

Мир художественной культуры Возрождения.

Презентация нужна только для просмотра и чтения. Ничего переписывать не надо!

На дополнительную оценку можно уменьшить размер иллюстраций и распечатать их, вклеить в тетрадь с подписью «культура Возрождения» и подписать автора и название картины.

Выполнить можно до выставления четвертных оценок.

Всего 30 иллюстраций.

Для первой оценки достаточно распечатать и вклеить иллюстрации до периода Северного Возрождения, **если желаете две оценки**, то надо вклеить с Северного Возрождения (с Рембрандта) и до конца презентации.

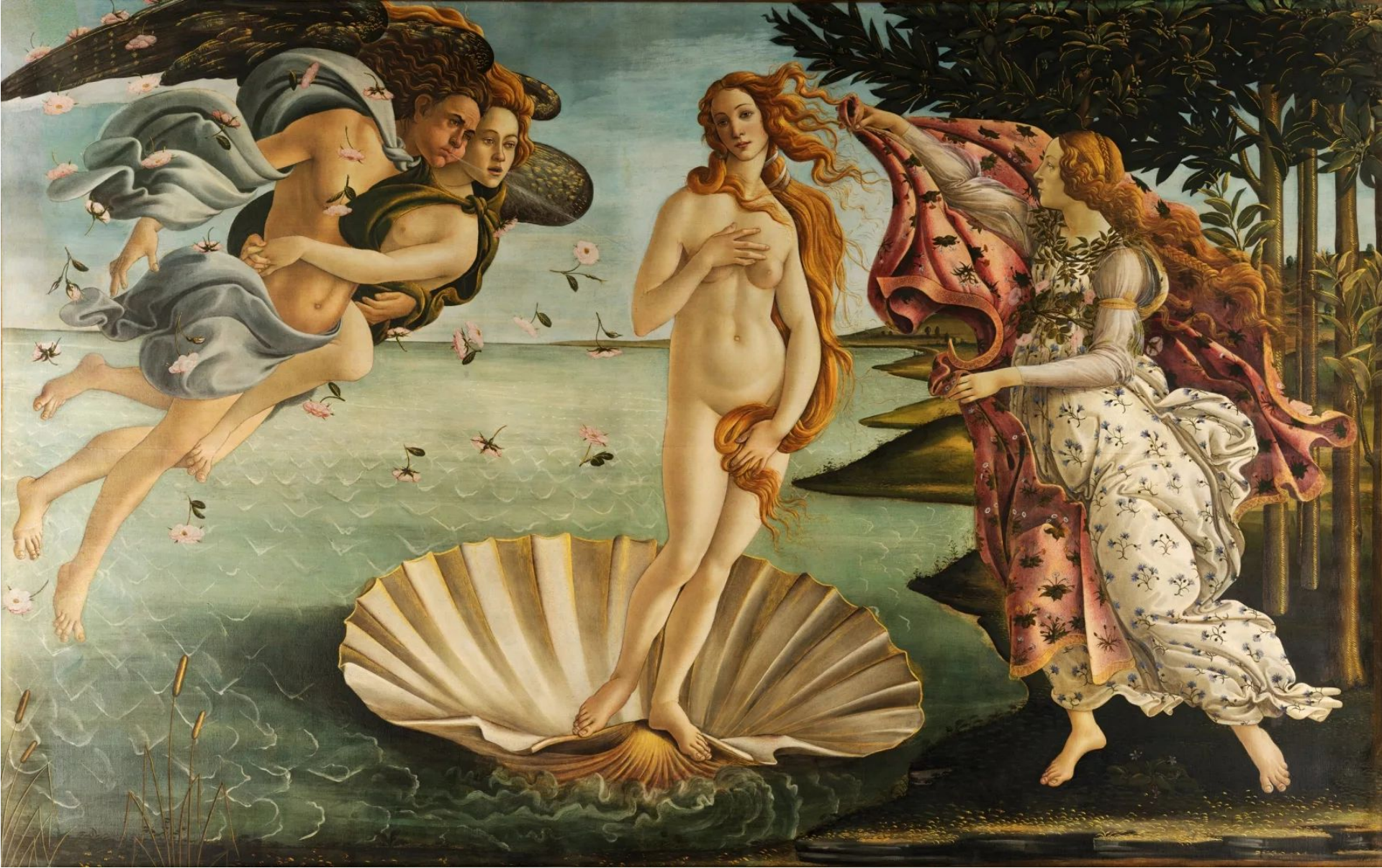
Если в презентации показаны разные или повторяющиеся фрагменты одной картины – распечатывайте то, где лучше видно.
Два раза одну и ту же картину не печатайте.

Раннее Возрождение

- **Сандро Боттичелли. Весна. 1492**

- **Сандро Боттичелли. Весна. 1492**
- Справа представлен момент, когда нимфа Хлорида, преследуемая ветром-Зефиром, начинает превращаться в богиню цветения Флору. Обе ипостаси перед нами: и Хлорида в прозрачных одеждах, и в цветочном одеянии – Флора. Далее богиня любви – Венера, три грации, Меркурий-Гермес. Катину истолковывают по-разному, обычно находя в ней призыв к единению чувств и разума, любви и веры.

• **Сандро Боттичелли. Рождение Венеры.**
1482-1486

- **Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482-1486**
- Картина иллюстрирует древний миф о рождении богини любви и красоты: «около острова Киферы родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских волн. Легкий ветерок принес ее на остров Кипр...» Зефир и Флора подгоняют плывущую по волнам морскую раковину, в которой стоит стройная фигура богини любви. На берегу ее встречает одна из граций.
- Лицо Афродиты имеет несомненное сходство с чертами «вечной возлюбленной» художника – Симонетты Веспуччи. (на картине «портрет молодой женщины»)

Высокое (Итальянское) Возрождение

**Леонардо да
Винчи.**

**«Мадонна
Литта»**

**(Мадонна с
младенцем)**

1490-1491

Леонардо да Винчи.

«Мадонна Литта» (Мадонна с младенцем)

1490-1491

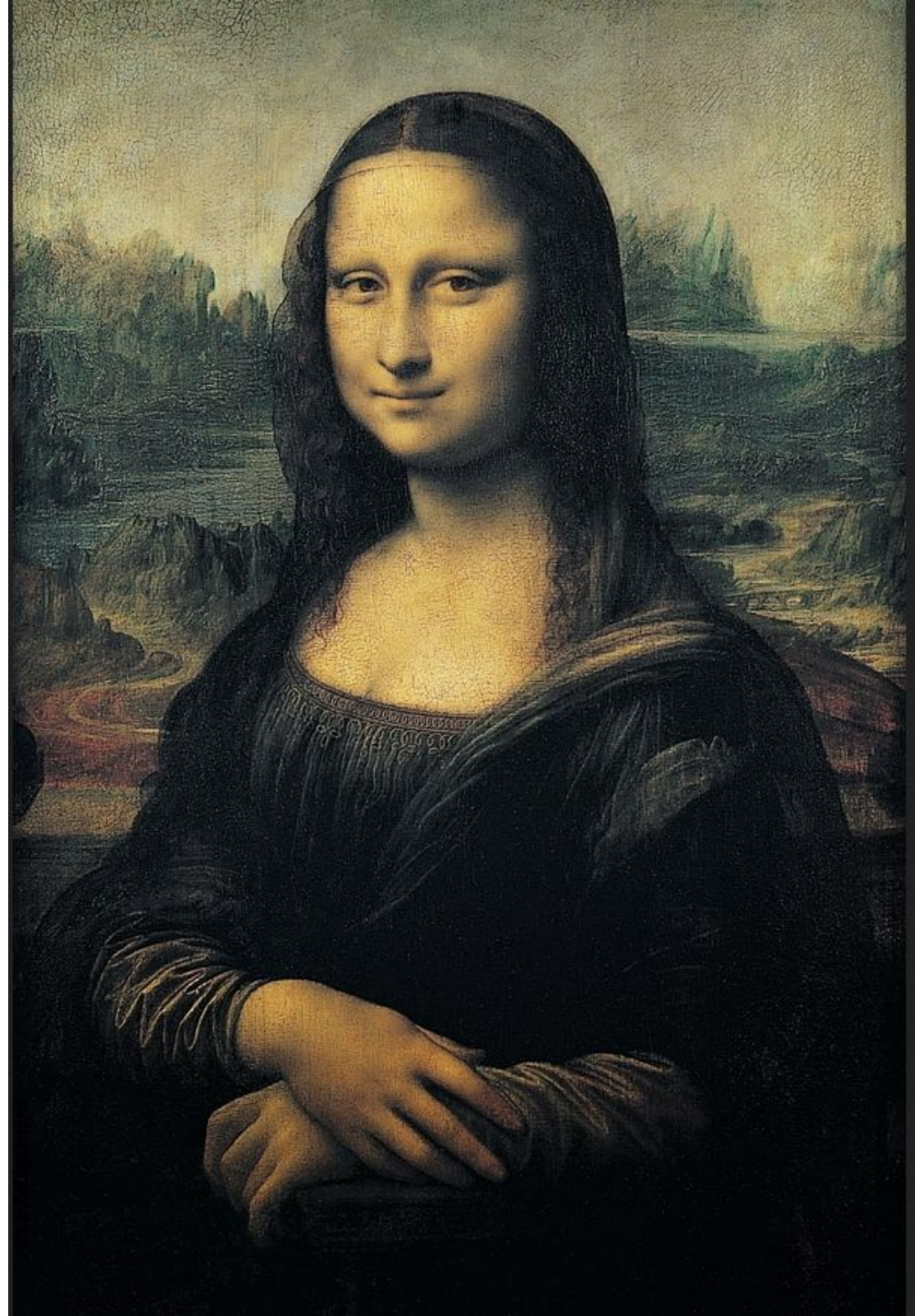
- В картине Мадонна Литта Мадонна представлена не как святая, а как обычная земная женщина, которая нежно любит свое дитя.
- Леонардо всегда использовал перспективу и делал фон за своими персонажами.
- Он тоже имеет определенный смысл.
- В данном случае два окна в которых видны горы с высоты птичьего полета. В то время не могли строить такие высокие здания и создавалось ощущение, что Мадонна находится на небесах

- Леонардо да Винчи. Дама с горностаем. 1490

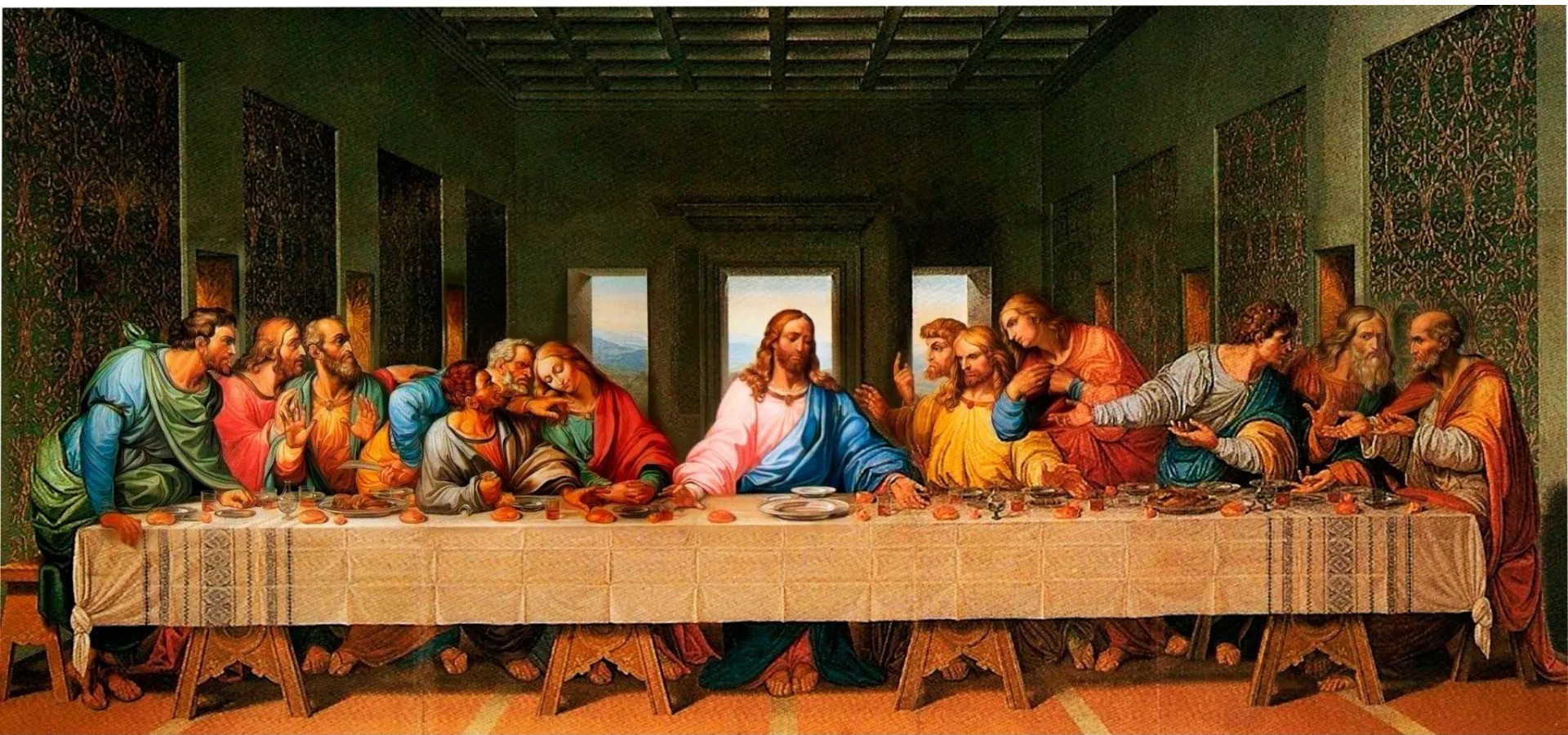

- **Леонардо да Винчи. Дама с горностаем. 1490**
- Большинство исследователей считают, что на картине изображена Чечилия Галлерани, графиня Бергамино, фаворитка миланского герцога Людовико Сфорца. Она была блестяще образована, писала стихи, знала несколько языков. Леонардо да Винчи был очарован ею. На картине были отражены такие черты модели как спокойствие, доброта, душевная мягкость. Горностай – символ целомудрия, возможно, художник таким образом намекает, что отношения Чечилии с герцогом не станут для нее позором. Есть также версия, что горностай – олицетворение самого герцога, попавшего в нежные, но властные руки женщины.

- Леонардо да Винчи. «Мона Лиза».
- («Джоконда»)
1503-1505

- **Леонардо да Винчи. Мона Лиза. 1503-1505**
- Особое значение имеет фон. Поддернутый дымкой пейзаж. Куда ведет эта дорога и откуда? Возможно это олицетворение течения исторического времени. Не ощущения, что это картина, больше кажется что это окно через которое можно попасть в этот пейзаж.
- Особенностью этой картины является то, что с какой бы стороны вы ни подошли к портрету есть ощущение, что женщина смотрит четко на вас.
- Считается что это портрет Лизы Герардини, супруги флорентийского купца Франческо дель Джокондо. На картине блестяще переданы нежность кожи модели, легкая полуулыбка, влажный блеск глаз. Мягкость контуров достигнута с помощью специального приема сфумато, когда накладываются один за другим тончайшие живописные слои. Автор был весьма привязан к своему произведению есть сведения, что он специально затягивал сроки окончания работы.

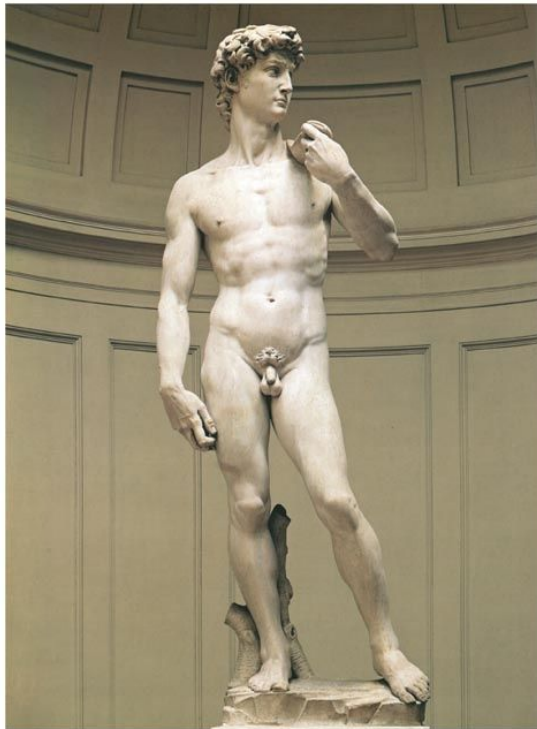
- **Леонардо да Винчи. Тайная Вечеря.**
1495-1498 гг

Леонардо да Винчи. Тайная Вечеря. 1495-1498 гг

- *Тáйная вéчeря— событие новозаветной истории, последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью ближайшими учениками, во время которой он предсказал предательство одного из учеников и будущие судьбы христианской церкви и всего мира.*
- *Художник представил самый напряженный момент Тайной вечери: реакцию апостолов на произнесенные Иисусом слова «один из вас предаст меня...»*
- *Вскакивает со своего места потрясенный Варфоломей,*
- *апостол Андрей выставляет в перед ладони в отрицательном жесте – он не может поверить во все услышанное,*
- *Петр подался вперед, словно требуя назвать имя того, кто это сделает.*
- *Иаков Старший недоуменно разводит руками,*
- *а Матвей , Иуда Фаддей и Симон горячо обсуждают друг с другом страшное известие.*
- *Иуда Искарот, отшатнувшись от Иисуса, крепко сжимает в руке кошелек с тридцатью серебряниками...*

Микеланджело Буонарроти. «Давид». 1504

Микеланджело / Michelangelo

Давид. 1501–1504
David. 1501–1504

Легенда о Давиде и Голиафе:

- *В Древнем мире еврейские племена боролись за свою землю с племенем завоевателем филистимлян. Они были очень хорошими войнами. И среди филистимлян был оджин богатырь-богатырь по имени Голиаф, который был очень высоким, сильным и считался непобедимым.*
- *Во время очередной войны между евреями и филистимлянами в долине Элла, со стороны евреев на бой вышел юный пастушок Давид. Он не испугался Голиафа, размахнулся и кинул ему в голову камешек из пращи. Голиаф упал, давид тут же подскочил к нему и отрубил мечом голову Голиафу.*
- *После этого филистимляне кинули в бегство с поля боя.*

**Микеланджело
Буонарроти.
Пьета 1499**

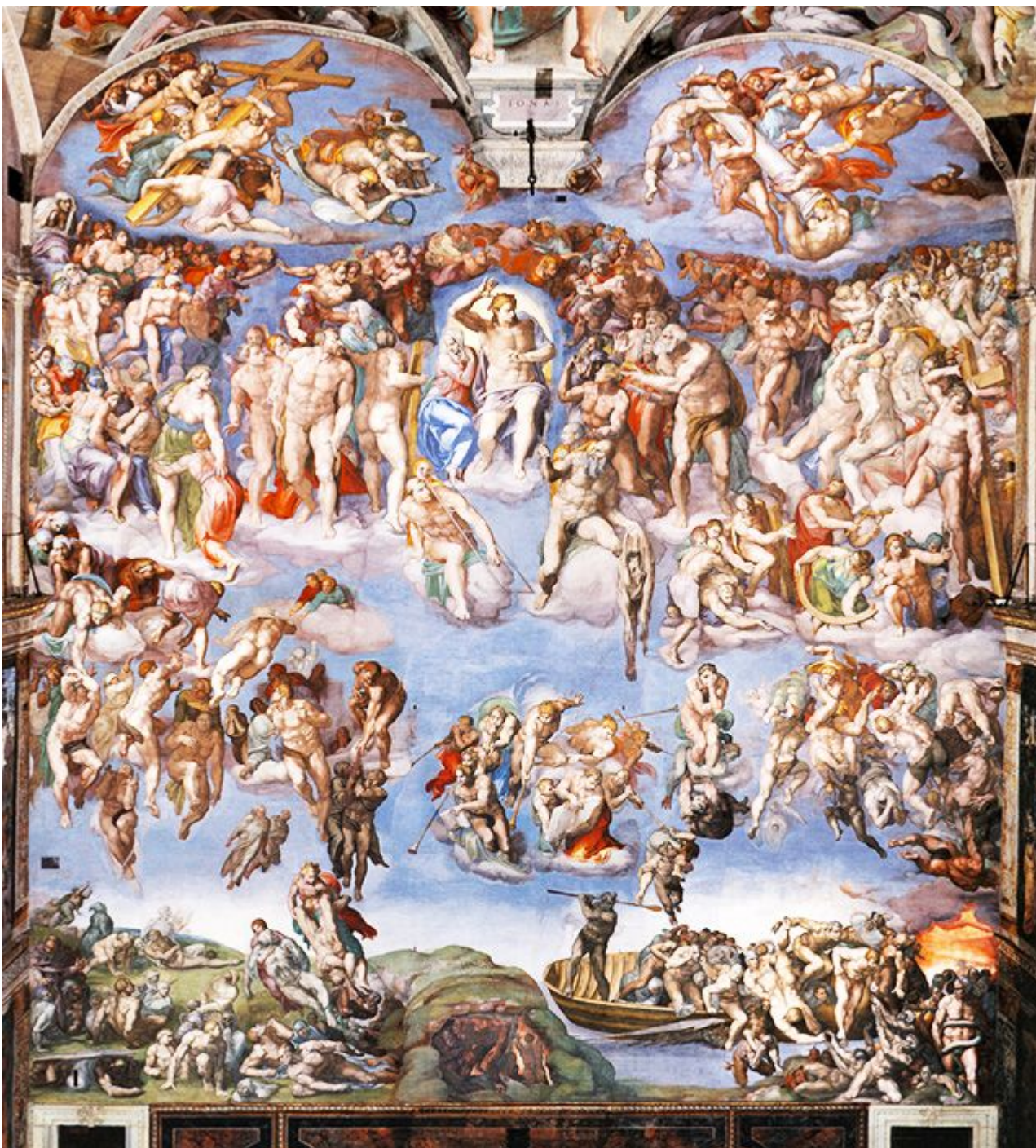
*«Пьета» от
итал. – жалость.
Распространенн
ый в искусстве
сюжет:
оплакивание
Иисуса Христа
Девой Марией*

- **Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама (Сикстинская капелла) 1511**
- *Адам показан слабым и вялым, потому что Бог еще не вдохнул в него жизнь*

- Эта фреска является частью росписи сикстинской капеллы и иллюстрирует эпизод из Книги Бытия: «И сотворил Бог человека по образу и подобию Своему...»
- Изображение построено на контрасте двух фигур: слева на земной тверди лежит Адам, подносящий руку навстречу Богу-Отцу, летящему пл небу.
- Две руки почти соприкасаются в воздухе: энергичная, мощная рука Бога и как буд-то сонная, еще вялая и неуверенная рука Адама.
- Вот-вот произойдет чудо – божественная энергия оживит человека.
- За происходящим с любопытством и некоторой настороженностью наблюдает сопровождающие Бога-Отца ангелы.
- Столь смелое сопоставление (почти соприкосновение) человека и Бога могло появиться только на фреске эпохи Ренессанса.

**Микеланджело
Буонарроти
«Страшный суд»
(Сикстинская
капелла) 1511**

Страшный суд,
Судный день —
последний суд,
совершаемый Богом
над людьми с целью
выявления
праведников и
грешников и
определения
награды первым и
наказания
последним.

- Рафаэль Санти
- «Мадонна Конестабиле»

**Рафаэль Санти.
Сикстинская
Мадонна
1513-1514**

- **Рафаэль Санти. Сикстинская Мадонна 1513-1514**
- Признанный шедевр Высокого Возрождения. Свое название картина получила благодаря тому, что Рафаэль исполнил ее для церкви Святого Сикста в г. Пьяченца. Композиция картины необычна тем, что зритель как бы становится участником действия наряду с святым Сикстом и Святой Варварой, приветствующими Богоматерь: Дева Мария легко спускается с облаков ему на встречу.
- Взгляд матери и ребенка серьезен, потому что они знают какая судьба уготована Христу во имя спасения человечества, но это их не останавливает.

Рафаэль Санти. Афинская школа. 1511

- **Рафаэль Санти. Афинская школа.1511**
- Эту огромную фреску, расположенную в одном из парадных залов Ватиканского дворца, называют «Ренессансным гимном античной науке и философии». На ней представлены Аристотель и Платон, Пифагор и Гераклит, Диоген, Зенон, Парменид и все остальные знаменитые ученые и философы Древней Греции. Все они жили в разное время, но здесь они все представлены вместе и разговаривают.
- Художник представил их находящимися в огромной, пронизанной светом фантастической галерее. На самом деле такого здания не существует и не могло быть в то время.
- Хорошо показана перспектива пространства и идеально расставлена композиция, все фигуры находятся на нужном месте.

Позднее Возрождение

Согласно легенде ассирийский полководец Олоферн, разрушил все города Месопотамии, выжег все посеваы и перебил мужчин.

Далее он осадил город Ветилую, где жила молодая вдова Юдифь.

Женщина пробралась в лагерь ассирийцев и соблазнила Олоферна.

Когда полководец заснул, Юдифь отсекла ему голову.

Войско, оставшееся без руководителя, не смогло противостоятъ жителям Ветилуи и было рассеяно.

Джорджоне. Юдифь. 1504.

- **Тициан. Любовь небесная и любовь земная. 1514**

Характерной черта Тициана – красивые рыжие волосы девушек на его картине. Существует выражение «**Тицианов цвет**» - что означает рыжий цвет волос.

Тициан. Любовь небесная и любовь земная. 1514

- На фоне закатного пейзажа у источника сидят богато одетая венецианка, придерживающая левой рукой коробку для рукоделия, и обнажённая Венера, у которой в руках чаша с огнём. Одетая девушка олицетворяет любовь в браке; на брак указывают цвет её платья (белый), пояс, перчатки на руках, миртовый венок, венчающий её голову, распущенные волосы и розы
- Обнажённая девушка символизирует любовь, которая преобразуется в вечную, небесную, на это указывает горящая лампада в её поднятой руке

Северное Возрождение

(Нидерланды, Франция, Англия, Германия)

Рембрандт Харменс Рейн. Пир Валтасара. 1635

Рембрандт Харменс Рейн. Пир Валтасара. 1635

- получив власть в Вавилоне после смерти отца, царь Валтасар устроил грандиозный пир, в это же время царь Персии Дарий стал окружать Вавилон и готовиться к штурму.
- когда гостям Валтасара стало не хватать посуды, он приказал своим слугам принести ритуальные золотые кубки и другие приборы, которые вывез из Иерусалима ещё Навуходоносор. Осквернив таким образом святыни.
- Вдруг все гости и царь увидели руку, которая старательно выводила надпись на стене - "Мене, текел, упарсин" .
- Царь послал на поиски еврейских рабов, которые смогли бы расшифровать надпись. Даниилу оказалось это под силу – надпись гласила «ты был измерен, взвешен, был признан негодным» "Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; текел – ты взвешен и найден очень легким; упарсин – разделено царство твое и отдано мидянам и персам".
- таинственная рука предрекла гибель Вавилона. В этот же самый день город был взят персами и мидянами, а новоиспечённый царь убит.

Рембрандт Харменс Рейн . Ночной дозор 1642.

Рембрандт Харменс Рейн . Ночной дозор 1642.

- В картине зафиксирован период, когда Нидерланды освободились из под власти Испании.
- Картина была написана по заказу Стрелкового общества — отряда гражданского ополчения Нидерландов пожелавшего украсить своё новое здание групповыми портретами шести рот.
- Вскоре после написания картина была размещена в здании Стрелкового общества, затем провисела в различных залах почти 200 лет и была обнаружена искусствоведами только в XIX веке при пробуждении нового интереса к Рембрандту. Поскольку казалось, что фигуры выступают на тёмном фоне, её называли «Ночной дозор», и под этим названием она и вошла в сокровищницу мирового искусства. И только при реставрации, проведённой в 1947 году, обнаружилось, что в зале Общества картина успела покрыться слоем копоти, исказившим её колорит. После расчистки оригинальной живописи окончательно выяснилось, что сцена, представленная Рембрандтом, на самом деле происходит днём.

Рембрандт.
Возвращение
блудного сына
1666-1669

Рембрандт.
Возвращение блудного сына
1666-1669

Притча о блудном сыне :

- У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно.
- Испытав сильную нужду и голод сын пошел к отцу и попросил у него прощение за свою распутную жизнь. «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим».
- А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
- Старший же сын обиделся на поведение отца и сказал ему: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
- Отец же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что **брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.**

**Рембрандт Харменс
Рейн. Блудный сын в
таверне (автопортрет с
Саксией (женой) на
коленях) 1630-е**

Время создания картины относится к самому счастливому периоду жизни Рембрандта, когда он добился популярности как художник, количество заказов на его картины возросло, появились ученики. Он был счастлив и в семейной жизни, и решил создать портрет своей семьи.

Питер Пауль Рубенс. Суд Париса. Ок 1600

Отличительной чертой Рубенса было изображение пышнотелых красавиц, про которых говорят «кровь с молоком». **Выражение «Рубенсовские женщины»** - означает пышное, не худощавое тело.

Питер Пауль Рубенс. Суд Париса.

Сюжет легенды:

Богиня раздора подбросила богиням Гере, Афродите и Афине яблоко с надписью «Прекраснейшей».

Тотчас между тремя богинями возник спор: кому по праву принадлежит яблоко? Для разрешения спора богини явились к сыну царя Трои Парису. Каждая из них стала убеждать Париса отдать яблоко ей, суля юноше великие награды.

Гера пообещала Парису власть над всей Азией,
Афина — военные победы и славу.

Парис отдал яблоко Афродите, которая обещала наградить его любовью любой женщины, которую он выберет. При этом она в восторженных выражениях описала ему Елену Прекрасную, жену Менелая, царя Спарты.

Это привело к похищению Елены Парисом, что и стало причиной Троянской войны. Парис стал любимцем Афродиты, и она во всём помогала ему. Гера и Афина возненавидели Париса и всех троянцев.

«Крестьянский танец» 1568 Питер Брейгель старший

«Крестьянский танец» 1568 Питер Брейгель старший

На картине изображён сельский праздник. Веселье происходит на улице, у деревенских домов, недалеко от церкви, которая видна на заднем плане. В центре и в правой части картины показаны фигуры танцующих крестьян. Пара, изображённая на переднем плане справа, торопится, чтобы присоединиться к основной массе танцующих.

Другая пара, показанная на переднем плане — это волынщик, надувший щёки и играющий на волынке, и повернувшийся к нему молодой крестьянин, сидящий рядом и держащий кувшин с вином.

Левее них — стол, на котором лежит хлеб и стоит другой кувшин с вином. Крестьяне, сидящие за столом, о чём-то разгорячённо спорят, размахивая руками — не исключено, что этот спор окончится дракой. За ними — целующаяся парочка, а правее, у дверей трактира — ссорящаяся супружеская пара.

Брейгель представляет картину крестьянских развлечений не с точки зрения морализма, а как сторонний наблюдатель. В отличие от других картин Брейгеля, здесь зритель видит происходящее не сверху вниз, а с того же уровня, что и изображённые крестьяне, как будто он подошёл к ним вплотную

Питер Брейгель старший
Времена года.
(Это цикл из нескольких картин)
«Жатва»

Питер Брейгель старший
Времена года.
(Это цикл из нескольких картин)
«Жатва»

- Картина «Жатва» принадлежит к циклу картин Брейгеля, известных под общим названием «Времена года». Считается, что она соответствует позднему лету (августу) или двум месяцам (июлю — августу или августу — сентябрю). Действие происходит в жаркий летний день. На картине изображено пшеничное поле на холме. У края поля часть скошенной пшеницы уже сложена в копны и скирды. С холма открывается идиллический вид на дальние поля, деревья и дома. На горизонте виден морской берег. «Жатва» является одной из немногих картин Брейгеля, на которых царит умиротворённость и спокойствие.
- Наиболее интересны изображённые на переднем плане фигуры крестьян-жнецов. Некоторые из них продолжают работу, а другие едят и отдыхают у дерева. Один работник утомился и спит, раскинув руки и ноги.

Питер Брейгель Старший. Битва Масленицы и поста. 1559.

Художник представил последний разгульный день масленицы-карнавала, за которым последует Великий пост. Причем и масленица и пост представлены в виде антропоморфных персонажей – веселого толстяка, сидящего на бочке с вином, и тощей фигуры, которая находится ближе к зрителям.

Питер Брейгель Старший. Битва Масленицы и поста. 1559.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня.
1563.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563.

- В основу картины положен сюжет из Первой книги Моисея о строительстве Вавилонской башни, которая должна была, по замыслу людей, достичь вершиной неба: «Построим себе город и башню высотой до небес». Чтобы усмирить их гордыню, Бог смешал языки строителей, так что они больше не могли понимать друг друга, и рассеял их по всей земле; таким образом, реализация задуманного грандиозного плана не была завершена. Мораль сюжета — бренность всего земного и тщетность стремлений смертных сравниться с Господом

Альбрехт Дюрер
Четыре всадника
из серии
«Апокалипсис»
1496—1498

Альбрехт Дюрер
Четыре всадника из серии «Апокалипсис»
1496—1498

- «Апокалипсис» (по-древнегречески – откровение, пророчество) – последняя книга Нового Завета. По церковному преданию, авторство «Апокалипсиса» приписывается евангелисту Иоанну Богослову, которому было видение (откровение) о конце мира и судьбах человечества. «Апокалипсис» пророчествовал о Втором пришествии Христа на землю, о Страшном суде, на котором всем воздастся «по делам их».
- Цикл гравюр А. Дюрера появился накануне 1500 года, когда Германию сотрясали крестьянские волнения, религиозные распри накануне Реформации, эпидемия чумы.
- Изображено четыре всадника (справа налево): первый — Завоевание с венцом и луком; второй — Война с мечом; третий — Голод с весами; четвертый — Смерть, в отличие от других всадников на неподкованном неосёдланном тощем коне. Дюрер отошёл от привычного представления Смерти в виде ухмыляющегося скелета с косой, он изобразил Смерть в виде худого бородатого старика с трезубцем.
- Дюрер представил в левом нижнем углу гравюры чудовище с широко распахнутой пастью. Люди из различных слоёв населения тщетно пытаются избежать этого чудовища: это правитель, чей головной убор представляет собой смесь царской короны и митры епископа, хорошо одетая горожанка, бюргер, крестьянин и другие.

Иероним Босх «Корабль дураков» 1490 г.—1500 г.

Иероним Босх «Корабль дураков» 1490 г.–1500 г.

- На маленьком утлом судёнышке дюжина человек заняты разнообразными делами: они поют, пьют, черпают воду, тянутся разинутыми ртами за подвешенным куском хлеба. И все без исключения выглядят не благообразно.
- Да и лица у них смешные, они персонажи балагана. Они все на одно лицо. Это даже не народ – это масса человеческая, которая живёт инстинктами, какой-то первичной жизнью.
- Корабль это символ человеческой жизни, а также в средневековой эстетике корабль однозначно ассоциируется с церковью. Церковь рассматривалась как корабль спасения, единственное средство удержаться на плаву в бурных водах существования.
- Но корабль у Босха, кажется, давно никуда не плывёт. Он сидит на мели в мутной воде у темного берега, а его мачта уже пустила ростки и превратилась в дерево. Отчего так происходит? Почему корабль спасения не в состоянии кого бы то ни было спасти? Очевидно, человеческие пороки, хотя еще и не утянули корабль на дно, но не дают ему двигаться вперед. Монах и монашка расппевают под музыку развеселую песню. Все остальные выглядят поглощенными мыслями о еде и питье, и им нет никакого дела до смысла жизни или спасения.
- Из всех персонажей только шут сидит грустный и отвернулся от всего этого действия. В Средневековой культуре шут был единственным, кто мог обличать пороки человека (даже короля) и мог не опасаться наказания за это.
- На картине шут единственный из обитателей корабля, кто не втянут в общее веселье и осознаёт, что всё пошло не так

- **Иероним Босх. Несение креста. 1490-е**

Иероним Босх. Несение креста. 1490-е

- Картина изображает крестный путь Христа на пути на гору Голгофу, где его распяли.
- Картина напоминает кинематографический крупный план. Голова Христа с огромным тяжелым крестом из массивного дерева на плече расположена практически в центре картины. Его покорность и тихое достоинство вызывает сочувствие.
- Еще одно нормальное человеческое лицо - это Святая Вероника. По легенде, эта добрая женщина подала страдающему Христу, идущему на Голгофу, чистый платок, чтобы утереть пот.
- Остальные, кто столпился вокруг - это карикатурные образы людей, одержимых злобой, страхом, безразличием к страданиям других. Художник хотел показать, что внутреннее уродство этих людей нашло отражение в их ужасном, непривлекательном внешнем виде. Это изображение торжествующей злобы, злорадства, ненависти, мелких, жалких и ничтожных чувств, которые булуют этих людишек, не понимающих истинного величия и размеров приносимой Христом жертвы.

Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой. 1665

О картине нидерландского художника известно очень мало. Неизвестно, писал ли её Вермеер на заказ, кто в таком случае был заказчиком и имя изображённой девушки. По одной из версий, художник изобразил собственную дочь Марию.

Это необычный портрет. Художник попытался запечатлеть момент, когда девушка поворачивает голову в сторону зрителя к кому-то, кого она только что заметила.

Диего Веласкес
Менины 1656-1657

Менины в переводе с исп – фрейлины.

На картине показаны персонажи:

Инфанта (принцесса) Маргарита и ее фрейлины, которые смотрят за пределы картины, вдаль.

За спиной зрителя, который рассматривает картину должны стоять испанские король и королева, которых рисует художник. Художник Вермеер показан на заднем фоне за мольбертом.

Испанская королевская чета отображается на

Диего Веласкес . Инфанта Маргарита австрийская. 1660.

- Последняя картина Веласкеса.
- В это время принцесса Испании инфанта Маргарита уже была невестой австрийского принца, с чем и связано название этой картины.
- Как настоящий потомок аристократического рода принцесса показывает свое достоинство, не показывает усталость, не капризничает. Это не смотря на то что подобные платья весили очень много: из-за обилия тяжелой ткани, подъюбника с тяжелым каркасом из металла, корсета, который также мешал нормально дышать. Кроме того для позирования требовалось очень много времени, но по взгляду принцессы не скажешь, что ей это дается тяжело.