

**ИСКУССТВО
ИТАЛЬЯНСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ**

ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

An empty white rounded rectangular box with a gold border, intended for text input.An empty white rounded rectangular box with a gold border, intended for text input.An empty white rounded rectangular box with a gold border, intended for text input.An empty white rounded rectangular box with a gold border, intended for text input.

1. Проторенессанс

Италия оказалась на торговых путях и их пересечении, которые идут из Европы на Восток. Портовые города – пункты передвижения товаров. Власть князей и баронов не столь прочно распространяется на эти города.

В 12 веке эта власть была сломлена. Города приобрели самостоятельность, независимость.

13 век – это время, когда зреет новая городская культура.

Италия – страна, в которой сильна романская традиция, прежде всего в архитектуре.

13 век с угасанием романской культуры начинается рождение черт ренессанса. Итальянский ренессанс связан с истоком романского стиля.

1. Проторенессанс

В изобразительном искусстве становление новых черт связано со скульптурными формами. Зачинателями нового стиля в скульптуре становятся отец и сын Николо и Джованни Пизано.

Творчество Николо Пизано относится к середине 13 столетия. Он автор скульптурных рельефов, которые украшали знаменитую пизанскую кафедру – памятник который относят к 1260 г. Кафедра пизанского баптистерия – это шестиугольное сооружение из белого, розово-красного и темно-зеленого мрамора опирается на арки, вырезанные в виде готического трилистника, поддерживаемые высокими колоннами.

1. Проторенессанс

Арнольфо ди Камбио. Среди известнейших работ: гробница кардинала де Брей (1228); церковь Сан-Доменико в Орвието (1282); церковь Санта-Кроче (строительство было начато в конце XIII в.); совместно с Никколо и Джованни Пизано — фонтан Маджоре на площади в Перудже (1278).

Джованни Пизано. Величайшей работой считается кафедра для церкви Сант-Андреа в Пистойе (1297—1301). Тематика украшающих кафедру рельефов также сходна с пизанскими. Наиболее известная скульптура Мадонны находится в алтаре капеллы Скровеньи (капеллы дель Арена) в Падуе (ок. 1305).

1. Проторенессанс

Колыбель ренессанса – город Флоренция. Флорентийские мастера становятся зачинателями традиций.

Флорентийская школа в это время занимает ведущее положение. В живописи наблюдается сложное соединение средневековых форм и новых.

Мастером флорентийской школы являлся Ченни ди Пеппо (Чимабуэ). Среди немногих дошедших работ видное место занимают колоссальные (до 4 м в высоту) алтарные образы. Наиболее традиционным из них является экспрессивное Распятие.

1. Проторенессанс

Учеником Чимабуэ был Джотто ди Блонде.

Считался универсальным мастером и зачинателем новых ренессансных традиций.

С его творчеством связывают 2 цикла фресок: Цикл был создан для капеллы дель Арена в Падуе и Цикл фресок для церкви Санта Кроче во Флоренции.

Известнейшей работой является «Поцелуй Иуды»: центральная часть композиции – фигура Христа и Иуды, вокруг них построена вся композиция. Из алтарных образов Джотто сохранился только один - Мадонна во славе (ок. 1310, Уффици).

1. Проторенессанс

МАЭСТА
ЧИМБУЭ

ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ
ДЖОТТО

1. Проторенессанс

Сиенская школа

Основоположник - Дуччо ди Буонинсенья. Испытал влияние итало-византийской живописи и французской готической миниатюры. Главное произведение Дуччо - "Маэста" – алтарный образ сиенского собора.

Дуччо, не порывая со средневековыми канонами, стремится к жизненной убедительности бытовых деталей, передаче пространства и пластического объёма, добивается звучной декоративности цвета, поэтичности образов.

1. Проторенессанс

Симоне Мартине главный, после Дуччо, мастер сиенской школы XIV ст.

Уцелевшие работы: “Благовещение” (в гал. Уффици, во Флоренции) и “Мадонна с предстоящими святыми” (в Сиенск. акад. худ.), из фресковых работ — “Мадонна под балдахином, окруженная святыми” (в Палаццо-публико, в Сиенне), “Портрет Гвидориччо де'Фольяни верхом” (там же), “Св. Людовик, возлагающий венец на своего брата Роберта” (в црк. Сан-Лоренцо, в Неаполе), “Эпизоды из жития св. Мартина” (в нижней црк. монастыря св. Франциска, в Ассизи) и несколько фресок в Орвиетском соборе.

1. Проторенессанс

МАЭСТА
ДУЧЧО

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
СИМОНЕ МАРТИНИ

2. Раннее Возрождение

Ведущей остается флорентийская школа. Преимущественное место занимает монументальная живопись. Это циклы фресок, которые украшают наиболее значительные архитектурные памятники.

Ведущим представителем был Томмазо ди сер Джованни ди Гвиди (Мазаччо). Фрески капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине являются главным произведением, созданным Мазаччо. В капелле Бранкаччи Мазаччо участвовал в исполнении шести фресок: Изгнание из рая, Чудо со статиром, Крещение неофитов, Святой Пётр исцеляет больного своей тенью, Раздача имущества и смерть Анании, Воскрешение сына Теофила и святой Пётр на кафедре.

2. Раннее Возрождение

Известнейшим скульптором флорентийской школы был Донателло.

Автор статуй, которые украшали колокольню Флорентийского собора. Среди изваяний святой Георгий, изображение библейского царя Давида.

Донателло – мастер скульптурного рельефа. Среди известных работ: рельеф с изображением сюжета «Пир царя Ирода». Отдельными статуями, горельефами и барельефами в творчестве Донателло был представлен Иоанн Креститель. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты перед церковью Св. Антония (военачальник).

2. Раннее Возрождение

ЧУДО СО СТАРИРОМ МАЗАЧЧО

ДАВИД ДОНАТЕЛЛО

2. Раннее Возрождение

Филиппо Брунеллески возвращает в архитектуру ордерную систему – орден основа новой архитектуры, поднял значение пропорции. Им была открыта прямая перспектива.

Первым сооружением его рук становится Воспитательный дом во Флоренции, затем базилика Сан-Лоренцо (впервые была создана образцовая для Ренессанса ясная и гармоничная центрическая композиция) и т.д.

Крупнейшей его работой стало сооружение купола собора Санта Мария дель Фьоре.

2. Раннее Возрождение

Автором трудов по линейной перспективе был – Леон Баттиста Альберти. Он оказал большое воздействие на формирование стиля Высокого Возрождения.

Развивал античные мотивы в архитектуре. По его проектам был построен палаццо Ручеллаи во Флоренции – имел 3 яруса, каждый из которых был выстроен определенного типа ордера (1446—1451), перестроен фасад церкви Санта-Мария-Новелла (1456—1470), церковью Сан-Франческо в Римини, Сан-Себастьяно и Сант-Андреа в Мантуе — здания, определившие основное направление в архитектуре кватроченто.

2. Раннее Возрождение

**СОБОР САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ
ФЬОРЕ
БРУНЕЛЛЕСКИ**

**ПАЛАЦЦО РУЧЕЛЛАИ
ЛЕОН БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ**

2. Раннее Возрождение

Сиенская школа

К этой школе относится творчество скульптора Якопа делла Кверча. Для его работ характерно: неправильные пропорции человеческого тела, сухость контуров, проявляется стремление в передаче чувств.

Его главные работы: надгробный памятник Иларии Карретто в соборе Лукки, алтарь и два памятника в церкви Сан-Фредиано Луки, скульптурные украшения главного портала церкви Св. Петрония в Болонье и скульптуры фонтана на площади Пьяцца дель Кампо в Сиене, изображающие Богоматерь.

2. Раннее Возрождение

Умбрийская школа

Пьеро делла Франческа – окончательно в живописи утверждает законы перспективы.

Ему же принадлежит известный трактат «Книга перспективы живописи».

Создает фрески в церкви Святого Франческа в Ареццо изображающие легенду об обретении Креста Господня.

Известная работа «Бичевание Христа».

Создает светские портреты, например, портрет герцога Федерико Монтефельтро и герцогини Баттисты Сфорца.

2. Раннее Возрождение

**БАРЕЛЬЕФ ФОНТАНА РАДОСТИ
ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА**

**БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА
ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА**

2. Раннее Возрождение

Пьетро Перуджино. Среди его работ выделяются: фреска «Передача ключей св. Петру» в Сикстинской капелле Ватикана (1481-1482); «Св. Себастьян», «Оплакивание Христа», (около 1494-95, Галерея Уффици, Флоренция); фреска «Распятие» (в церкви Санта-Мария Магдалена деи Пацци во Флоренции, 1496).

Пинтуриккио. Известен своими фресками и станковыми полотнами - «Портрет мальчика». Уникальны монументально-декоративные работы: расписал капеллу Буфалини в церкви Санта-Мария-ин-Арачели (ок. 1481-86), капеллу делла Ровере в церкви Санта-Мария-дель-Пополо (1488-90), апартаменты Борджиа в Ватикане (1492-94).

2. Раннее Возрождение

ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ СВ. ПЕТРУ
ПЬЕТРО ПЕРУДЖИНО

ПОРТРЕТ МАЛЬЧИКА
ПИНТУРИККИО

2. Раннее Возрождение

Северо-итальянская школа (Падуанская)

Ярким представителем был Андреа Мантенья. Писал в жесткой и резкой манере. Известнейшие работы: Шествие святого Иакова на казнь, Святой Себастьян, Плакание Христа или Мертвый Христос – особенность работы: неординарное композиционное решение, разворачивает фигуру Христа ногами к зрителю, нарушает законы перспективы. Он был автором ряда сюжетов посвященных подлинным персонажам – изображение семьи герцога Гонзага.

2. Раннее Возрождение

Венецианская школа

Развивается очень медленно, с опозданием на пол столетия. Венеция – крупный порт, но с другой стороны – это город, где правили дожи, что не способствовало развитию ремесла и т.д.

Представителем школы был Джованни Беллини.

Пишет множество мадонн, очень простых, серьезных, всегда погруженных в важную задумчивость («Греческая Мадонна», «Мадонна с младенцем»). Другая тема проявилась в работах: «Оплакивание Христа», «Мертвый Христос поддерживаемый ангелами», «Пьета», «Принесение во храм», «Моление о чаше». Он пишет достоверный фон.

2. Ранее Возрождение

МЕРТВЫЙ ХРИСТОС
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ АНГЕЛАМИ
ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ

МЕРТВЫЙ ХРИСТОС
АНДРЕА МАНТЕНЬЯ

3. Высокое Возрождение

Этот период связан с наиболее значительными именами и успехами. Этот расцвет завершается кризисом гуманизма, идет разорение итальянских городов, вторжение иностранных завоевателей. Германские войска разрушают Рим, в Венеции свергается власть Медичи.

3. Высокое Возрождение

Сандро Боттичелли – связан с флорентийской школой. Он один из первых внес в искусство своего времени античный миф и аллегория, работал над мифологическими сюжетами.

Одна из таких работ: «Рождение Венеры».

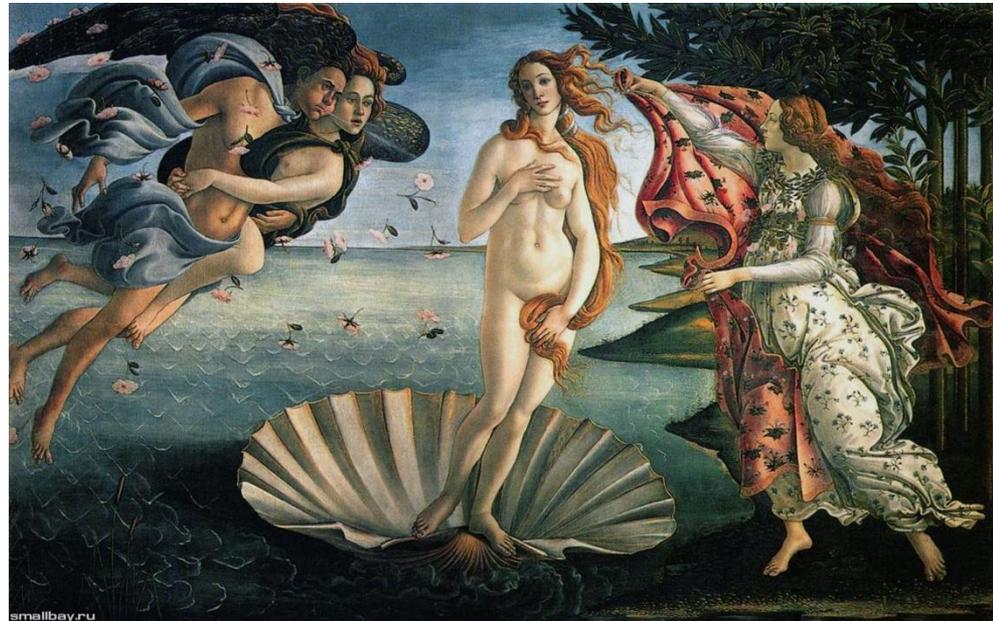
Прославился такими произведениями, как «Благовещение» (1489—1490), «Покинутая» (1495—1500), «Весна», «Венера и Марс» и т. д. Лучшим творением Боттичелли считают начатые им в 1474 году фрески в Сикстинской капелле Ватикана.

3. Высокое Возрождение

**ВЕСНА
БОТТИЧЕЛЛИ**

**РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ
БОТТИЧЕЛЛИ**

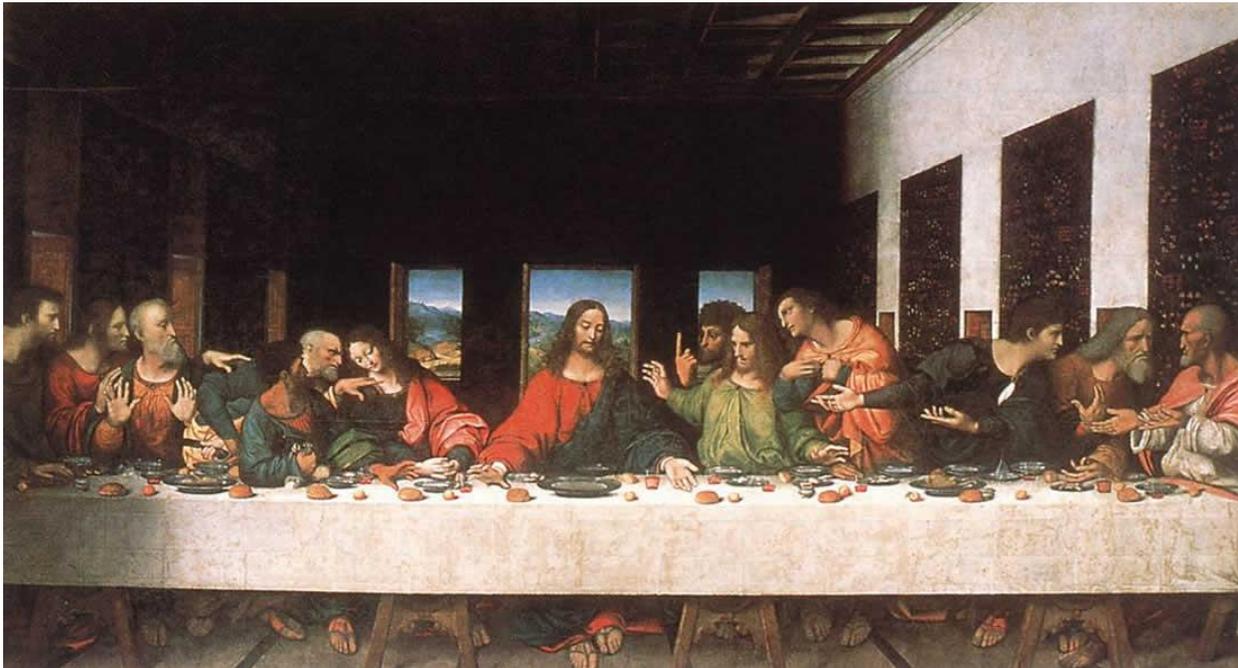
3. Высокое Возрождение

Леонардо да Винчи – живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Первой работой стала голова ангела в «Крещении» Верроккьо.

«Мадонна в гроте» - пейзаж написан в технике сфумато (световоздушная перспектива). В трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие он создаёт роспись *«Тайная вечеря»*. Пишет портрет *Моны Лизы* («Джоконда»; ок. 1503 г.). Поздние работы: *«Святая Анна с Марией и младенцем Христом»* (ок. 1500-1507 г.), *«Иоанн Креститель»* (ок. 1513-17 г.)

3. Высокое Возрождение

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

ДЖОКОНДА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

3. Высокое Возрождение

Микеланджело ди Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор и поэт. Среди работ: рельефы «Мадонна у лестницы», «Битва кентавров», статуи «Вакх» и «Давид», статуи для надгробия («Моисей», «Восставший раб» и «Умиравший раб»), комплекс сооружений на Капитолийском холме, проекты для собора Св. Петра.

Грандиозное живописное произведение — росписи плафона Сикстинской капеллы Ватикана (1508—1512). Пишет фреску «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы (1536-1541).

3. Высокое Возрождение

ДАВИД
МИКЕЛАНДЖЕЛО

СТРАШНЫЙ СУД
МИКЕЛАНДЖЕЛО

3. Высокое Возрождение

Антонио да Сангалло Младший — флорентийский архитектор. Его работы: Палаццо Фарнезе, банк Санто-Спирито, палаццо Саккетти. Стал главным архитектором собора св. Петра в Риме.

Донатто Браманте — архитектор. Возвёл алтарную часть церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. В Риме - часовню-ротонду Темпьетто; стал главным папским архитектором; возвёл в Ватикане двор Сан-Дамазо и двор Бельведера. Спроектировал и начал строить главный храм Рима — собор Св. Петра в Ватикане.

3. Высокое Возрождение

Рафаэль Санти — живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы.

Первая рафаэлевская мадонна — «*Мадонна Солли*»; затем «*Мадонна Конестабиле*». Пишет фрески для Станцы делла Сеньятура, отражающие 4 вида интеллектуальной деятельности: богословие, юриспруденцию, поэзию и философию — «*Диспут*», «*Правосудие*», и выдающиеся «*Парнас*» и «*Афинская школа*». Самым совершенным творением стала знаменитая «*Сикстинская мадонна*». Был главным архитектором собора Св. Петра.

3. Высокое Возрождение

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РАФАЭЛЬ

АФИНСКАЯ ШКОЛА РАФАЭЛЬ

4. Позднее Возрождение

Позднее Возрождение связано с деятельностью мастеров венецианской школы.

Джорджоне

Ранние работы посвящены библейским мотивам («Поклонение волхвов», «Юдифь»), алтарный образ «Мадонна Кастельфранко». Светские произведения навеяны античной мифологией, аллегориями или литературными произведениями («Пейзаж», «Гроза»). Единство человека и природы — «Три философа», «Сельский концерт». Идеальный женский образ — «Спящая Венера».

4. Позднее Возрождение

**СПЯЩАЯ ВЕНЕРА
ДЖОРДЖОНЕ**

**СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ
ДЖОРДЖОНЕ**

4. Позднее Возрождение

Тициан

Пишет мадонн и женские портреты: «Мадонна с четками», «Мадонна Пезаро», «Цыганская мадонна», «Любовь земная и Любовь небесная».

Среди работ: «Портрет Федерико Гонзага», «Портрет Карла V с собакой», женские образы — «Кающаяся Магдалина», «Венера Урбинская».

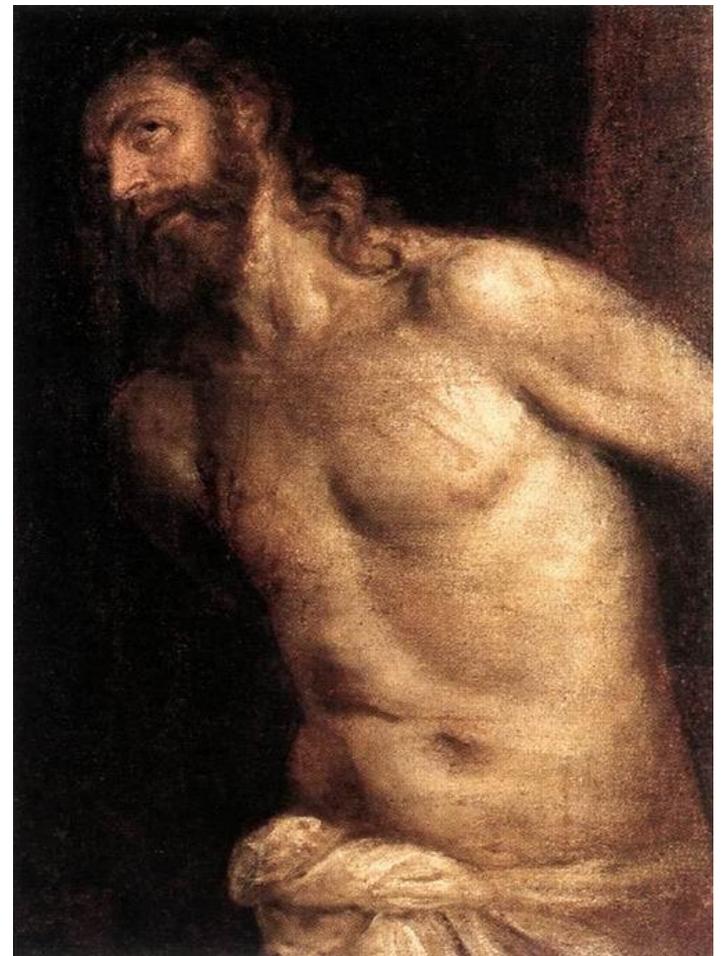
К последним шедеврам относятся «Положение во гроб», «Благовещение», «Венера, завязывающая глаза Купидону», «Несение креста», «Св. Себастьян».

4. Позднее Возрождение

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
ТИЦИАН

БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА
ТИЦИАН

4. Позднее Возрождение

Паоло Веронезе

Занимался украшением ризницы церкви Св. Себастиана – «Коронование Пресвятой Девы», «Эсфирь перед Артаксерксом (Ксеркс I)», алтарный образ Богородицы, фрески, изображающие житие и страдания Св. Себастиана.

В своих изображениях евангельских сцен с участвующим на них Христом соединил библейское с современным – «Брак в Кане Галилейской», «Христос у Симона Фарисея», «Христос у Симона», «Христос в Еммаусе».

4. Позднее Возрождение

**ПИР В ДОМЕ ЛЕВИЯ
ВЕРОНЕЗЕ**

**БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
ВЕРОНЕЗЕ**

4. Позднее Возрождение

Антонио да Корреджо

Росписи в монастыре Сан-Паоло в Парме, церкви Сан-Джованни Эванджелиста и собора в Парме.

Среди работ: «Мадонна со святым Франциском», «Мадонна со святым Георгием», «Обручение святой Екатерины».

Прибегает к эффектам контрастного ночного освещения («Поклонение пастухов» или «Ночь»).

Произведения Корреджо на мифологические темы - «Даная», «Похищение Ганимеда».

4. Позднее Возрождение

МАДОННА СВ. ГЕОРГИЯ
КОРРЕДЖО

ПОХИЩЕНИЕ ГАНИМЕДА
КОРРЕДЖО

4. Позднее Возрождение

Микеле Санмикели

С 1528 главный архитектор крепостей Венецианской республики. Построил укрепления Бреши, Бергамо, Керкиры (на одноименном острове) и ряда других городов. Обогатил ордерную систему сложными декоративными деталями, создал новаторские образцы палаццо, величественные фасады которых сочетали строгую тектонику с выразительной пластикой форм (палаццо Бевилаква в Вероне, 1532; палаццо Grimani в Венеции, 1556-72, и др.).

4. Позднее Возрождение

Якопо Сансовино

Создал бронзовую копию скульптурной группы «Лаокоон и его сыновья», статую Иакова Зеведеев для собора Санта-Мария-дель-Фьоре, скульптуру «Бахус и Пан», скульптурная группа «Мадонна с младенцем». Работал над церковью Сан-Джованни-деи-Фиорентини в Риме, здание библиотеки, монетный двор, лоджетта, церкви Сан-Джулиано и Сан-Франческо делла Винья в Венеции.

Изваял статую Марса и Нептуна, установленные на парадной лестнице Дворца дождей.

4. Позднее Возрождение

Андреа Палладио

Создал новый тип городского дворца — палаццо: палаццо Тьене, Изеппо да Порто, палаццо Кьерикати.

Шедевром Палладио является вилла Альмерико-Вальмарана («Ла Ротонда» или «Капра» в Виченце).

В Венеции по заказам Церкви построил ряд церквей (Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове, Санта-Мария делла Презентационе, или «Ле Цителле»; Санта-Лучия).

4. Позднее Возрождение

**СОБОР САН-ДЖОРДЖО
МАДЖОРЕ
ПАЛЛАДИО**

**ВИЛЛА РОТОНДА
ПАЛЛАДИО**

