

Художники эпохи Возрождения

Выполнил:

обучения

Мировая художественная культура"

студент 1 курса, 16 группы очной формы

направления подготовки 44.03.0

"Педагогическое образование",

профиль подготовки " Русский язык и

Кудряшова Мария Владимировна

СОДЕРЖАНИЕ :

- 1. Джотто Ди Бондоне**
- 2. Леонардо да Винчи**
- 3. Рафаэль**



ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

- Родился в 1267 году предположительно недалеко от городка Вискьо, расположенного к востоку от Флоренции, в деревне Колле ди Веспиньяно. Есть и иные предположения о дате рождения Джотто вплоть до 1275 года. Вазари утверждал, что Джотто родился в 1276 году. Но наиболее вероятно, что художник умер в 1337 году (согласно Антонио Пуччи) в возрасте семидесяти лет.
- Отец будущего художника носил имя Бондоне (ум. 1311/1313) и был крестьянином. Позднее Джотто приобрёл в Веспиньяно земли и дома. По другой версии Джотто родился во Флоренции, в приходе церкви Санта Мария Новелла, в квартале Святого Панкратия. Неоднократно во флорентийских документах художник упоминается как *del popolo di Santa Maria Novella*. Его же отец, по этой версии, был кузнецом. Имя Джотто, возможно, сокращение от Анджиолотто либо Амброджотто.



Реформатор итальянской живописи, Джотто открыл новый этап в истории живописи всей Европы и явился предтечей искусства Возрождения. Его историческое место определяется преодолением средневековых итало-византийских традиций. Джотто создал облик мира, адекватный реальному по своим основным свойствам — материальности и пространственной протяженности. Используя ряд известных в его время приемов — угловые ракурсы, упрощенную, т. н. античную, перспективу, он сообщил сценическому пространству иллюзию глубины, ясность и четкость структуры. Одновременно он разработал приемы тональной светотеневой моделировки форм при помощи постепенного высветления основного, насыщенного красочного тона, что позволило придать формам почти скульптурную объемность и в то же время сохранить сияющую чистоту цвета, его декоративные функции.

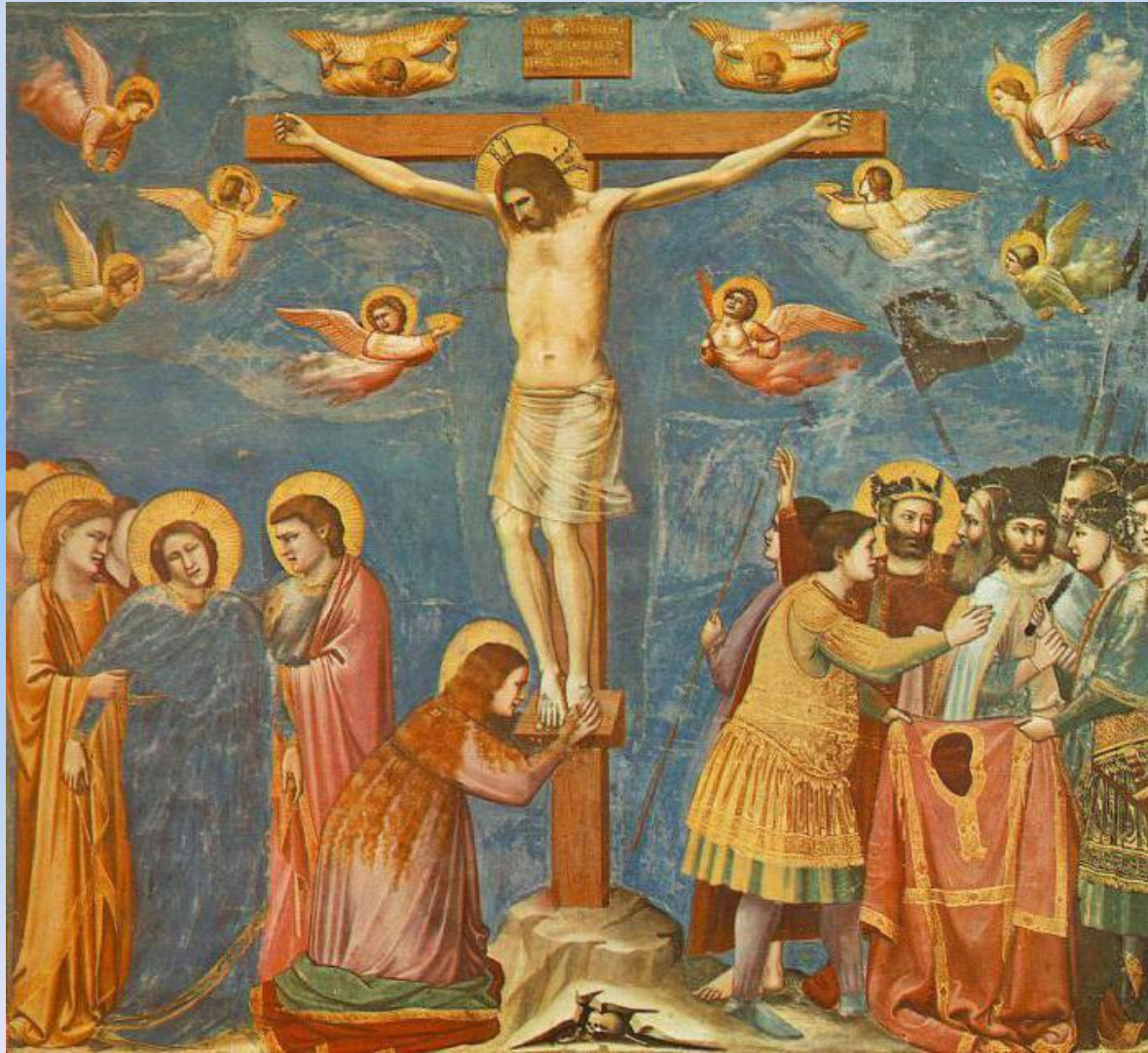




«Поцелуй Иуды»

Это еще одно знаменитое произведение работы Джотто. Фреска также написана для капеллы Падуи. Именно в них живописец впервые стал использовать свтотень, уйдя от средневекового цветосвечения. Фигуры его произведений приобретают объемность, а пространство - глубину.





Для капеллы дель Арена было создано и живописное панно **"Распятие"**. Оно выполнено в технике нанесения краски на влажную оштукатуренную поверхность, что дает крепкое сцепление красителей с поверхностью стены и делает произведение более прочным и долговечным.



"Мадонна во славе"

Джотто в своей работе композиционно не стал отходить от византийских канонов. Но его новаторство проявилось в светотеневой проработке фигур, делающих их более скульптурными и выпуклыми, а также в цветовой гамме. Живописец отошел от традиционного использования одежды культовых персонажей, в его картине они больше похоже на обычных людей. Прежде всего это достигается глубоким психологизмом персонажей. При этом сохраняется их величие. В частности, за счет традиционного приема иерархии фигур.



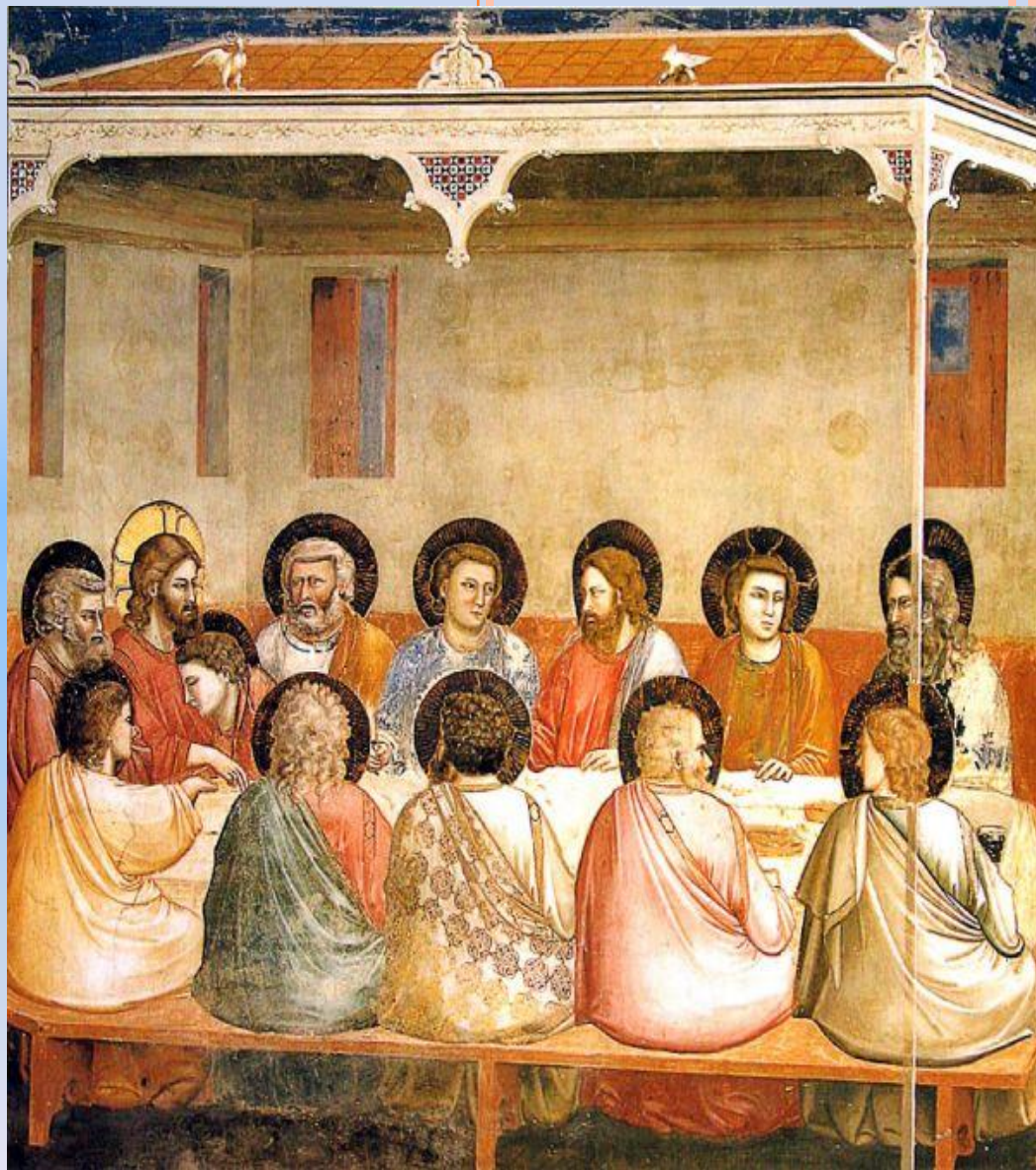
*«Коронование Марии
Христом со святыми и
ангелами»*

Она написана в стиле полиптиха темперой на деревянной основе. Вытянутый по горизонтали прямоугольник условно разделен на пять частей, выполненных в форме стрельчатых готических арок, причем центральная часть самая крупная, а размеры прочих к краям уменьшаются.



“Тайная Вечеря”. Сюжет стал важной темой для фрески в капелле дель Арена в Падуе.

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.



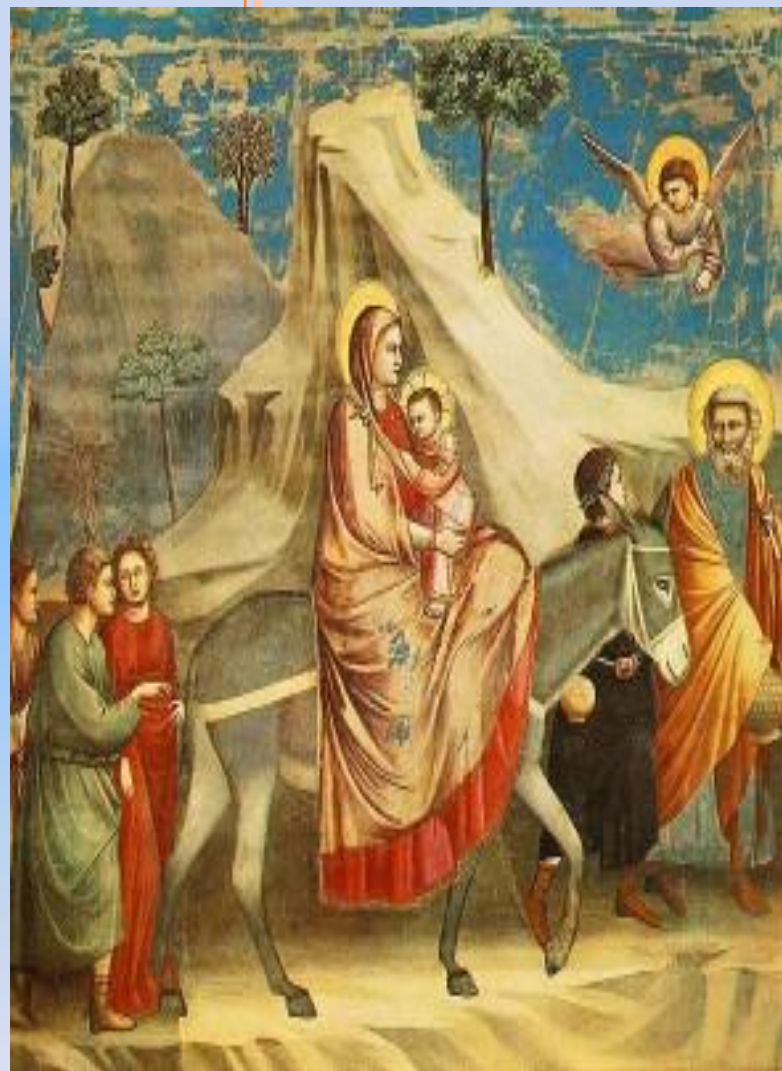
“Брак в Кане”. Капелла дель Арена в Падуе.

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.



“Бегство в Египет” Джотто повествует 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 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.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://www.5arts.info/giotto-di-bondone/>
2. <https://gallerix.ru/storeroom/146947004/>
3. <https://artchive.ru/giotto>
4. <https://allpainters.ru/dzhotto.html>



ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

- Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиато вблизи города Винчи (отсюда и произошла приставка к его фамилии). Отец и мать мальчика не были женаты, поэтому первые годы Леонардо провел с матерью. Вскоре отец, служивший нотариусом, забрал его к себе в семью.





В 1466 году да Винчи поступил подмастерьем в мастерскую художника Верроккьо во Флоренции, где также обучались Перуджино, Аньоло ди Поло, Лоренцо ди Креди, работал Боттичелли, бывал Гирландайо и др. В это время Леонардо увлекся рисованием, скульптурой и моделированием, изучал металлургию, химию, черчение, осваивал работу с гипсом, кожей, металлом. В 1473 году да Винчи получил квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки



«Мадонна с гвоздикой»

Многие искусствоведы приписывают эту работу молодому Леонардо, когда он еще служил подмастерьем в живописной мастерской Вероккьо. Существует ряд деталей, поддерживающих эту версию, например, детализация лица Мадонны, рисунок ее волос, пейзаж за окном, а также характерный для итальянского художника мягкий и рассеянный свет.

К сожалению, годы не пощадили картину, а из-за неправильной реставрации поверхность красочного слоя пошла неровностями.





«Крещение Христа»

И эту работу Леонардо писал в соавторстве со своим учителем. Как утверждает составивший жизнеописание художника Джорджо Вазари, Вероккьо поручил юному подмастерью (на момент написания картины Леонардо исполнилось 24 года) написать фигуру беловолосого ангела в левом углу картины. Учителя настолько впечатлило мастерство ученика, что он, посрамленный, более не занимался живописью.



«Портрет Джиневры де Бенчи»

Венок из лавровых и пальмовых ветвей на обороте картины намекает, что изображена на нем женщина непростая. Первый венок указывает на ее поэтические занятия, а второй – что она не чужда милосердию и состраданию. Впечатление это поддерживается строгой и несколько суровой красотой модели, ее бледной алебастровой кожей, и опущенными, словно в раздумье, веками. На интеллектуальные занятия ее указывает и почти полное отсутствие украшений и подчеркнуто скромная одежда. И верно – на картине изображена поэтесса Джиневра де Бенчи.

Манера изображения (особенно растушевка пальцами – Леонардо только начал осваивать эту технику, поэтому красочный слой местами лежит неровно) уже громко говорит о мастерстве творца. Особенно характерное мягкое освещение и ландшафт на заднем фоне, словно окутанный светящейся дымкой.





Мадонна Литта

Мастерство великого итальянского художника проявилось в том числе и в деталях, рассказывающих своего рода историю. Например, красное платье женщины снабжено специальными разрезами для кормления, один из которых зашит. Видимо, ею было принято решение, что пора уже прекращать грудное вскармливание. Но один из них в спешке распорот – видны стежки и свисающие концы нити.



Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом

Содержание этой картины глубоко символично, Мария сидит на коленях своей матери Анны и тянется руками к порождению ее лона – младенцу Христу. Ягненок символизирует кротость и грядущую судьбу Спасителя в качестве жертвы за грехи мира.

Современники глубоко оценили живость и естественность выражений лиц всех трех участников сцены – особенно фирменную леонардовскую загадочную полуулыбку, с которой Анна взирает на свое дочь и внука.

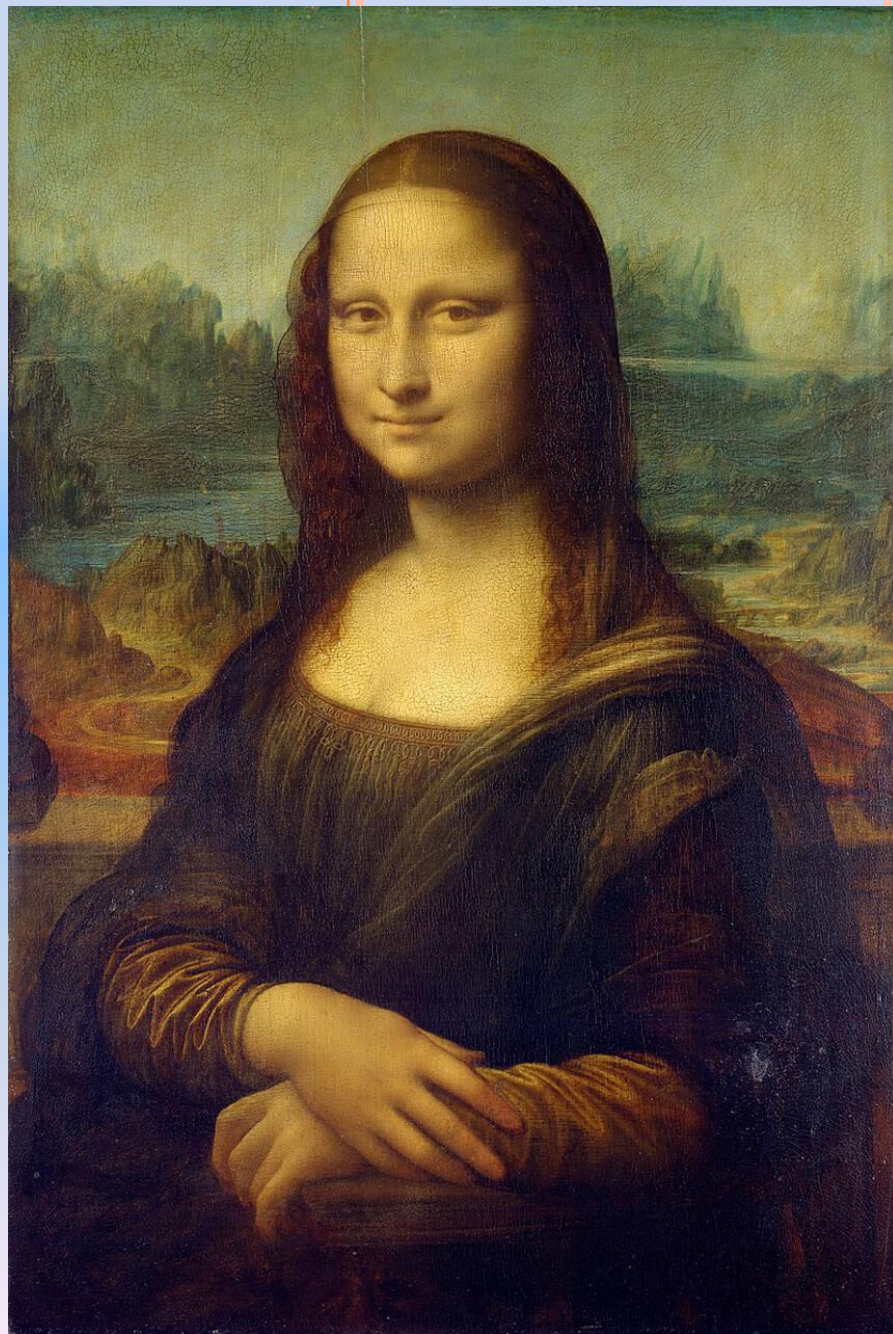


Мона Лиза (Джоконда)

«Мона Лиза» имела особое значение в жизни художника – не секрет, что порой, увлеченный чем-нибудь новым, он с большой неохотой возвращался к прерванной работе. Однако над «Джокондой» он работал со страстью и увлечением. Почему?

В точности неясно, кто именно изображен на портрете. Была ли это жена торговца дель Джокондо? Или та же женщина, что позировала для «Дамы с горностаем»? Существует даже версия, что в качестве модели для Моны Лизы выступал Салаи – один из подмастерьев художника, изображенный им еще минимум на двух картинах.

Какого цвета изначально было платье Джоконды? Видимо, Леонардо опять экспериментировал с красками, и опять неудачно, так что от первоначального цвета рукавов не осталось ничего. Современники, кстати, восхищались роскошным колоритом картины.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://basetop.ru/samyie-izvestnyie-kartinyi-leonardo-da-vinchi/>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Список произведений Леонардо да Винчи>
3. <https://factstore.ru/biografija-leonardo-da-vinchi/>



РАФАЭЛЬ

- Великий итальянский живописец родился в 1483 году в Урбино. Его отец также был живописцем и графиком, так что свое обучение будущий мастер начал именно в мастерской отца.
- Родители Рафаэля умерли, когда мальчику едва исполнилось 11 лет. После их смерти он отправился в Перудже обучаться в мастерской Пьетро Перуджино. Он провёл в мастерской мастера около 4 лет и за это время обрёл свой собственный стиль.

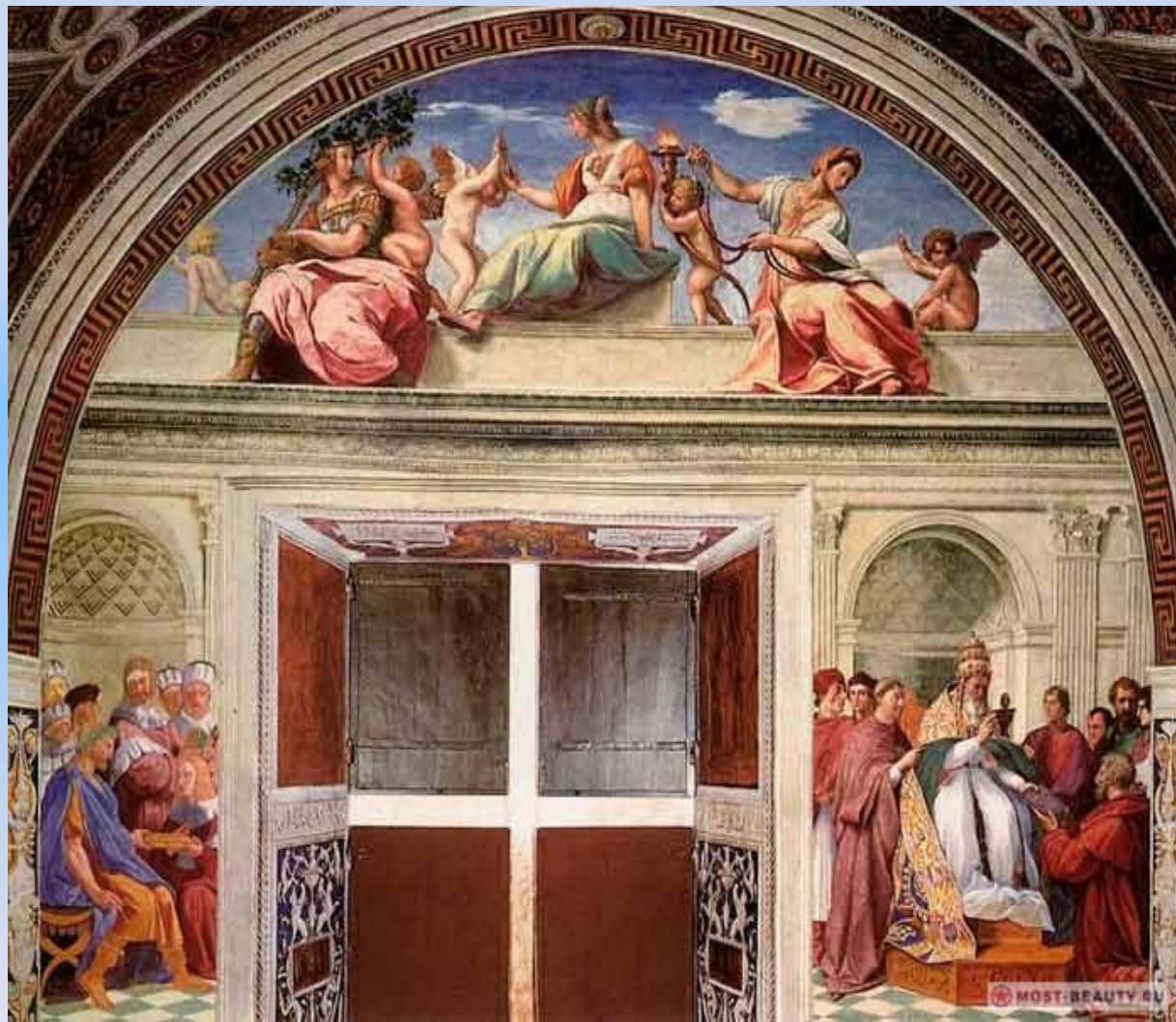


После окончания обучения художник отправился жить и работать во Флоренцию. Здесь он познакомился с такими выдающимися мастерами, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео делла Порта. Он учился у этих выдающихся мастеров секретам портретной живописи и скульптуры.

В 1508 году художник переехал в Рим и стал официальным живописцем папского двора. Он занимал эту должность и при папе Юлии II, и при папе Льве X. Именно для последнего Рафаэль расписывал Сикстинскую капеллу — величайший шедевр эпохи Возрождения.

В 1514 году Рафаэль стал главным архитектором собора Св. Петра. Также он много занимался раскопками в Риме, работал на заказ для многочисленных церквей, писал портреты (правда, в основном, портреты друзей), выполнял особо значимые частные заказы.





Роспись (фрески)
дворцовых
помещений
Ватикана,
выполненная
мастером вместе со
своими учениками,
называется
Станца делла
Сеньятура (так
называемая
комната Подписей).





Фреска «Диспут»

В центре композиции — Святая Троица. Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой в виде голубя. Рядом с Христом сидят его мать Мария и Иоанн Креститель, и далее на облаке восседают святые Пётр, Павел и другие персонажи Евангелия. Внизу фрески учёные, философы и понтифики церкви ведут богословский диспут.



«Триумф Галатеи» —

фреска, написанная Рафаэлем для зала пиршеств банкира из Сиены Агостино Киджи. Она изображает нимфу спокойствия водной глади Галатею, которая летит по волнам, стоя на раковине, запряжённой дельфинами. Её окружают тритоны, наяды и другие сказочные морские персонажи. Над ними кружат амуры, целясь во все стороны своими стрелами. Изысканная фреска насыщена радостью и весельем.



«Портрет графа Бальдассаре Кастильоне»

Граф Бальдассаре — итальянский дипломат и писатель, был послом герцога Урбинского, служил при дворе у короля Франции Людовика XII. Его авторству принадлежит популярная в те времена книга «Диалоги о придворном», описывающая изысканные обычаи и беседы при образованном Урбинском дворе. Рафаэль изобразил графа как очень достойного и умного человека, как цельную натуру. Портрет написан в тёмных коричневых тонах, и только цвет голубых глаз привлекает к себе внимание. Этот уверенный и спокойный взгляд магическим образом притягивает к себе зрителя.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://most-beauty.ru/drugoe/kartiny-rafaelya-santi.html>
2. <https://obrazovaka.ru/alpha/r/rafael-raphael>



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

