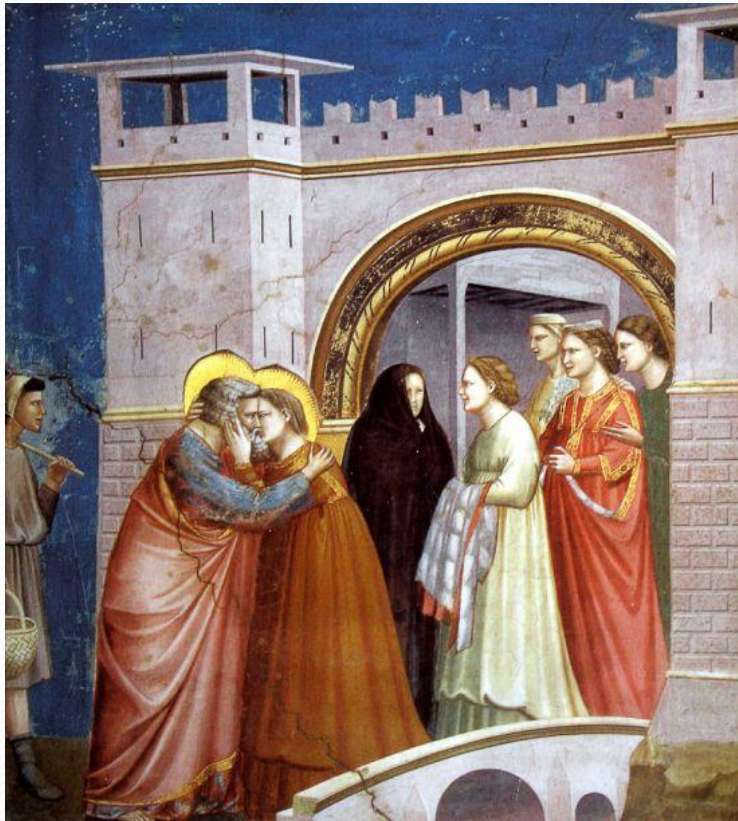

Джотто ди Бондоне (1267 – 1337 гг)

Джотто до Бондоне-это первый в истории итальянской (и всей западноевропейской) живописи художник, отошедший от традиций средневекового искусства, и внесший в свои произведения элементы реализма. В его библейских сценах действуют реальные люди, испытывающие живые человеческие эмоции. С современной точки зрения, его живопись может показаться несколько упрощенной. Она действительно далека от полного реализма. Но, любое явление искусства следует рассматривать в контексте исторического развития. Для своего времени, Джотто был великим новатором. До него, в живописи царствовала плоскость, пространство картин стало объемным. До него, изображаемые персонажи были эмблематичны; у него они приобрели индивидуальные черты. Он первым начал реалистически изображать одежды, используя складки, как намек на скрытую под тканью объемную форму. При этом, часть византийских канонов была сохранена. Так, персонажи святых (как было принято в иконописи), снабжены нимбами, свидетельствующими об избранности.

Встреча у Золотых Ворот. 198 x 183 см.
1303 — 1306 гг. Джотто. Капелла дель
Арена, Падуя.

Расположение фресок, написанных Джотто в капелле дель Арена, не противоречит средневековой традиции украшения храмов, но художник по-новому интерпретировал евангельскую историю, представляя ее в виде последовательного рассказа о жизни рода. Рассказ начинается с истории Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. Иоаким и Анна были благочестивыми людьми, однако их брак долгое время оставался бездетным. Согласно канонам иудаизма, отсутствие детей являлось признаком неодобрения брака со стороны Бога. В конце концов, Иоакиму пришлось покинуть Иерусалим. Когда Анна достигла зрелого возраста, явившийся ей ангел сообщил, что она забеременеет и родит ребенка, имя которого прославится во Вселенной. С той же новостью небесный посланник навестил и жившего в изгнании Иоакима. После этого Иоаким поспешил в Иерусалим. Момент его встречи со своей женой (эта встреча произошла у Золотых Ворот, ведущих в город) и запечатлел Джотто на своей фреске.

Бегство в Египет. 198 x 183 см. 1303-1306 гг. Джотто. Капелла дель Арена, Падуя.

Вскоре после рождения Иисуса ангел сообщил во сне его отцу, Иосифу, что семейство должно бежать в Египет. Ирод, царь иудейский, которому скалили, что Вифлееме родился мальчик, призванный стать царем иудейским, приказал истребить всех младенцев в возрасте до двух лет, родившихся в этом городе и его окрестностях. Евангельские сюжеты «Бегства в Египет», и «Избиения младенцев» были широко распространены в европейской церковной живописи. У Джотто бегство не похоже на бегство в прямом значении слова; перед нами величественная процессия, чинно и неторопливо следующая через каменистую пустыню. Джотто умел писать животных так же искусно, как и людей, о чем свидетельствует изображенный на фреске ослик. Композиция картины художника имеет пирамидальную форму, основой которой является ослик а вершиной фигуры Богородицы и Младенца Иисуса, как бы вписанные в очертания каменистого холма.

Мадонна во славе (Мадонна Онъиссанти). Ок. 1310 г. 325 х 204 см. Джотто. Галерея Уффици, Флоренция

Первое упоминание об этой работе относится к 1418 году. В документе указано, что это работа выполнена Джотто. В церкви Онъиссанти картина оставалась до 1810 года, после чего ее перевезли в Галерею Академии. Еще спустя век с небольшим, в 1919 году, она была перемещена в галерею Уффици, где хранится и сейчас, деля зал, в частности, с не менее знаменитой «Мадонной Святой Троицы» (ок. 1280) Чимабуэ. Величественный образ Чимабуэ написан преимущественно в византийском стиле, с плоскими аскетическими фигурами святых, лишенными каких-либо эмоций и выглядящими почти бестелесно. Герои Джотто объемны, полны жизни, что, при этом, не умаляет их божественного величия. Сохраняя традиционную композицию, художник достиг большой убедительности пространственного построения. Мария облачена в простые одежды, имеющими мало общего с драгоценными одеждами святых, изображаемых на византийских иконах. Благодаря этому, ее образ выглядит более земным.

» Оплакивание Христа. 1303-1306 гг. 183×183 см. Джотто. Капелла дель Арена, Падуя.

Центром композиции являются два сближенных лица: мертвого Христа и Его Матери. Именно сюда ведут зрителя каменный склон и взгляды остальных участников сцены. Очень выразительна поза Богородицы, склонившейся над Христом и неотрывно вглядывающейся в безжизненное лицо Сына. Эмоциональное напряжение представленного живописного рассказа беспрецедентно ему нет аналогов в живописи этого времени. Пейзаж выглядит символистическим. Каменный склон делит картину по диагонали, символизируя глубину утраты. Позы и жесты окружающих тело Христа фигур, подчеркивают эмоциональное состояние. На картинах изображены: переживающие горе Никодим и Иосиф Аримафейский, Мария Магдалина, несколько женщин в отчаянии, и оплакивающие смерть Спасителя ангелы.

Тайная Вечеря. 1304-05 гг.
Джотто. Капелла дель Арена,
Падуя.

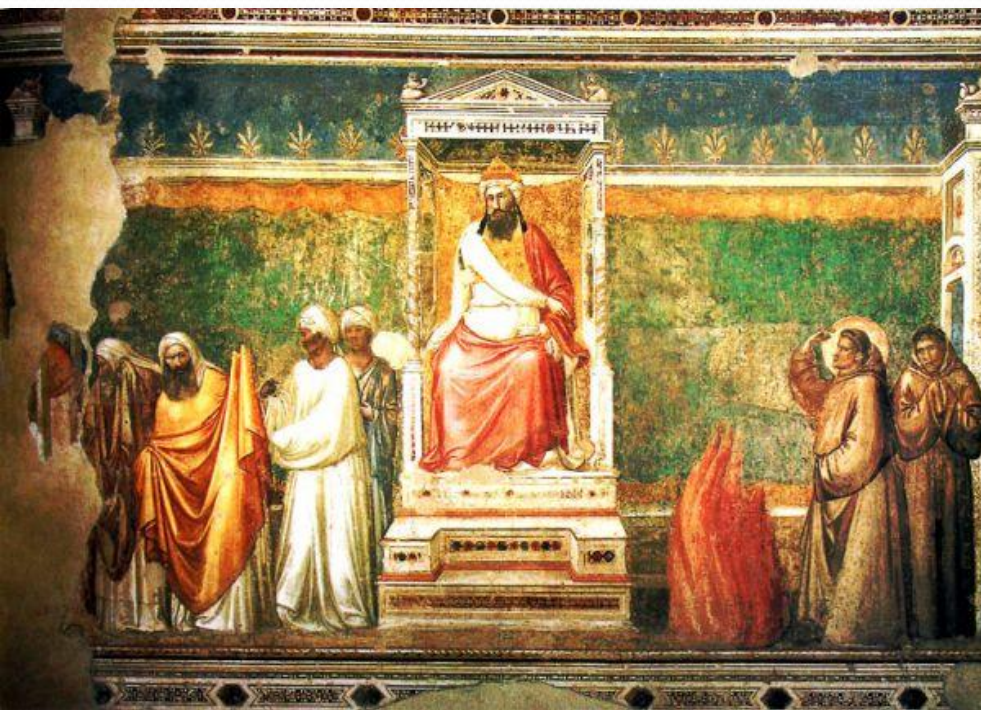
Обратившись к героям евангельского сюжета, Джотто наделил их индивидуальными человеческими чертами. На представленном изображении, каждый персонаж портретно индивидуален. С редким мастерством в работе передана атмосфера окружающего пространства, спокойная и величественная композиция которого как нельзя лучше согласуется с описываемыми событиями, составляя единый ансамбль с интерьером капеллы.

Брак в Канне. 1304-05 гг. Джотто.

Сюжет повествует о том, как Христос на брачном пире, когда обнаружился недостаток вина, превратил в вино воду. Однако, ощущения чуда в этой работе Джотто не так уж много (за исключением нимбов над головами святых). В остальном, очевидна тяга художника к изображению жизненных реалий. Новаторство живописной манеры Джотто нетрудно увидеть, сравнив эту работу с любой иконой, выполненной в традиционной стилистике.

Испытание огнем. 1320- 30 гг. Джотто.

«Испытание огнем» — одна из них. Она входит в цикл, состоящий из семи фресок в капелле Барди, посвященный жизни святого Франциска Ассизского. В одной из легенд рассказывается о том, как во время своих странствий святой Франциск оказался у египетского султана, которого попытался обратить из ислама в христианство. Желая доказать силу своей веры и могущество истинного Бога, он сказал, что пройдет сквозь огонь, если имамы султана проделают то же самое вслед за ним. Имамы отказались повторить подвиг святого Франциска, но сам султан, хотя и был глубоко потрясен случившимся, так и не стал христианином.

Спасибо за внимание!

<http://www.5arts.info/giotto-di-bondone/>