

Культура итальянского Возрождения

Треченто В ЖИВОПИСИ

Основные периоды эпохи Возрождения

- **Предвозрождение** (проторенессанс) «дученто», «треченто» (конец 13 - 14 в.),
- **Раннее Возрождение** «кватроченто» 15 в.,
- **Высокое Возрождение** «чинквеченто» (конец 15 - начало 16 в.),
- **Позднее Возрождение** (середина и вторая половина 16 в.).

Северное Возрождение (15 - 16 вв.), которое подразумевает страны, расположенные севернее Италии, — **Нидерланды, Францию, Германию, Великобританию.**

Предвозрождение «Проторенессанс»

В переходное время Проторенессанса, сложившееся из византийско-готических традиций, был подготовлен будущий Ренессанс. зародился неподдельный интерес к античности, возникло понимание человека как сознательной и мыслящей личности.

Сложившееся к тому времени гуманистическое направление во многом определило особую ценность человеческой личности в нравственном воспитании общества. Религиозное сознание определяло особенности художественного творчества, но это осмысление христианской истории, наполненное новым содержанием.

Предвозрождение «Проторенессанс»

В переходное время Проторенессанса, сложившегося на основе византийско-готических традициях, был подготовлен будущий взлет искусства, зародился неподдельный интерес к античности, возникло восприятие человека как сознательной и мыслящей личности.

Сложившееся к тому времени гуманистическое направление в философии во многом определило особую ценность человеческой личности, ее роль в нравственном воспитании общества. Религиозное сознание по-прежнему определяло особенности художественного творчества, но это было уже иное осмысление христианской истории, наполненное новым содержанием.

Центрами Возрождения стали города Тосканы (север Италии) **Флоренция, Милан, Сиена, Болонья, Пиза, Падуя**. Первенство принадлежало **Флоренции (Цветущая)** – ее роль в культуре Италии подобна роль Афин в Греции.

Изобразительное искусство Проторенессанса

Скульптура

Ранее всего изобразительное искусство Проторенессанса проявилось в скульптуре. Она связана прежде всего с именами **Арнольфо ди Камбио**, **Николло Пизано**, **Джованни Пизано**, **Андреа Пизано**.

Николло Пизано (1220 – 1284 гг.) стал одним из родоначальников новых традиций, отказавшись от бестелесности готических фигур. В обнаженной, еще не вполне пропорциональной **фигуре атлета «аллегория Силы»**, служившим украшением кафедры **баптистерия (пристройка или здание для крещения)** в Пизе, он пытался утвердить физическую красоту и силу человека. В его евангельских образах впервые заговорила античность, но его реформы не нашли последователей.

Треченто (ит. trecento - буквально триста, а также 1300-е гг.) - в итальянском языке принятое наименование XIV в.

В истории искусства и культуры «треченто» используется для обозначения определённого периода в развитии итальянского искусства Возрождения – периода Проторенессанса.

Ведущим видом изобразительного искусства треченто была живопись: наиболее типична - сиенская школа живописи. В это время творил великий флорентинец, родоначальник реалистического направления **Джотто ди Бондоне.**

Джотто, Мадонна на троне,
1305 – 1310 гг.

Джотто ди Бондоне (1267-1337)

Портрет Джотто
кисти Паоло Уччелло

В живописи Проторенессанса уже
ощутимо **светское начало**,
внимание к исторической
тематике, портретному, бытовому
и пейзажному жанрам. На смену
плоскостным изображениям
приходят **пространственность** и
пластичность форм.

Характерной особенностью работ
Джотто стал реалистический взгляд
на мир.

Джотто Ди Бондоне родился в Колле ди Веспиньяно, неподалеку от Флоренции.

В 1280 г. он становится учеником **Джованни Чимабуэ**. Окончив обучение, в течение 20 лет работает в различных городах Европы – Авиньоне, Ферраре, Неаполе, Падуе, Равенне, Риме, Вероне, и некоторых других.

Не выходя из круга религиозных тем, **Джотто** изображал жизнь земных людей с их радостями и страданиями.

Он первым изобразил реальное **трехмерное пространство**, построенное на **перспективно-линейном основании**, ввел в живопись **объем фигур**, изобразил **интерьер**.

Свет также меняет свое значение, он теперь не исходит от фигур, а падает извне. Фигуры еще не отбрасывают тень, но в них уже есть **форма и тяжесть**, **объемность и материальность**.

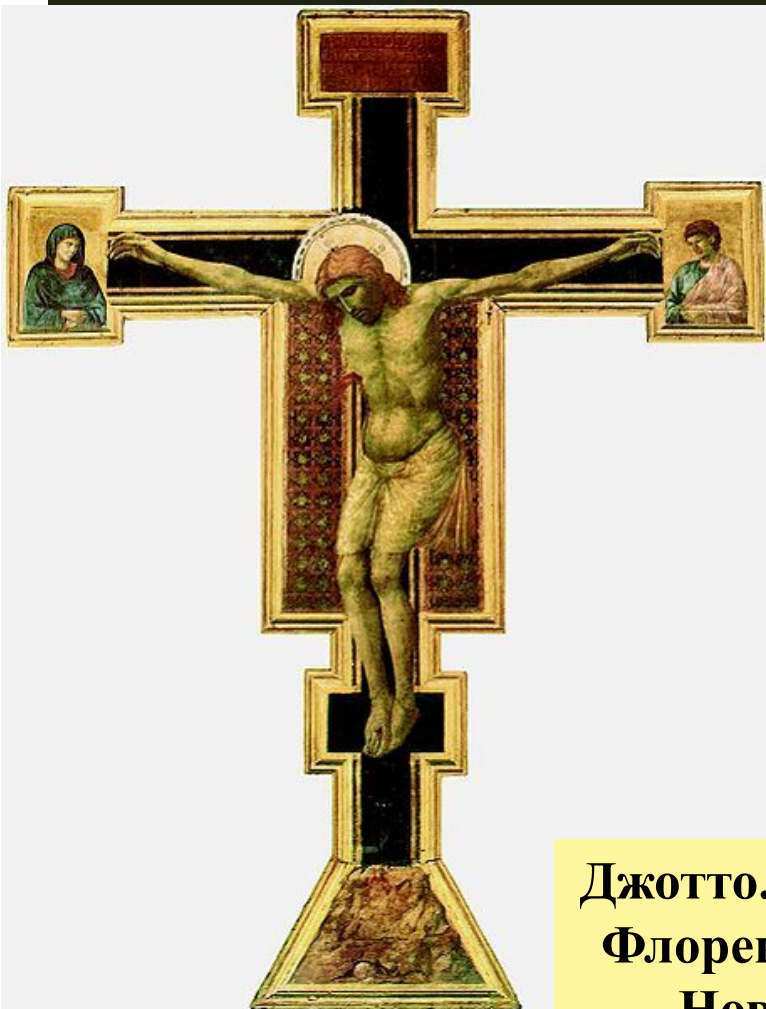
Пространство становится реальным и уходит в глубину.

Новаторство творчества Джотто:

1. Реалистичное изображение человеческой фигуры, ее пластичность.
2. Правдоподобность жестов, эмоциональная убедительность передача внутреннего мира человека.
3. Наличие достоверного трехмерного пространства, изображение интерьера, пейзажа.
4. Отказ от золотого фона, замена на синий.
5. Представление библейских событий как происходящих в реальности.

1311 - Становится членом Флорентийской гильдии художников.

1312 - Работает над распятием для церкви Санта-Мария Новелла (Флоренция)

**Церковь
Санта-Мария Новелла
(Флоренция)**

**Джотто."Крест"(578 x 406 см.)
Флоренция, ц. Санта Мария
Новелла. 1290-1300 гг.**

1318 - Сын художника, Франческо, становится его деловым агентом.

- В качестве придворного художника поступает на службу к королю Роберту Анжуйскому.

- Назначается главным архитектором Флоренции, а так же руководителем строительства собора Санта-Мария дель Форье и городских укреплений.

1337 - Умирает в январе этого года в возрасте приблизительно 70 лет.

**Кампа-нила
Джотто**

**Собор
Санта-Мария
дель Форье**

Церковь Сан-Франческо в Ассизи

1297 - пишет фрески цикла
"Жизнь святого Франциска"

Вид с южного фасада.

**Большая арка в готическом стиле - вход в нижнюю церковь.
Каменная лестница ведет на Верхнюю площадь, к входному
порталу Верхней базилики под готическим окном-розой.**

Разрушение свода после землетрясения

**Вид
верхней
церкви**

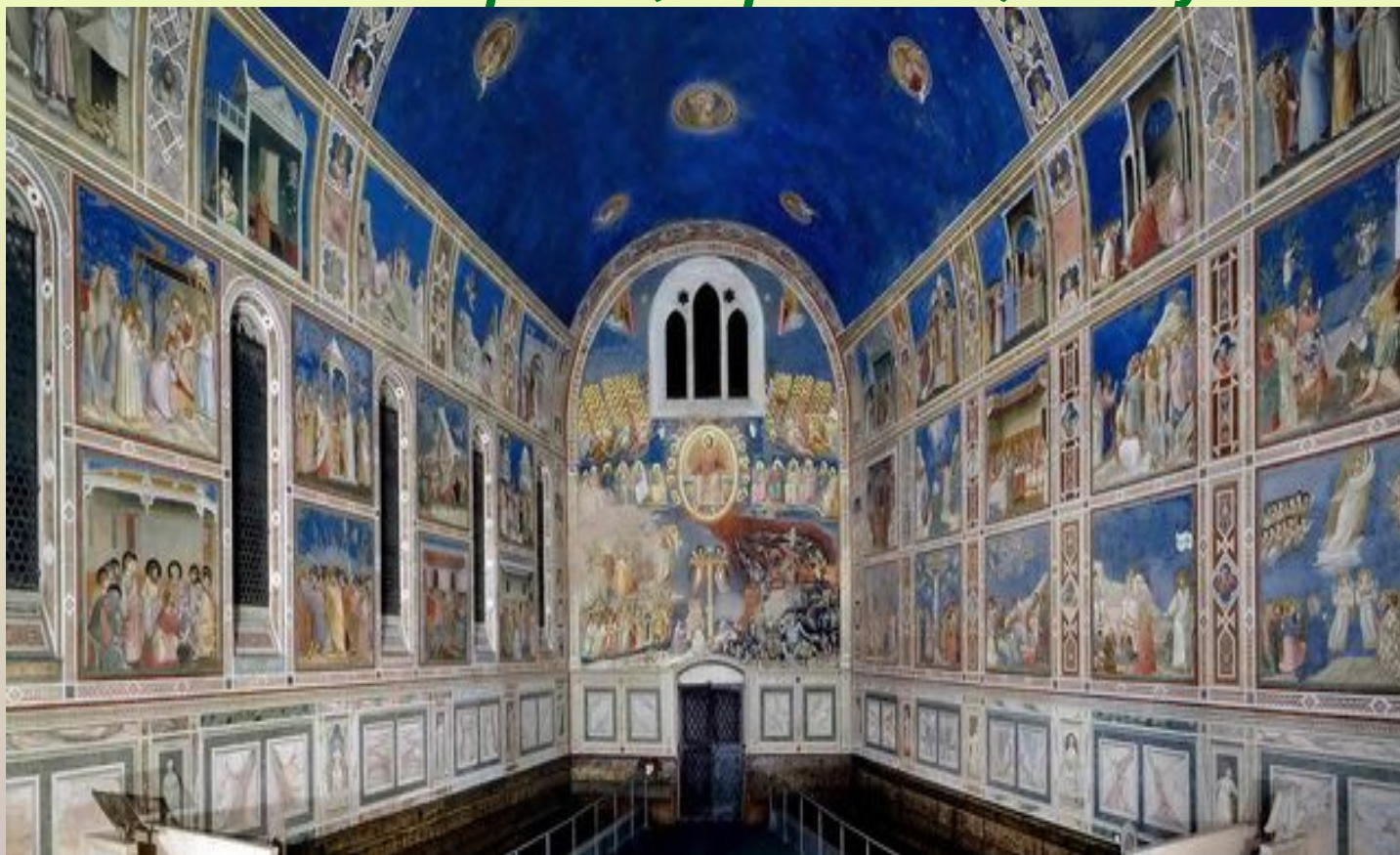
Стена с фресковым циклом

**Капелла Скровеньи (Капелла дель Арена) в Падуе -
небольшая церковь в Италии, Венето, прославившаяся
благодаря фресковому циклу работы Джотто.**

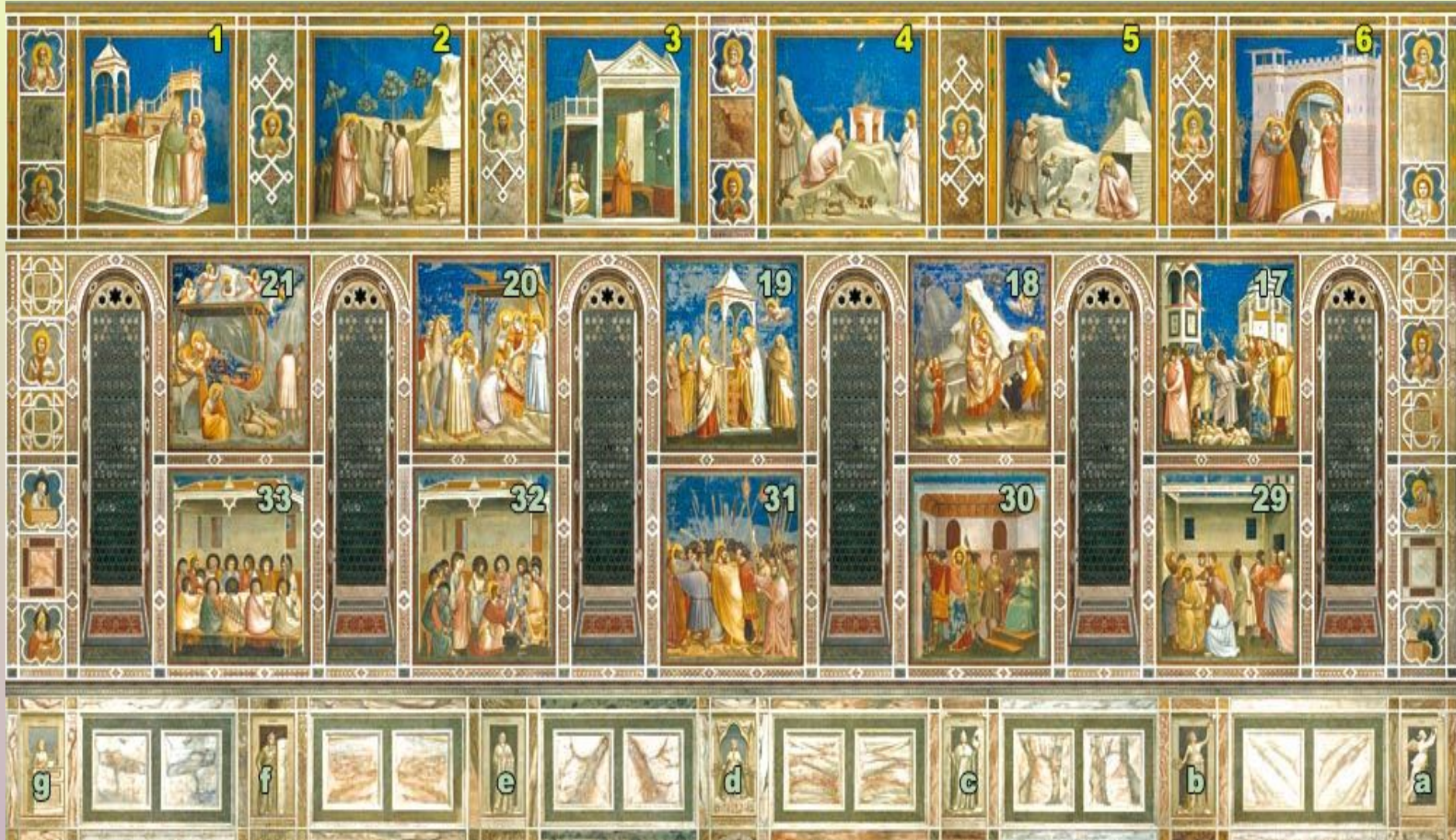
Капелла дель Арена (Скровеньи). Падуя. 13 век

Фрески в капелле дель Арена в Падуе посвящены жизни Христа, Марии и ее родителей. Художнику удалось передать **благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнскую нежность, ужас предательства и измены.**

В отличие от средневековых росписей, где сюжеты располагались по строго отведенным местам сверху вниз, росписи капеллы дель Арена **Джотто** расположил **на двух противоположных стенах, разделив их на три яруса (регистра), каждый ярус разбит на шесть сюжетов.**

Фрески капеллы дель Арена (Скровеньи)

В верхнем ярусе северной стены Джотто рассказывает о жизни Иоакима и Анны, родителей Марии. На среднем ярусе идет повествование о рождении Христа до бегства в Египет.

Расположение фресок, написанных Джотто в капелле дель Арена, не противоречит средневековой традиции украшения храмов, но художник совершенно по-новому интерпретирует евангельскую историю, представляя ее в виде последовательного рассказа о жизни рода. Начинается этот рассказ 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.

Анна была уже пожилой женщиной, когда, явившийся ей ангел сообщил, что она забеременеет и родит ребенка, "имя которого прогремит по всей Вселенной". С той же новостью посланник божий навестил и жившего в изгнании Иоакима, после этого Иоаким поспешил в Иерусалим.

Момент встречи со своей женой и запечатлел Джотто на своей фреске

«Встреча у Золотых ворот» ✿

Фрески капеллы дель Арена (Скровеньи)

Среди лучших творений художника фреска «**Оплакивание Христа**», рассказывающая об одном из самых драматических событий Священной истории. Скорбь, доходящая до высших пределов человеческого отчаяния, здесь сочетается со смирением и надеждой.

Необычность трактовки образа Богородицы: она изображена — вопреки традициям — не в виде прекрасной девы, а именно зрелой женщины. И лицо ее не безмятежно-прекрасно, а искажено скорбью и ужасом (т. е. изображение является уже реалистичным).

Это - шедевр Джотто - жемчужина капеллы дель Арена. Центром композиции являются два сближенных лица: мертвого Христа и Его матери. Окружающие Христа персонажи, включая парящих ангелов, своими позами и жестами выражают различные оттенки горя и скорби.

Оплакивание Христа *

(1303-1306)

Капелла
дель Арена

Падуя

Бегство в Египет *

Эта сцена повествует нам о событии, относящемся к раннему детству Христа. Вскоре, после рождения Иисуса ангел сообщил во сне его отцу, Иосифу, что семейство должно бежать в Египет.

Ирод, царь иудейский которому сказали, что в Вифлиеме родился мальчик, призванного стать "царем иудейским", в страхе приказал истребить всех младенцев в возрасте до двух лет, родившихся в этом городе и его окрестностях. Этот евангельский сюжет был необычайно популярен в европейской церковной живописи.

Поцелуй Иуды *

В ряде сцен Джотто достигает драматического эффекта близко сводя лица двух персонажей. В данном случае этот прием позволяет добиться ему потрясающего художественного эффекта. Иуда, целуя Христа, предает его тем самым в руки тех, кто пришел арестовать Спасителя. Лицо Иисуса остается при этом удивительно спокойным: эта единственная область покоя в самом центре эмоциональной бури. Лицо Иуды выглядит демоническим, что напоминает слова Евангелия о том, что предать Христа его побудил вселившийся в него дьявол.

Мадонна во славе (Мадонна Онъиссанти) (1310)

Это единственный сохранившийся алтарный образ, созданный Джотто. Картина получила свое название в честь церкви Онъиссанти (Всех святых) во Флоренции. Его герои объемны; кроме того они полны жизни и даже "живо-сти", что вовсе не умоляет их божественного величия.

Сохраняя традиционную композицию, Джотто достигает большей убедительности пространственного построения. Мария облачена в простые одежды - они имеют мало общего с драгоценными одеждами святых, изображаемых на византийских иконах. Это делает ее образ более земным и "демократичным".

Проповедь птицам ✿

Эпизодом для этой картины послужил очень характерный эпизод из жизни святого Франциска Ассийского.

Однажды, собираясь проповедовать в лесу, где во весь голос пели птицы, Франциск вежливо обратился к ним: "Сестрицы мои птицы, если вы сказали, что хотели, дайте сказать мне". Птицы точас же почтительно замолкли.

Брак в Кане *

Этот евангельский сюжет - популярнейший в иконописи и живописи. Он повествует о том как Христос на брачном пире, когда обнаружился недостаток вина, превратил воду в вино.

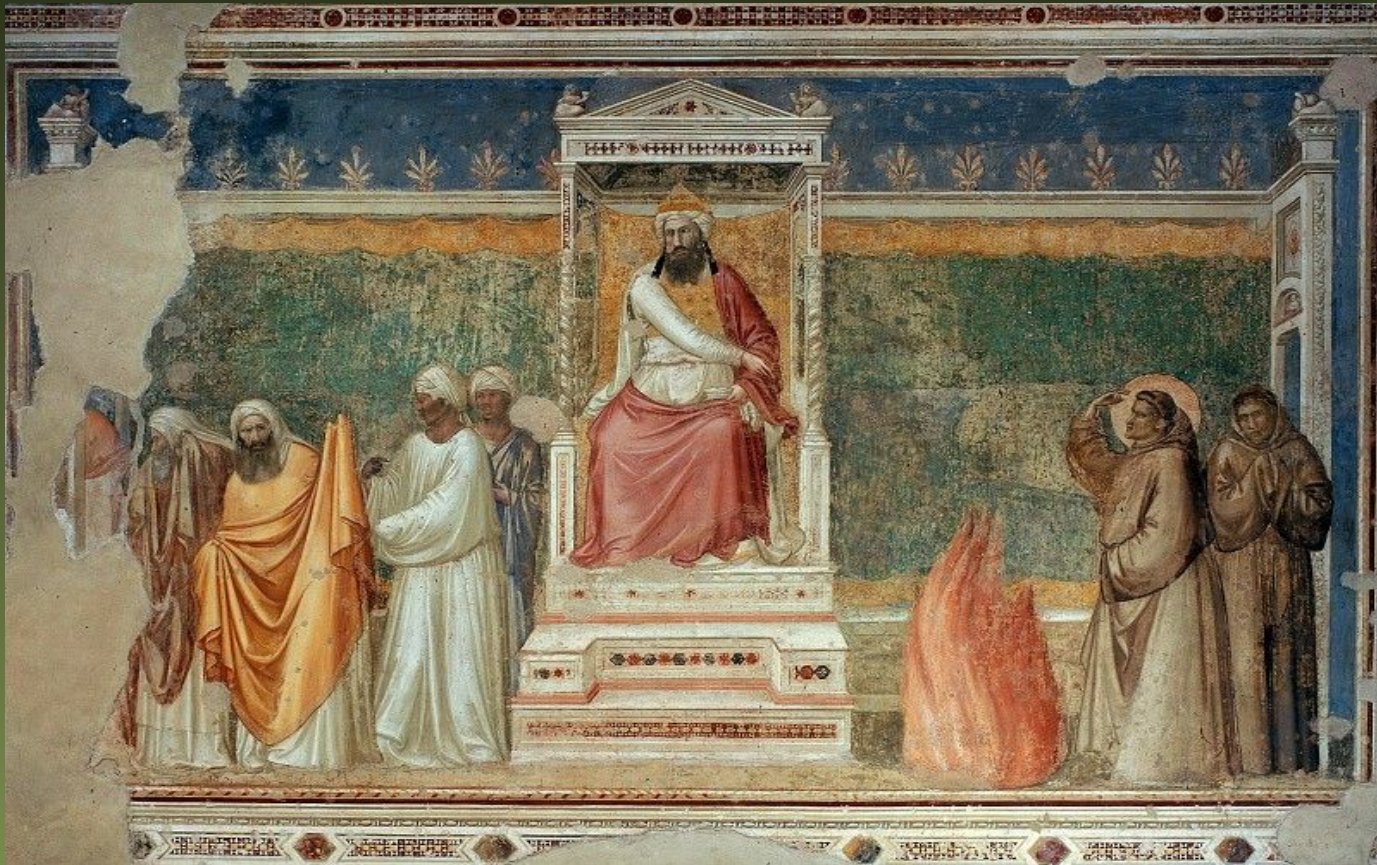
Тайная вечеря (1304-1305)

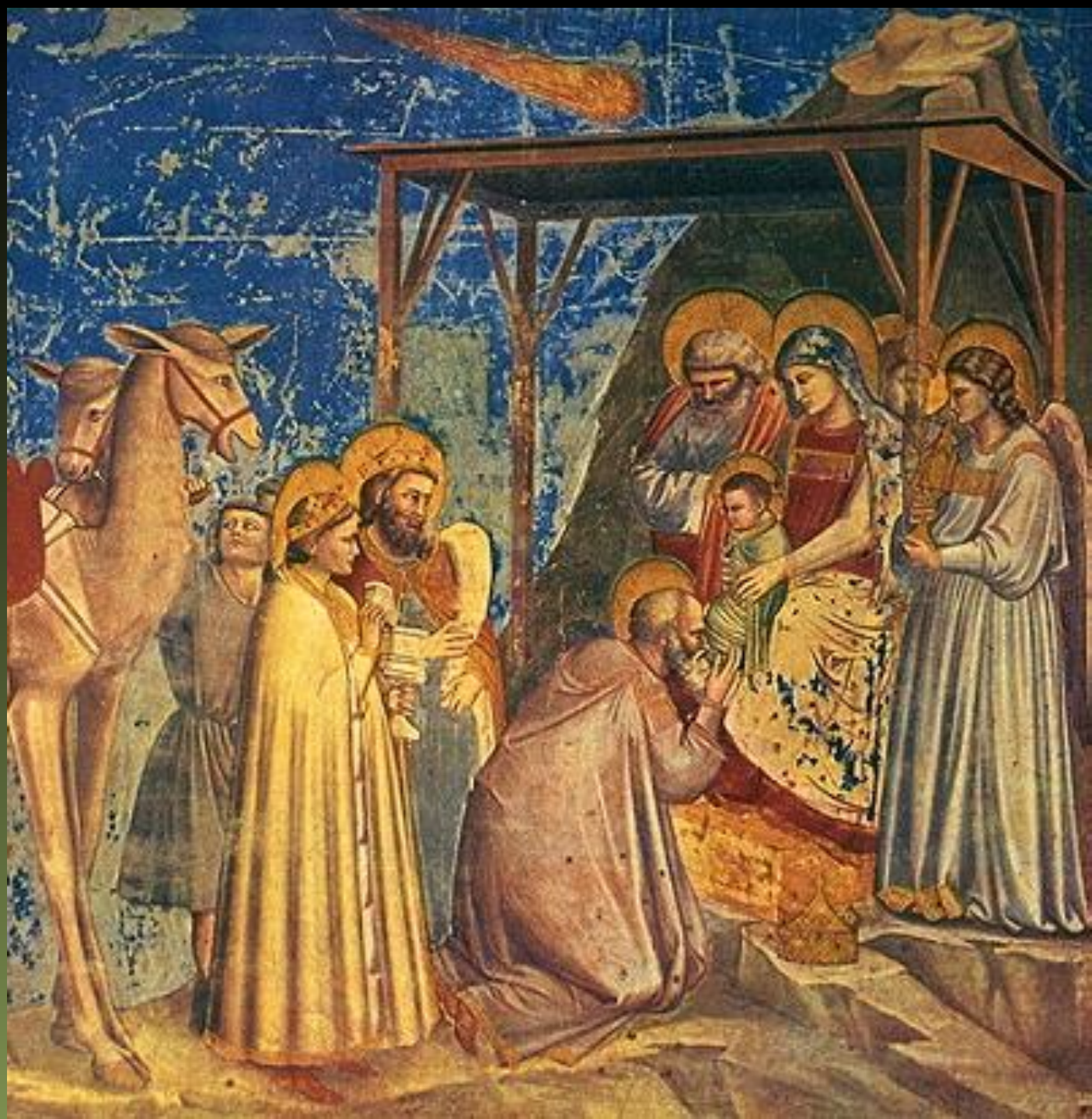
С удивительным мастерством создает художник на плоскости стены иллюзию реального пространства. Спокойная и величественная композиция идеально согласуется по настроению с описываемыми событиями и составляет единый ансамбль с интерьером капеллы.

Испытания огнем (1320-1330)

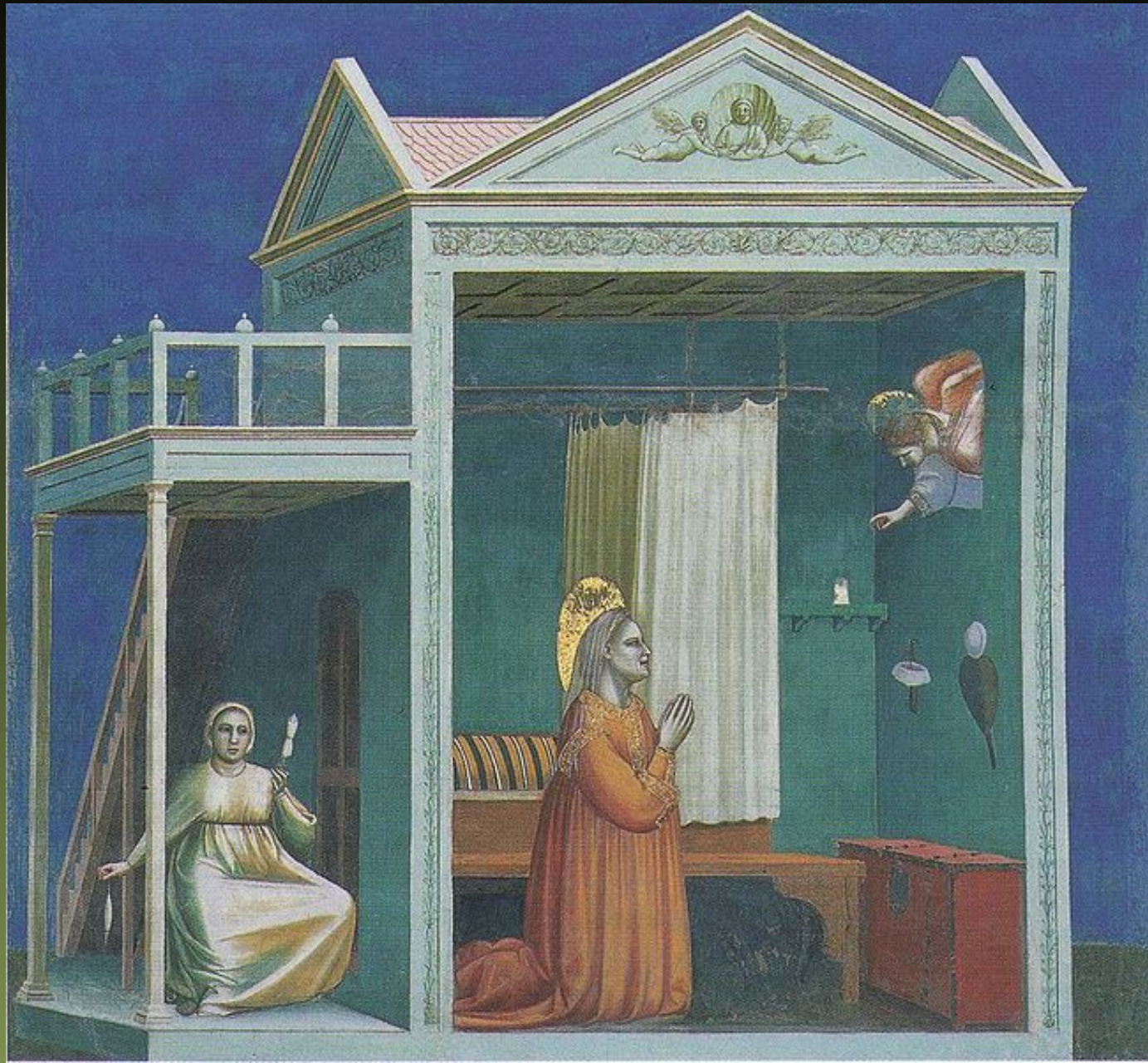
В одной из легенд рассказывается о том, как во время своих странствий святой Франциск оказался у египетского султана, которого попытался обратить из исла-ма в христианство. Желая доказать силу своей веры и могущество истинного Бога он сказал, что пройдет сквозь огонь если имамы султана проделают тоже самое вслед за ним. Имамы отказались повторить подвиг святого Франциска, а сам султан, хотя и был глубоко потрясен случившимся, так и не стал христианином.

Поклонение
волхвов

Благословение Анны

**Введение
Богородицы
во храм. ***

Джотто ди Бондоне –
ключевая фигура в истории западного искусства.

Преодолев византийскую иконописную традицию, стал подлинным основателем итальянской школы живописи, а также разработал абсолютно новый подход к изображению пространства. В живописи Джотто, есть одна особенность, которая заставляет современных зрителей подолгу останавливаться у его картин.

Пусть художник ещё не знает пропорций человеческого тела, не знает законов перспективы, но зато он тонко чувствует человеческую душу, её радости, страдания, и передаёт это через взгляды и выразительные жесты рук своих персонажей.

Этот приём в живописи получил название *«джоттовский мотив»*.

