

Искусство возрождения в Италии

Истоки Возрождения

- Искусство Возрождения возникло на основе гуманизма (от лат. *humanus* — «человечный») — течения общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении второй половины XV—XVI вв. распространилось в других европейских странах. Гуманизм провозгласил высшей ценностью человека и его благо. Гуманисты считали, что каждый человек имеет право свободно развиваться как личность, реализуя свои способности. Идеи гуманизма наиболее ярко и полно воплотились в искусстве, главной темой которого стал прекрасный, гармонически развитый человек, обладающий неограниченными духовными и творческими возможностями.

- Гуманистов вдохновляла античность, служившая для них источником знаний и образцом художественного творчества. Великое прошлое, постоянно напоминавшее о себе в Италии, воспринималось в то время как высшее совершенство, тогда как искусство Средних веков казалось неумелым, варварским. Возникший в XVI в. термин «возрождение» означал появление нового искусства, возрождающего классическую древность, античную культуру. Тем не менее искусство Ренессанса многим обязано художественной традиции Средних веков. Старое и новое находилось в нерасторжимой связи и противоборстве.

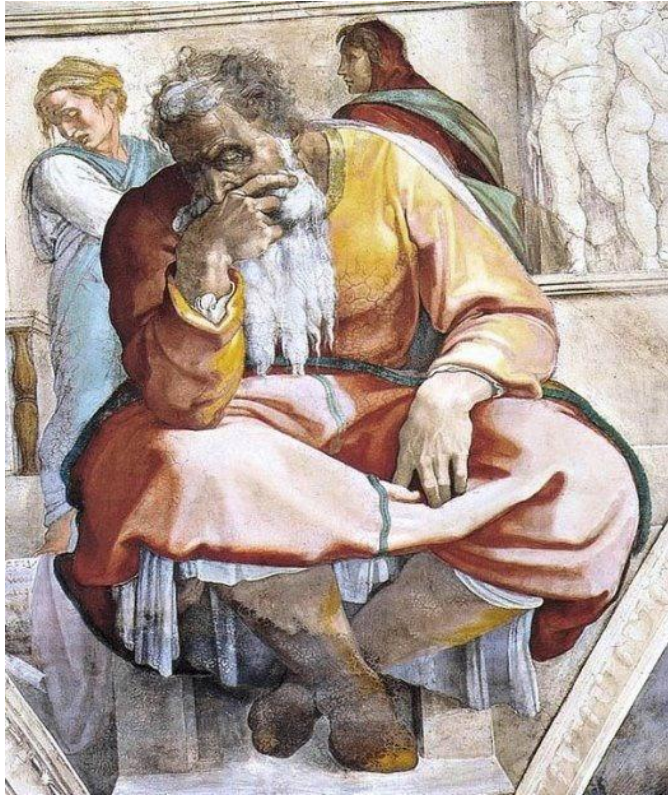

Аполлон Бельведерский.
Мрамор. Римская копия (ок.
130—140 гг.)

«Царь Давид». Деталь
убранства собора в
Сантьяго-де-Компостела. 12
в.

- Возрождения — явление, отмеченное глубокой и принципиальной новизной. Оно заложило основы европейской культуры Нового времени. Все основные виды искусства — живопись, графика, скульптура, архитектура — чрезвычайно изменились.
- Формирование ренессансной культуры в Италии происходило в экономически независимых городах. В подъёме и расцвете искусства Возрождения большую роль сыграли Церковь и великолепные дворы некоронованных государей (правлящих богатых семейств) — крупнейших покровителей и заказчиков произведений живописи, скульптуры и архитектуры. Главными центрами культуры Возрождения сначала были города Флоренция, Сиена, Пиза, затем — Падуя, Феррара, Генуя, Милан и позже всех, во второй половине XV в., — богатая купеческая Венеция. В XVI в. столицей итальянского Возрождения стал Рим.

Микеланджело Буонарроти.
Пророк Иеремия. Фреска. XVI в.
Сикстинская капелла.

Периоды Возрождения

- Проторенессанс (вторая половина XIII—XIV вв.),
- Раннее Возрождение (XV в.),
- Высокое Возрождение (конец XV — первые десятилетия XVI в.),
- Позднее Возрождение (последние две трети XVI в.).

ПРОТОРЕНЕССАНС

- В итальянской культуре XIII—XIV вв. на фоне ещё сильных византийских и готических традиций стали появляться черты нового искусства — будущего искусства Возрождения. Потому этот период его истории и назвали Проторенессансом (т. е. подготовившим наступление Ренессанса; от греч. «протос» — «первый»).
- В итальянской культуре переплетались черты старого и нового. «Последний поэт Средневековья» и первый поэт новой эпохи Данте Алигьери (1265 — 1321) создал итальянский литературный язык. Начатое Данте продолжили другие великие флорентийцы XIV столетия — Франческо Петрарка (1304—1374), родоначальник европейской лирической поэзии, и Джованни Боккаччо (1313—1375),

АРХИТЕКТУРА

- Итальянская архитектура долго следовала средневековым традициям, что выражалось в основном в использовании многих мотивов готики (см. статью «Готическое искусство»). Вместе с тем сама итальянская готика на северную не походила: она тяготела к спокойным крупным формам, ровному свету, горизонтальным членениям архитектуры, широким поверхностям стен.
- Храм отличается широкими пролётами, единым светлым внутренним пространством, вместо сложных готических сводов в нём использовано деревянное потолочное перекрытие.

Церковь Санта-Кроче,
Арнольфо ди Камбио
13-14 век

Колокольня
кафедрального собора
во Флоренции. Середина
XIV в. (Строительство
начал
Джотто, а завершили
Андреа Пизано и
Франческо Таленти.)

палаццо Публико в Сиене (1298— 1310
гг.)

СКУЛЬПТУРА

- Раньше, чем в архитектуре и живописи, новые художественные искания наметились в скульптуре, и прежде всего в пизанской школе, основателем которой был Никколо Пизано (около 1220 — между 1278 и 1284).
- Он родился на юге, в Апулии, но, работая в Пизе, так сроднился с городом, что получил прозвище Пизано, с которым вошёл в историю итальянского искусства. Его творчество развивалось под влиянием античной традиции, он, несомненно, изучал скульптурное оформление поздне римских и раннехристианских саркофагов.

Никколо Пизано. Добродетель
Стойкость. Фрагмент в Пизанском
баптистерии. XIII в.

Диадумен. Поликлет. Ок. 440 до н.
э.

кафедра выполненная для баптистерия в Пизе, стала выдающимся достижением ренессансной скульптуры и повлияла на её дальнейшее формирование. Кафедра представляет собой целое архитектурное сооружение, легко обозримое со всех сторон. По средневековой традиции, на парапетах (стенках кафедры) представлены рельефы на сюжеты из жизни Христа, между ними располагаются фигуры пророков и аллегорических добродетелей. Колонны опираются на спины лежащих львов.

Никколо Пизано использовал здесь традиционные сюжеты и мотивы, однако кафедра принадлежит уже новой эпохе. Главное достижение ваятеля состоит в том, что он сумел придать формам объёмность и выразительность, а каждое изображение обладает телесной мощью. Образы Пизано статичны, величавы и бесстрастны.

Шестигранная мраморная кафедра (1260 г.)

Никколо Пизано. Поклонение волхвов.
Рельеф в Пизанском баптистерии. XIII в.

- Из мастерской Никколо Пизано вышли замечательные мастера скульптуры Проторенессанса — его сын Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио, известный и как архитектор. Арнольфо ди Камбио (около 1245 — после 1310) тяготел к монументальной скульптуре, в которой использовал свои жизненные наблюдения. Одна из лучших работ мастера, выполненная им совместно с отцом и сыном Пизано, — фонтан на площади Перуджи.

фонтан на площади Перуджи. ,1278 г.

- фонтан Фонтане Маджоре стал гордостью города. Запрещалось поить из него животных, брать воду в бочонки из-под вина или в немытую посуду.

фонтан на площади Перуджи. ,1278 г.,
фрагмент

Джованни Пизано (1245 или 1250 — после 1314)

- Ученик и помощник Никколо Пизано, он стал гораздо более известным мастером, чем его знаменитый отец. В произведениях Джованни было много нового и необычного.

Джованни Пизано.
Кафедра в соборе. XIII
в.

- Творчество Джованни Пизано — редкий пример искусства, которое опережало своё время и протягивало нити в будущее. Неслучайно его искания имеют сходство с опытами прославленного скульптора Микеланджело.

Рельеф, Сант-Андреа в Пистойе

- Сложные многофигурные рельефы, украшающие кафедры в соборе Пизы и церкви Сант-Андреа в Пистойе, охвачены порывистым движением. Фигуры, утратив спокойствие образов Никколо Пизано, словно стремятся вырваться из камня. Их жесты естественны, лица выразительны. Особенно экспрессивны такие драматические сцены, как «Распятие» и «Избиение младенцев».

ЖИВОПИСЬ

- Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо; около 1240 — около 1302), -родоначальник нового итальянского стиля живописи. Чимабуэ был знаменит во Флоренции как мастер торжественной алтарной картины и иконы. Его образам свойственны отвлечённость и статичность. Хотя Чимабуэ в творчестве следовал византийским традициям, он старался выразить в своих работах земные чувства, смягчить жёсткость византи

Чимабуэ.
Мадонна на троне.
XIII в.
Галерея Уффици,
Флоренция.

Пьетро Каваллини (между
1240 и 1250 — около 1330),

Каваллини. Страшный суд. Фреска в
Чечилия ин Трастевере. Рим. 1293 г.

Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337)

- Образы Джотто естественны, человечны, сдержанны, лица однотипны, детали скупы. Художник выразительно использовал язык жестов, движений, обобщённых силуэтов, передал разные оттенки простых человеческих чувств и душевных состояний. Каждая композиция, являясь частью целого, может восприниматься и как самостоятельное произведение.

Джотто ди Бондоне. Возвращение
Иоакима к пастухам. Фреска. Начало XIV в.
Капелла дель Арена. Падуя.

Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды.
Фреска. Начало XIV в. Капелла дель
Арена. Падуя.