

ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШКОЛА
ЖИВОПИСИ

Что означает «Венецианская школа»

Венеция была одним из ведущих центров итальянской культуры. Она считается одной из главных итальянских живописных школ. Расцвет Венецианской школы относят к XV-XVI вв.

«Жемчужина Адриатики» – причудливо-живописный город с каналами и мраморными дворцами, раскинувшийся на 119 островах среди вод Венецианского залива, – была столицей могущественной торговой республики. Это стало основой процветания и политического влияния Венеции, включавшей в свои владения часть Северной Италии, Адриатическое побережье Балканского полуострова, заморские территории. Она была одним из ведущих центров итальянской культуры, книгопечатания, гуманистической образованности.

Художественные принципы

В Венеции творили многие итальянские художники, объединённые общими художественными принципами.

Эти принципы: **яркие колористические приёмы**

владение пластикой масляной живописи

умение видеть жизнеутверждающий смысл природы и саму жизнь в её самых чудесных проявлениях.

Венецианцам были свойственны вкус ко всему неповторимому, эмоциональное богатство восприятия, восхищение физическим, материальным многообразием мира. В то время, когда раздробленную Италию раздирали распри, Венеция процветала и тихо плыла по глади вод и жизненного пространства, как бы не замечая всей сложности бытия или не задумываясь особо над ней, в отличие от Высокого Возрождения, творчество которого питалось мыслями и сложными исканиями.

Венеция дала миру таких замечательных мастеров, как Джованни Беллини и Карпаччо, Джорджоне и Тициан, Веронезе и Тинторетто... Их творчество обогатило европейское искусство столь значительными художественными открытиями, что к венецианской живописи эпохи Возрождения постоянно обращались художники более позднего времени от Рубенса и Веласкеса до Сурикова.

Джованни Беллини.
«Священная аллегория».
Масло. 1490.

С Венецией связан наивысший для Италии расцвет таких сугубо светских жанров, как портрет, историческая и мифологическая картина, пейзаж, сельская сцена.

Портрет молодого рыцаря на фоне пейзажа. 1510. Мадрид, Музей Тиссен-Борнемиса

Паоло Веронезе

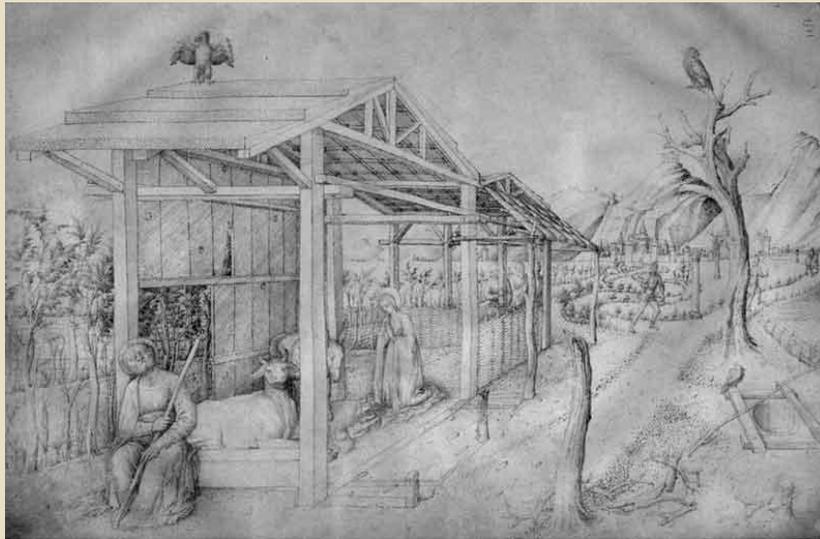
Важнейшим открытием венецианцев стали разработанные ими колористические и живописные принципы. Среди других итальянских художников было немало превосходных колористов, наделенных чувством красоты цвета, гармонического согласия красок.

Но основой изобразительного языка оставались рисунок и светотень, четко и законченно моделировавшие форму. Цвет понимался скорее как внешняя оболочка формы, недаром, накладывая красочные мазки, художники сплавляли их в идеально ровную, эмалевую поверхность. Эту манеру любили и нидерландские художники, первыми освоившие технику масляной живописи.

Якопо Беллини

Особенности венецианской живописи складывались на протяжении долгого, почти в полтора столетия, пути развития. Основоположником ренессансной живописной школы Венеции был **Якопо Беллини**, первым из венецианцев обратившийся к достижениям наиболее передовой в то время флорентийской школы, изучению античности и принципов линейной перспективы.

Основную часть его наследия составляют два альбома рисунков с разработками композиций сложных многофигурных сцен на религиозные темы. В этих рисунках, предназначенных для мастерской художника, уже проступают характерные черты венецианской школы. Они проникнуты духом светской хроники, интересом не только к легендарному событию, но и к реальной жизненной среде.

Рождество Христово

Джентиле Беллини

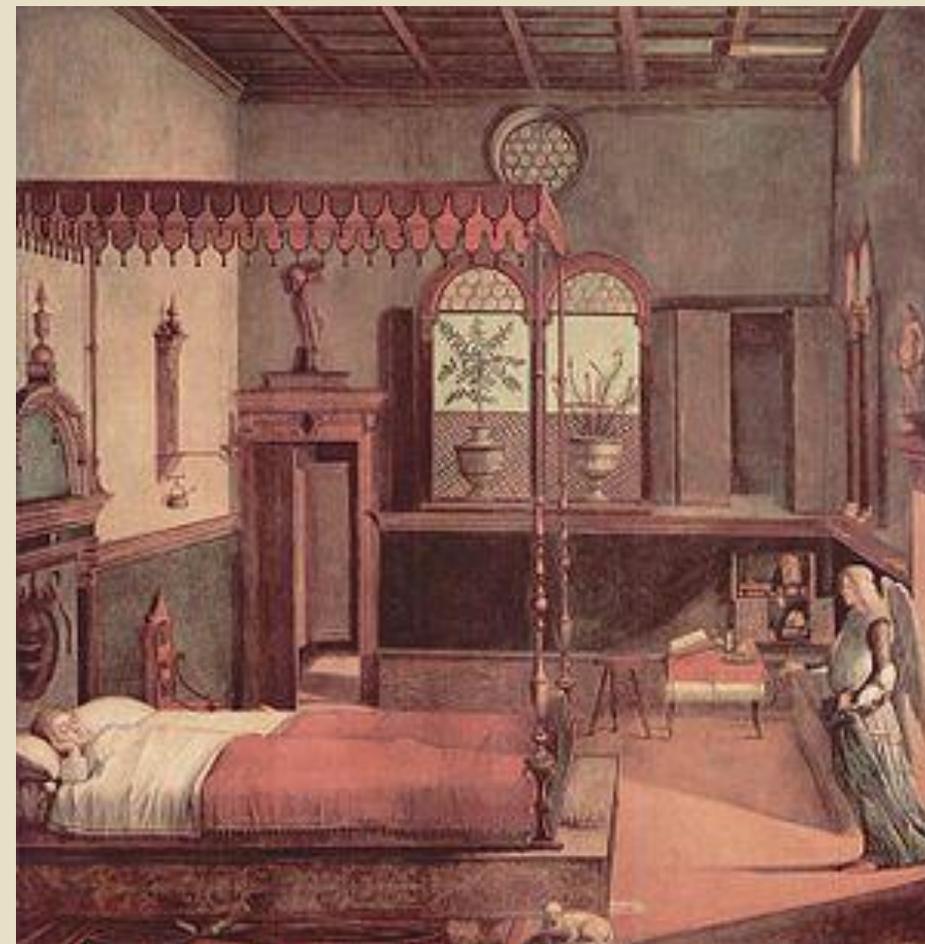
Продолжателем дела Якопо был его старший сын Джентиле Беллини, крупнейший в Венеции XV века мастер исторической картины. На его монументальных полотнах перед нами предстает Венеция во всем великолепии ее причудливо-живописного облика, в моменты празднеств и торжественных церемоний, с многочисленными пышными процессиями и пестрой толпой зрителей, теснящихся на узких набережных каналов и горбатых мостиках.

**Портрет Султана Мехмеда II. (1480
год, холст, масло).**

Исторические композиции Джентиле Беллини оказали влияние на работы его младшего собрата Витторе Карпаччо, создавшего несколько циклов монументальных полотен для венецианских братств – Скуол. Самые замечательные из них – «История св. Урсулы» и «Сцена из жизни святых Иеронима, Георгия и Тифона».

Джентиле
Беллини-
Procession in St.
Mark's Square
(Galleria dell'...

**Сон св. Урсулы. 1495.
Галерея Академии. Венеция**

Тициан (1488/1490-1576)

Тициа́н Вече́ллио – итальянский живописец эпохи Возрождения. Писал картины на библейские и мифологические сюжеты, а также портреты. Уже в возрасте 30 лет он был известен как лучший живописец Венеции.

Тициан родился в семье государственного и военного деятеля Грегорио Вечеллио. Точная дата его рождения неизвестна.

Тициан «Автопортрет» (около 1567)

В возрасте 10 или 12 лет Тициан приехал в Венецию, там познакомился с представителями венецианской школы и учился у них.

Стиль Тициана того времени очень похож на стиль Джорджоне, он даже дописывал за него картины, которые остались незавершёнными (Джорджоне умер молодым от свирепствовавшей в то время в Венеции чумы).

Известные картины того времени: «Цыганская мадонна» (около 1511), «Любовь земная и Любовь небесная» (1514), «Женщина перед зеркалом»

**«Женщина перед
зеркалом»**

Кисти Тициана принадлежит много женских портретов и изображений мадонн. Они полны жизненной силы, яркости чувств и спокойной радости. Краски чисты и наполнены цветом.

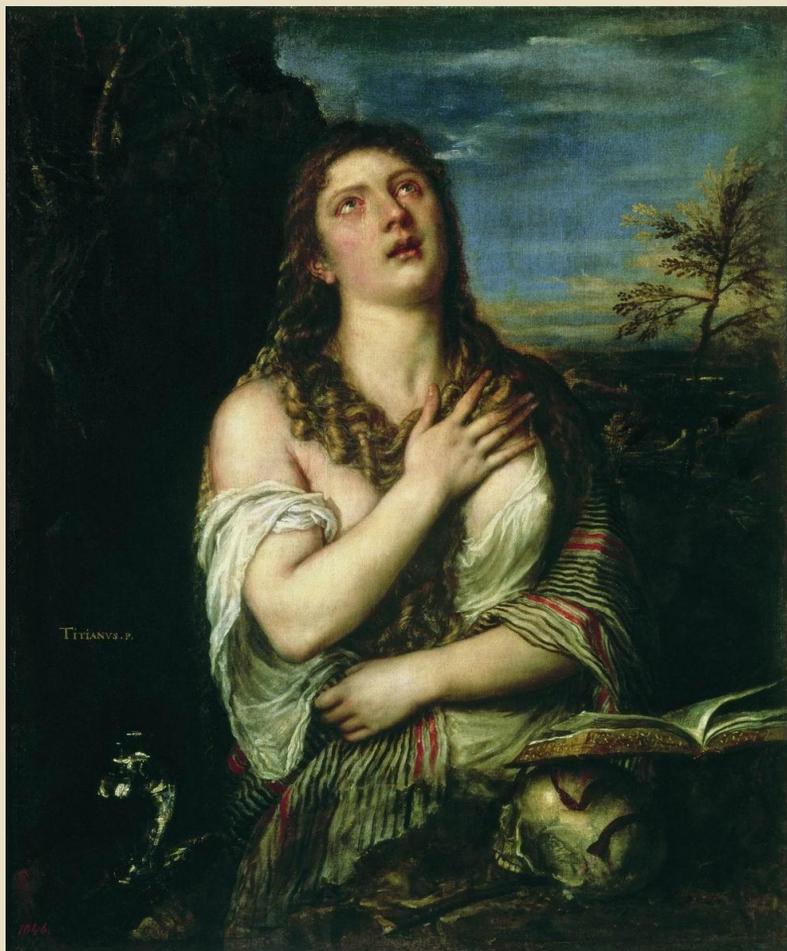

Тициан.
«Портрет дочери Лавинии».
Масло. Конец 1550–х.

Тициан «Любовь земная и небесная».
Холст, масло,
118x279 см. Галерея
Богезе, Рим

Эта картина была заказана Никколо Аурелио, секретарём Совета десяти Венецианской республики, она была его свадебным подарком невесте. Современное название картины начало употребляться 200 лет спустя, а до этого у неё были различные названия. О сюжете у искусствоведов нет единого мнения. На фоне закатного пейзажа у источника сидят богато одетая венецианка, придерживающая левой рукой мандолину, и обнажённая Венера, держащая чашу с огнём. Крылатый амур играет с водой. Всё в этой картине подчинено чувству всепобеждающей любви и красоты.

Кающаяся Мария Магдалина.

Стиль Тициана вырабатывался постепенно, по мере изучения им работ великих мастеров Возрождения Рафаэля и Микеланджело. Его портретное искусство достигает расцвета: он был очень прозорлив и умел увидеть и изобразить противоречивые черты характеров людей: уверенность, гордость и достоинство, сочетавшиеся с подозрительностью, лицемерием и лживостью. Умел найти правильное композиционное решение, позу, выражение лица, движение, жест. Им создано много картин на библейские сюжеты.

Тициан «Се человек» (1543). Холст, масло. 242х361 см. Музей истории искусств, Вена

Эта картина считается шедевром Тициана. Она написана на евангельский сюжет, но художник умело переносит евангельские события в действительность. На ступенях лестницы стоит Пилат и со словами «се человек» предаёт Христа на растерзание толпе, в которой находятся воины и юноши знатного рода, всадники и даже женщины с детьми. И только один человек осознаёт весь ужас происходящего – юноша в левом нижнем углу картины. Но он никто перед теми, кто имеет власть над Христом в данный момент...

К концу жизни Тициан выработал новую технику живописи. Он накладывал краски на холст и кистью, и шпателем, и пальцами. К последним шедеврам художника относятся картины «Положение во гроб» (1559), «Благовещение» (около 1564-1566), «Венера, завязывающая глаза Купидону» (около 1560-1565), «Несение креста» (1560-е), «Тарквиний и Лукреция» (1569-1571), «Св. Себастьян» (около 1570), «Коронование терновым венцом» (около 1572-1576), «Пьета» (середина 1570-х).

На картине «Пьета» изображена Дева Мария, поддерживающая тело Христа с помощью коленопреклонённого Никодима. Слева от них стоит Мария Магдалина. Эти фигуры образуют идеальный треугольник. Картина «Пьета» считается последним произведением художника. Она была закончена Джакомо Пальма-младшим. Предполагают, что в образе Никодима Тициан изобразил себя.

Тициан «Пьета» (1575-1576). Холст,
масло. 389х351 см. Галерея академии,
Венеция

В 1575 г. в Венеции начинается эпидемия чумы. Тициан, заразившись от своего сына, умирает 27 августа 1576 года. Его нашли на полу мертвым с кистью в руке.

Закон предписывал сжигать тела умерших от чумы, но Тициан был похоронен в венецианском соборе Санта-Мария Глорियोза деи Фрари.

На его могиле высечены слова: «Здесь лежит великий Тициан Вечелли – соперник Зевсов и Апеллесов»

Джорджоне да Кастельфранко

Джорджоне да Кастельфранко прожил недолгую жизнь. Он умер тридцати трех лет во время одной из частых в то время эпидемий чумы. Его наследие невелико по объему: некоторые полотна Джорджоне, оставшиеся незавершенными, были закончены младшим товарищем и помощником по мастерской Тицианом. Однако немногочисленные картины Джорджоне должны были стать откровением для современников. Это первый в Италии художник, у которого светская тематика решительно возобладала над религиозной, определила весь строй творчества.

Он создал новый, глубоко поэтический образ мира, необычный для итальянского искусства того времени с его тяготением к грандиозному величию, монументальности, героическим интонациям. В картинах Джорджоне перед нами предстает мир идиллически-прекрасный и простой, полный задумчивой тишины.

Джорджоне (1476/1477-1510)
Джорджоне «Автопортрет» (1500-1510)

Искусство Джорджоне стало настоящим переворотом в венецианской живописи, оказало огромное влияние на современников, в том числе и на Тициана

**Портрет молодого человека.
ок. 1510**

Это изображение нетипично для портрета эпохи Ренессанса: взгляд модели на портретах той эпохи обычно направлен прямо, рождая ощущение контакта со зрителем. Молодой человек смотрит в сторону, это создаёт особую, меланхоличную атмосферу и взаимодействие не на рациональном, а эмоциональном уровне. В этом произведении удачно соединились индивидуальные черты с образом идеального человека Возрождения.

Смягчённые очертания контуров свидетельствуют о том, что Джорджоне был знаком с приёмом sfumato, разработанным Леонардо да Винчи.

Исследование картины в рентгеновских лучах показало, что первоначально юноша смотрел на пейзаж, служащий фоном картины.

Юдифь

Поклонение пастухов

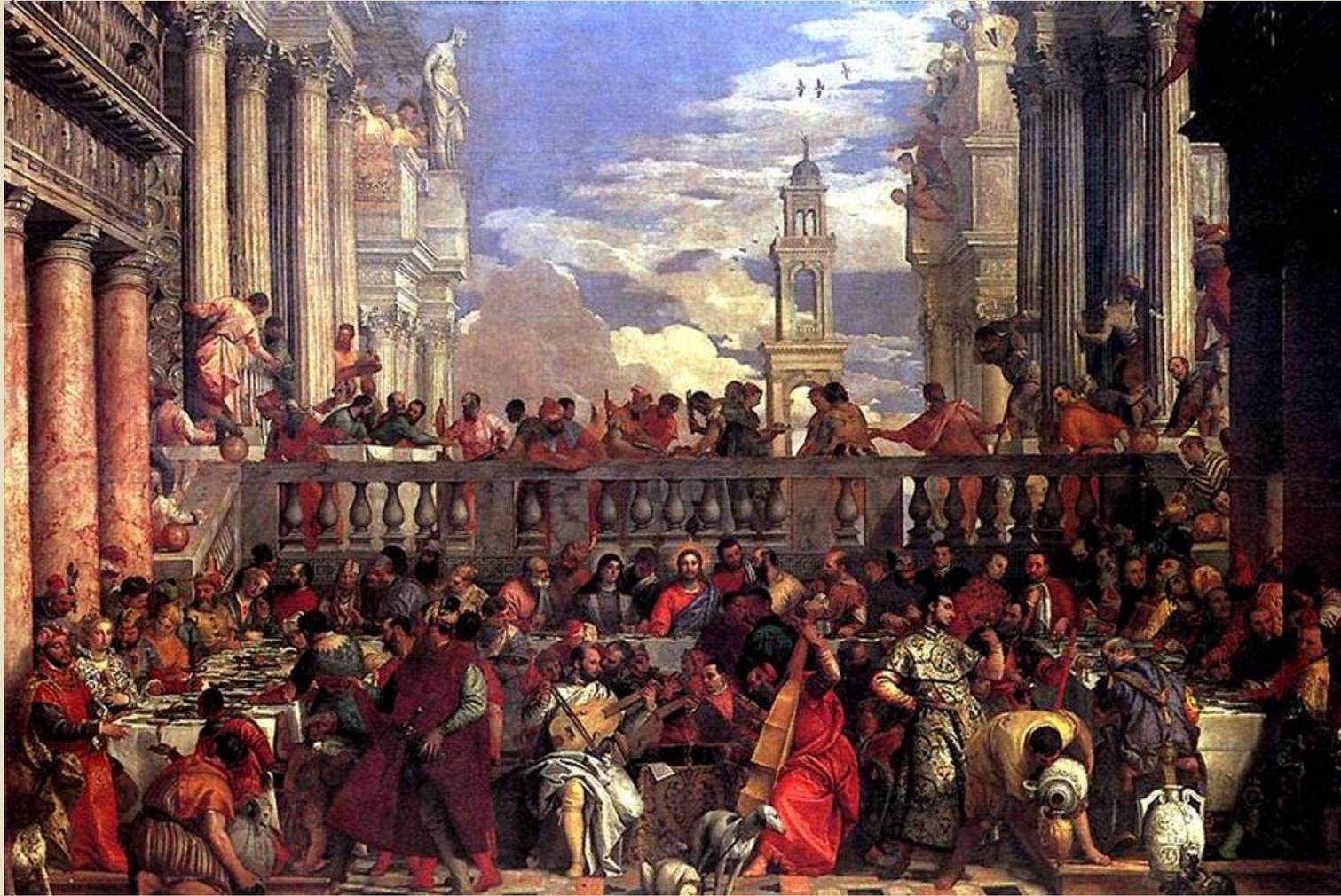
С последним, завершающим периодом венецианского Возрождения связано творчество Веронезе и Тинторетто

П. Веронезе. «Росписи
плафона зала Олимпа».
Фреска. Около 1565

Венера и Адонис

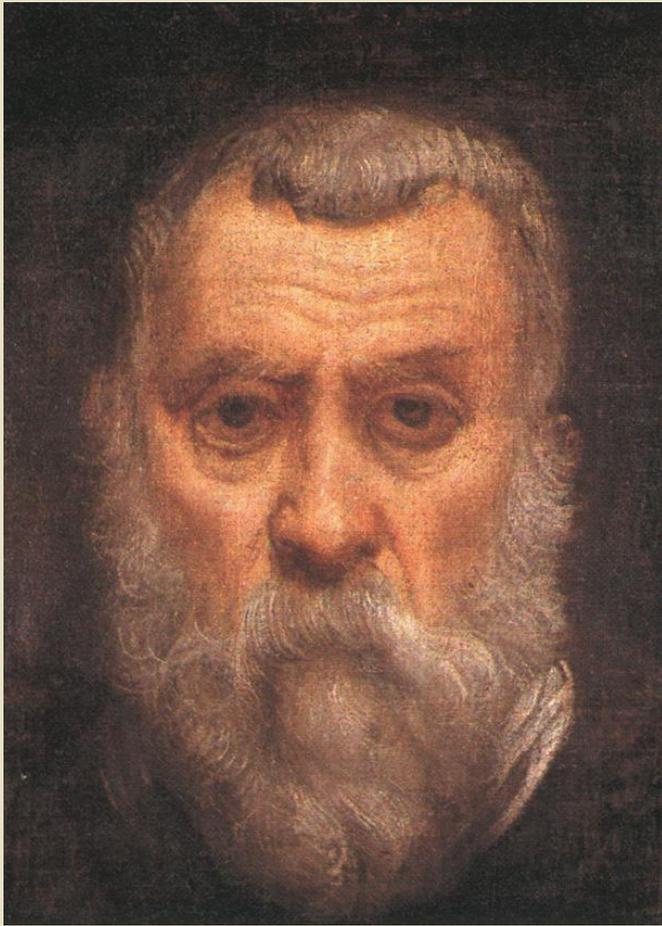
Картина написана в 1562-1563 гг. для трапезной монастыря Сан-Джорджо Маджор.

Паоло Веронезе был наделен обостренным чувством прекрасного и настоящей влюбленностью в жизнь. На огромных полотнах, сияющих драгоценными красками, решенных в изысканной серебристой тональности, на фоне великолепной архитектуры перед нами предстает красочная, поражающая жизненной яркостью толпа – патриции и знатные дамы в великолепных одеяниях, солдаты и простолюдины, музыканты, слуги, карлики.

П. Веронезе. «Семья Дария перед Александром Македонским». Масло. Около 1570.

Якопо Тинторетто

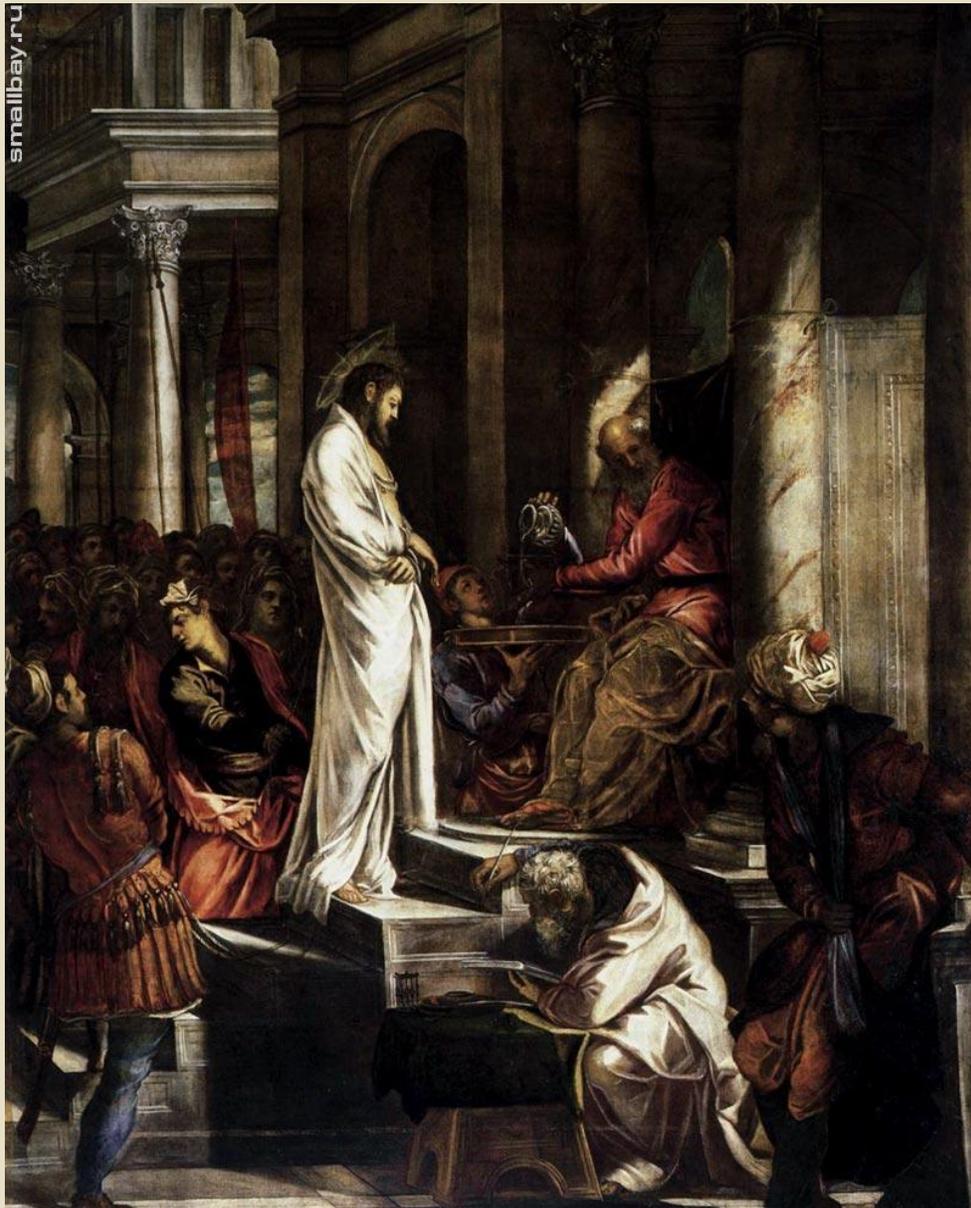

Последний великий мастер Венеции XVI века, Якопо Тинторетто. Сложная и мятежная натура, искатель новых путей в искусстве, остро и болезненно ощутивший драматические конфликты современной действительности.

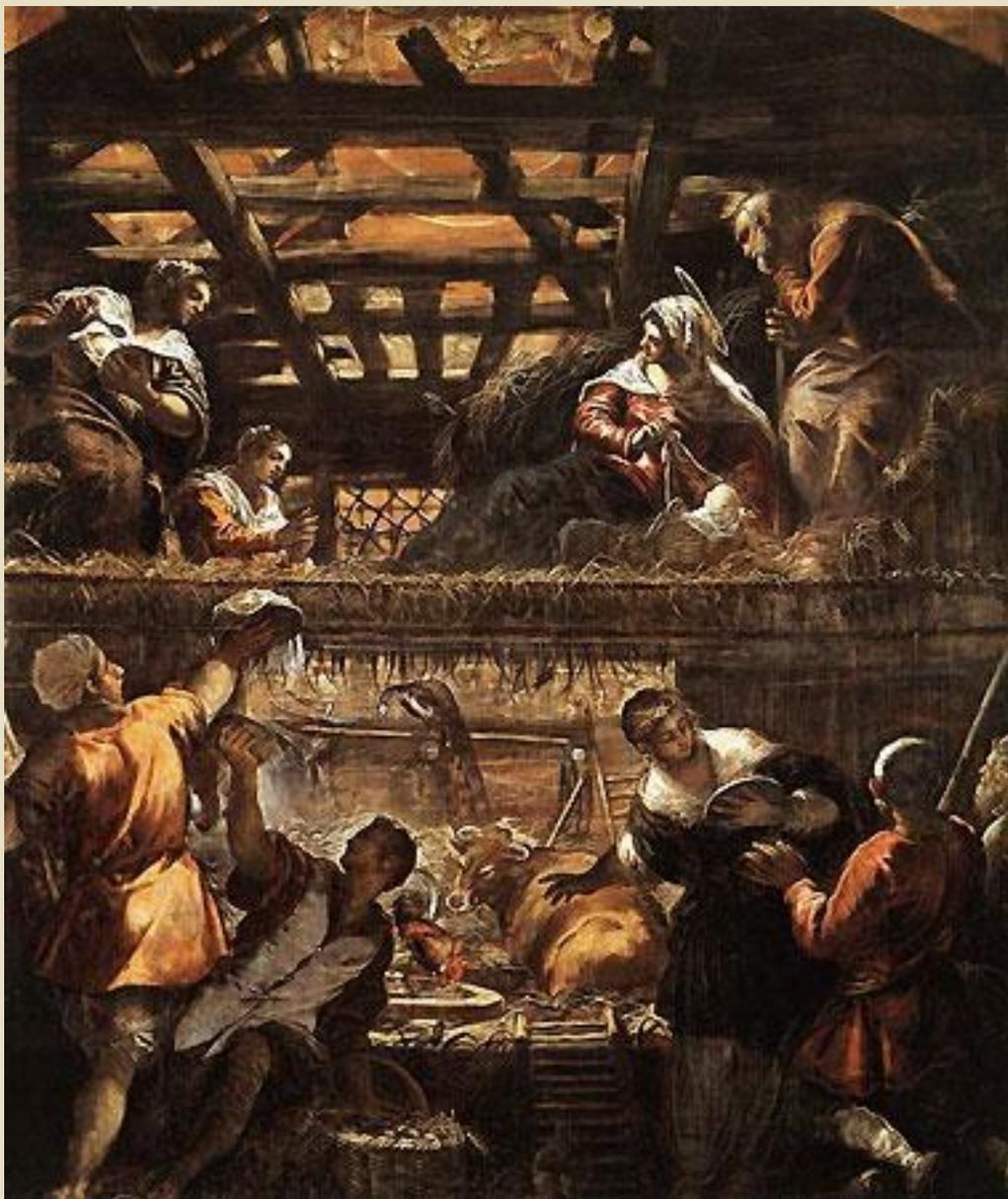
Тинторетто вносит в ее трактовку личное, а нередко и субъективно-произвольное начало, подчиняя человеческие фигуры неким неведомым силам, которые разбрасывают и кружат их. Убыстряя перспективное сокращение, он создает иллюзию стремительного бега пространства, выбирая необычные точки зрения и причудливо изменяя очертания фигур. Простые, будничные сцены преобразуются вторжением ирреального фантастического света. В то же время мир сохраняет у него грандиозность, полон отголосков великих человеческих драм, столкновений страстей и характеров.

Величайшим творческим подвигом Тинторетто было создание обширного, состоящего из двадцати с лишним больших настенных панно и множества плафонных композиций, живописного цикла в Скуола ди Сан Рокко, над которым художник работал почти четверть века – с 1564 по 1587 год.

По неисчерпаемому богатству художественной фантазии, по широте охвата мира, вмещающего в себя и вселенскую по масштабу трагедию («Голгофа»), и чудо, преображающее бедную пастушескую хижину («Рождество Христа»), и таинственное величие природы («Мария Магдалина в пустыне»), и высокие подвиги человеческого духа («Христос перед Пилатом»), этот цикл не имеет себе равных в искусстве Италии. Подобный величественной и трагической симфонии, он завершает вместе с другими работами Тинторетто историю венецианской живописной школы эпохи Возрождения.

«Христос перед Пилатом»

Я. Тинторетто. «Поклонение пастухов». Масло. 1578–1581.

Домашнее задание.

Выполнить анализ картины Тициана,
Тинторетто или Веронезе. (по выбору)