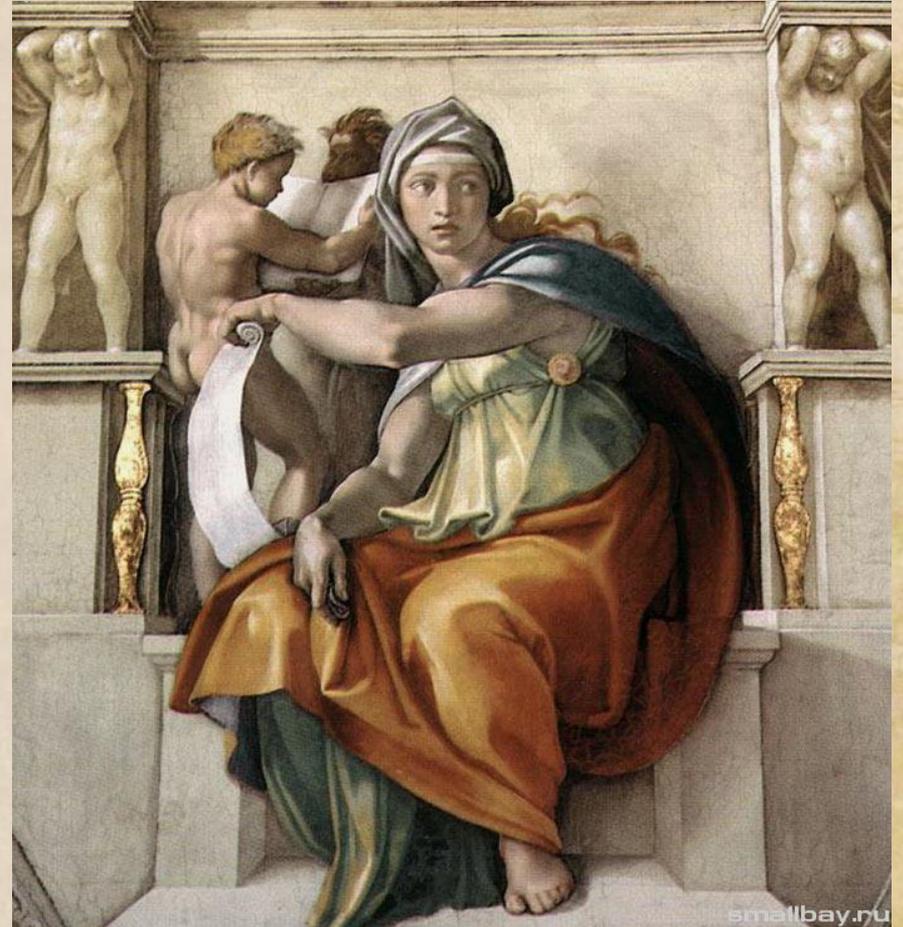
*Улыбка Мона Лизы слегка
асимметрична, что и
делает её такой
загадочной. Она
прописана так, что не
возможно уловить
границу перехода между
губами и кожей лица.
Для достижения этого
эффекта Леонардо
использовал тончайшие
оттенки цвета.*

*Микеланджело Буонарроти (1475-1564 г.) –
величайший мастер Высокого Возрождения,
создавший выдающиеся произведения
скульптуры, живописи и архитектуры.*

Микеланджело считал себя только скульптором, что, однако, не помешало ему, истинному сыну Возрождения, быть и великим живописцем, и архитектором.

Самое грандиозное произведение монументальной живописи Высокого Возрождения - роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, выполненная Микеланджело в 1508 – 1512гг.

По заказу папы Павла III Микеланджело написал на торцевой стене Сикстинской капеллы знаменитую фреску «Страшный суд» (1536 – 1541 гг.). На фоне холодного сине-пепельного неба множество фигур охвачено вихревым движением. Господствует трагическое чувство мировой катастрофы. Близится час возмездия, ангелы возвещают о наступлении Страшного суда.

«Давид» (1501-1504 г.). Статуя достигает пяти с половиной метров высоты. Она олицетворяет безграничную мощь человека. Давид только готовится нанести противнику удар камнем, пущенным из пращи, но уже ощущается, что это будущий победитель, полный сознания своей физической и духовной силы. Лицо героя выражает несокрушимую волю.

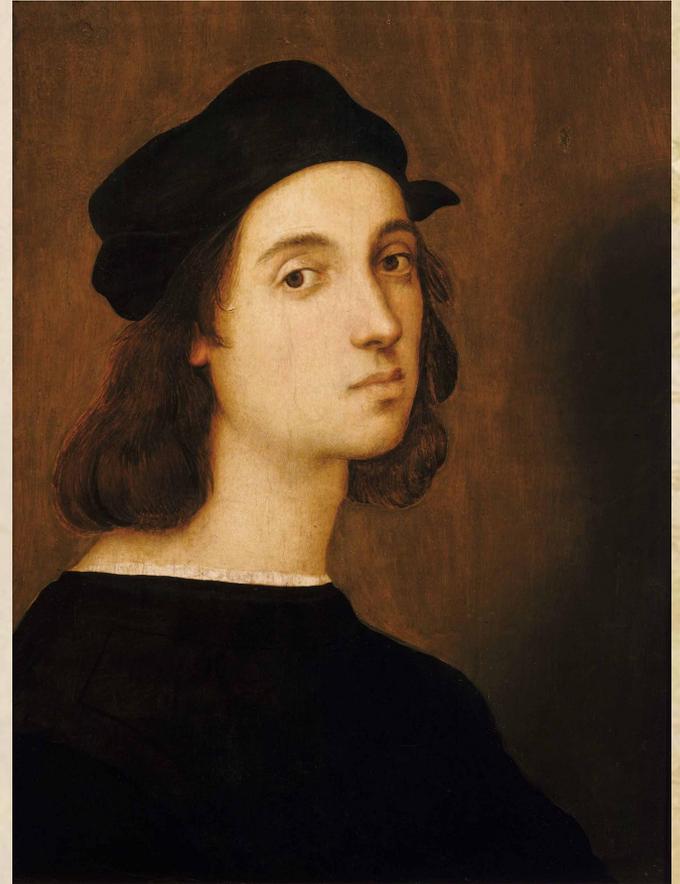
Самое известное произведение первого римского периода – «Пьета» («Оплакивание Христа») (1498 – 1501 гг.) в капелле собора Святого Петра. На коленях слишком юной для такого взрослого сына Марии распростерто безжизненное тело Христа. Горе матери светло и возвышенно, лишь в жесте левой руки словно выплескивается наружу душевное страдание. Белый мрамор отполирован до блеска. В игре света и тени его поверхность кажется драгоценной.

Рафаэль Санти (1483-1520)

С творчеством *Рафаэля* в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело — мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл.

Рафаэля принято считать певцом женской красоты. Он написал более двадцати мадонн, начиная с юношеской картины «Мадонна Конестабиле» и кончая «Сикстинской мадонной», которую он создал, будучи уже зрелым мастером, и каждая из них пленительна по-своему.

**Мадонна с младенцем
(Мадонна Конестабиле)
1500—1502 г.**

Когда Рафаэль писал «Мадонну Конестабиле», ему было около семнадцати лет. Поэтому в ней трудно найти характерные черты творчества гениального мастера. Нет в ней еще ни классической красоты его мадонн зрелого периода, ни их величавости. Но в «Мадонне Конестабиле» есть другие качества, которые делают ее не менее замечательной, чем другие творения того же мастера. Основная ее особенность - понижывающее картину чувство лирики. Оно присутствует и в самом образе мадонны и в наивном пейзаже, мягко расстилающемся за ее спиной. Природа играет роль аккомпанемента образу мадонны, которая изображена совсем молоденькой девушкой. И в природе царит весна. Светлой зеленью покрыты невысокие холмы, на деревьях только начинают распускаться листья. Основная черта мадонны - задумчивая ясность, вокруг нее - то же настроение.

Картина задумана специально для небольшого формата. Ее даже трудно себе представить более значительного размера. По своему камерному характеру она напоминает книжную миниатюру. Избрав формой для своего произведения круг, Рафаэль соответственно строит свою композицию. Она вся выдержана в мягких округлых линиях: плечо мадонны, склоненная голова, второе плечо. Ее фигура поставлена строго в центре. Тельце младенца расположено под тем же наклоном, что и голова его матери. Это уже попытка разработки геометрического построения композиции.

Сикстинская мадонна 1515 - 1519 г.

Мир «Сикстинской мадонны» необычайно сложен, хотя, на первый взгляд, в картине ничто не предвещает беды. Однако, зрителя преследует ощущение надвигающейся тревоги. Поет сладкоголосый хор ангелов, заполнивших небо и славящих Марию. Не отрывает восторженного взора от Богоматери коленопреклоненный Сикст, смиренно опустила очи святая Варвара. Кажется, ничто не угрожает покою Марии и ее сына. Но бегут-бегут тревожные тени по складкам одежд и драпировок. Клубятся облака под ногами Мадонны, само сияние, окружающее ее и богомладенца, сулит бурю.

Все взоры действующих лиц картины направлены в разные стороны, и только Мария с божественным младенцем смотрят на нас. Рафаэль изобразил на своем полотне чудесное видение и совершил, казалось бы, невозможное. Вся картина полна внутреннего движения, озарена трепетным светом, как будто таинственное свечение излучает сам холст. Свет этот то еле брезжит, то сияет, то почти сверкает. И это предгрозовое состояние отражается на лице младенца Христа, его лик полон тревоги. Он словно видит зарницы надвигающейся грозы, в его недетски суровых глазах виден отблеск далеких бед, ибо "не мир принес Я вам, но меч...". Он приник к материнской груди, но беспокойно всматривается в мир...

Тициан Вечеллио (1477-1576)

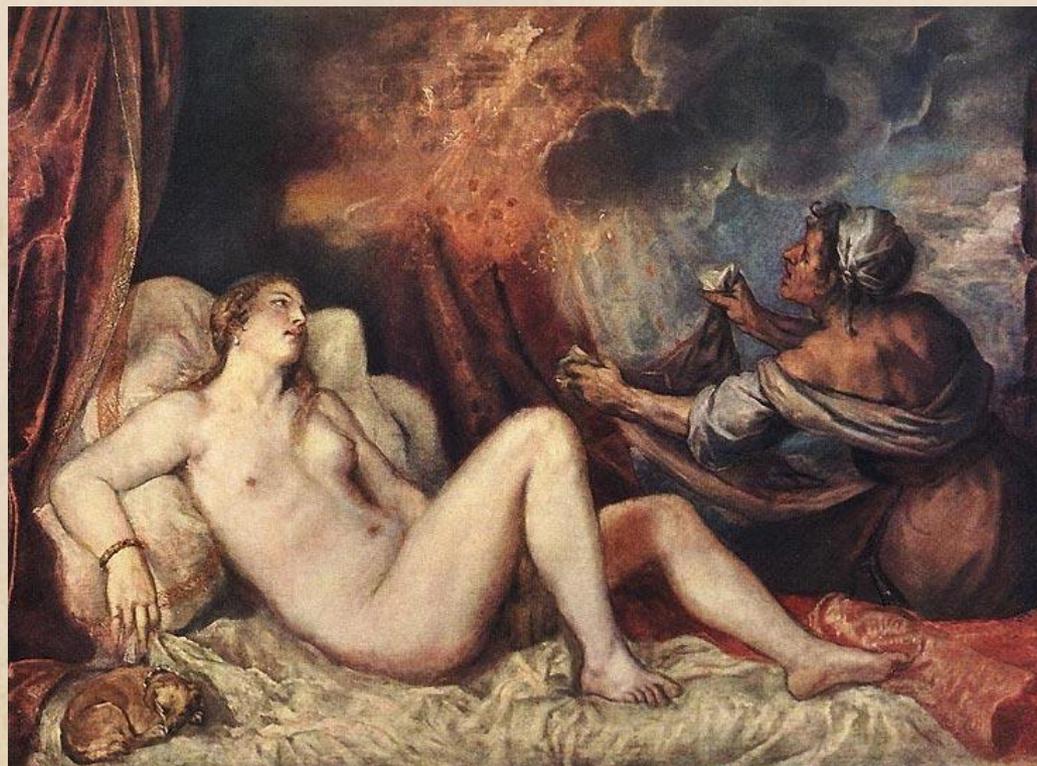
Тициан Вечеллио - величайший художник венецианского Возрождения. Он создавал произведения и на мифологические, и на христианские сюжеты, работал в жанре портрета, его колористическое дарование исключительно, композиционная изобретательность неисчерпаема, а его счастливое долголетие позволило ему оставить после себя богатейшее творческое наследие, оказавшее огромное влияние на потомков.

Слава к Тициану приходит рано. Уже в 1516 г. он становится первым живописцем республики, с 20-х годов - самым прославленным художником Венеции, и успех не оставляет его до конца дней. Около 1520 г. герцог Феррарский заказывает ему цикл картин, в которых Тициан предстает певцом античности, сумевшим почувствовать и, главное, воплотить дух язычества («Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вакх и Арианда», «Даная»).

«Даная» (1553-54г). Даная не томится в башне, ее ложе возникает непосредственно на фоне пейзажа. Придерживая рукой край полога, красавица поднимает взгляд к небу, где среди облаков неясно возникает голова Зевса, нисходящего к ней потоком золотых монет. Старуха служанка, сидящая в ногах Данаи и пытающаяся поймать в передник золото, введена художником как контрастная к главной героине фигура

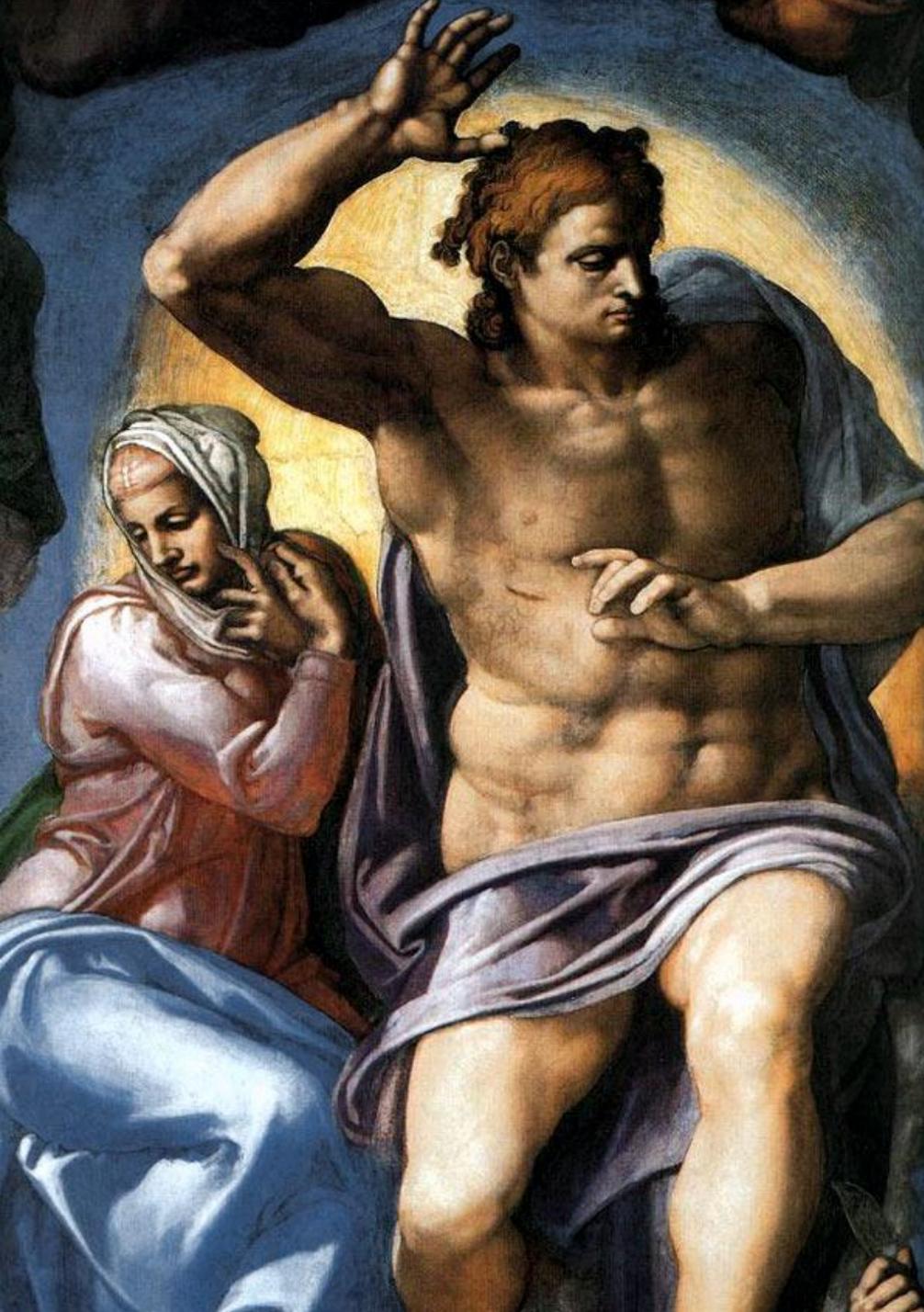

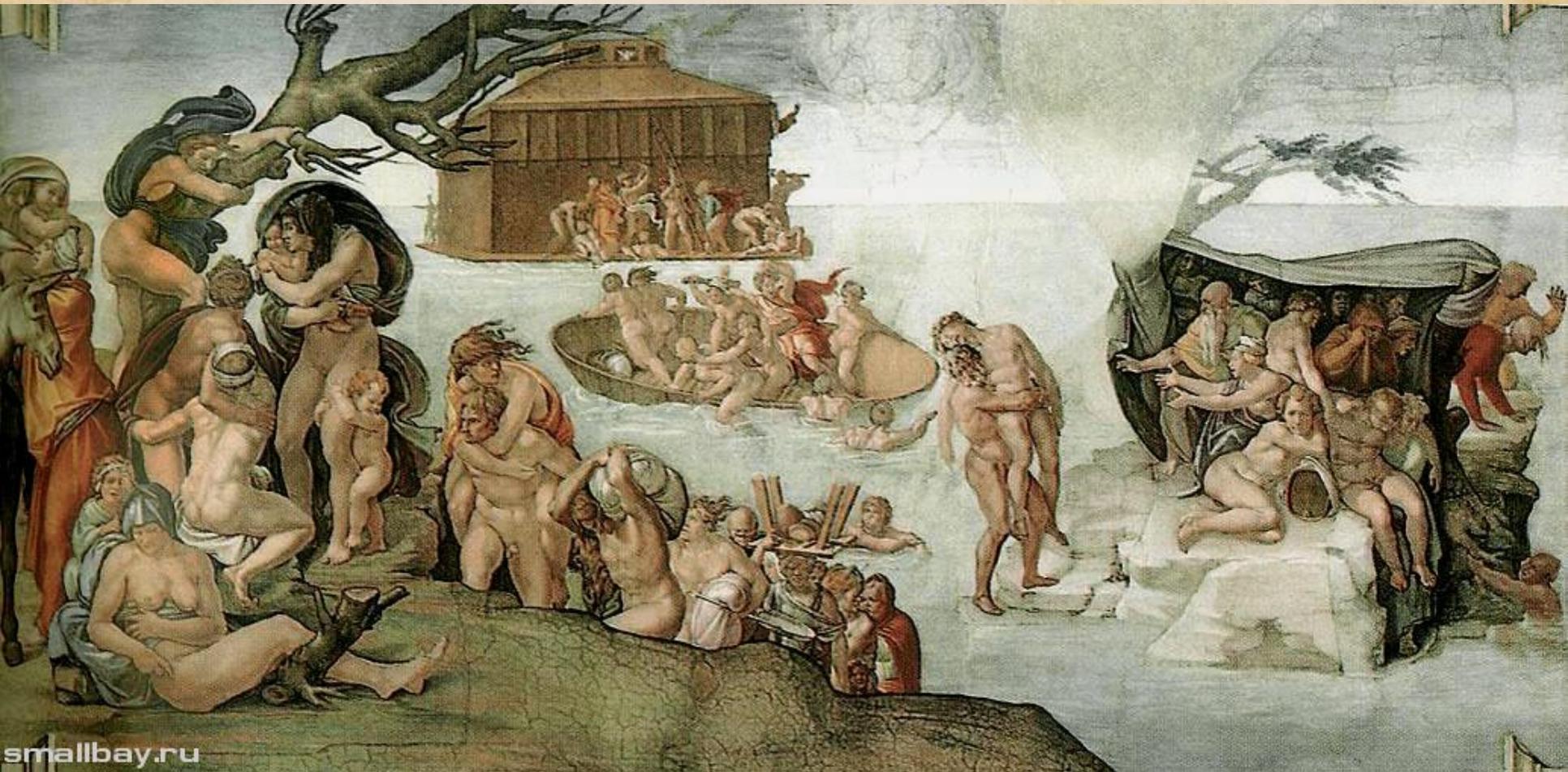

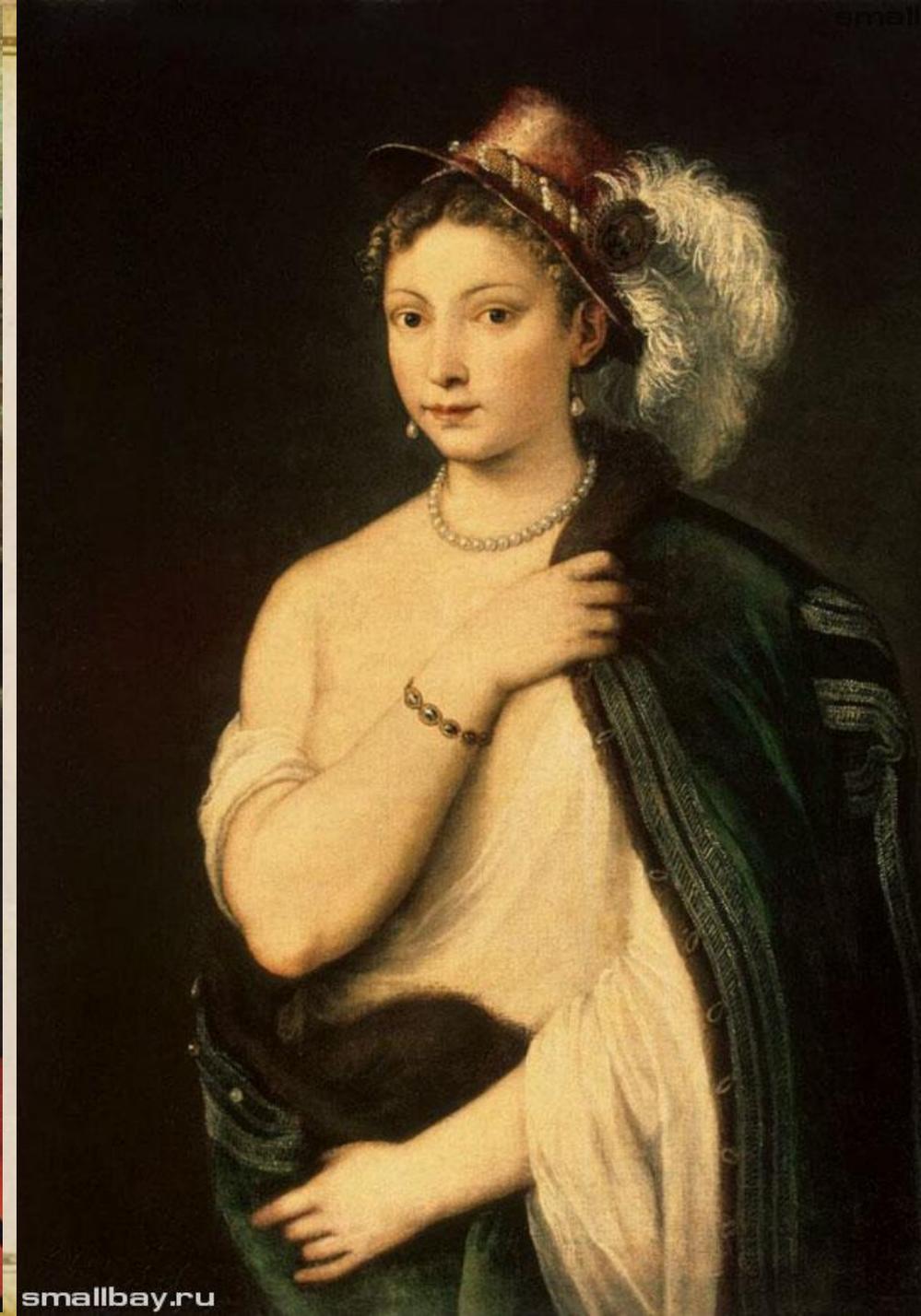

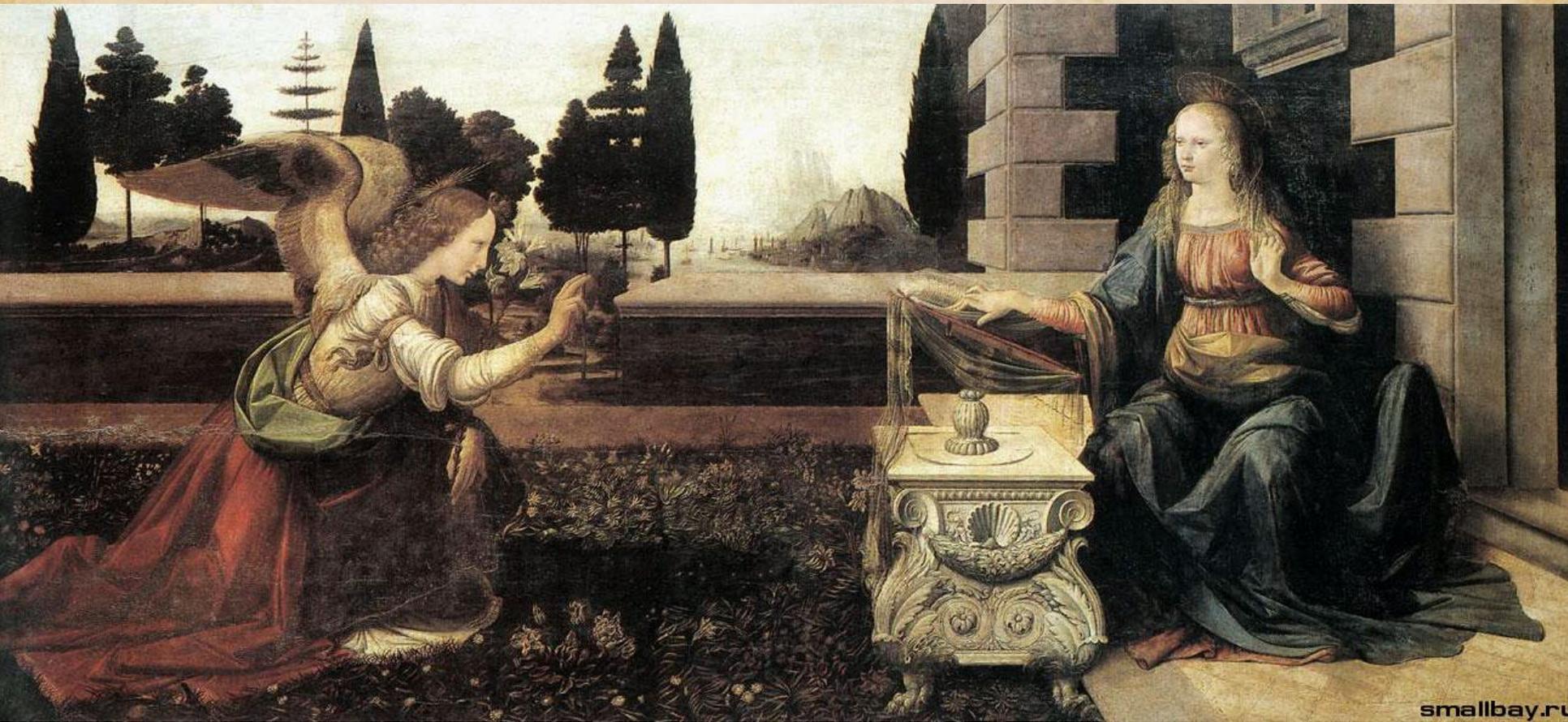

smallbay.ru

- 1. Каковы хронологические рамки эпохи ?
- 2. Как иначе называется эпоха Возрождения?
- 3. Объясните, почему эпоха имеет такое название?
- 4. Перечислите известных вам мастеров эпохи Высокого Возрождения?
- 5. В чем отличие эпохи Возрождения от эпохи Средневековья?
- 6. Назовите несколько произведения мастеров эпохи Возрождения?
- 7. Каковы особенности этой эпохи?

«Возрождение - это новый этап в развитии мировой культуры»

