

Образ человека в живописи и скульптуре Возрождения

Подготовила: Учитель истории и МХК
Попкова Т Ю

МОУ «СОШ п. Горный» Краснопартизанского района
Саратовской области

Цель урока:

- Познакомить учащихся с периодами итальянского Возрождения и его представителями;
- Выявить связь культуры эпохи средневековья с культурой Средневековья и античностью;
- Показать величие человека в период Возрождения через его образ в живописи и скульптуре.

Образ человека в живописи и скульптуре Возрождения

Это, несомненно, золотой
век,

который вернул свет
свободным искусствам.

- Марсилио Фичино

Периоды итальянского Возрождения

- **Проторенесанс (XIII-XIV вв)** – Джотто: «Распятие», «Снятие с креста», «Поцелуй Иуды».
- **Раннее Возрождение (XIV в)** – Боттичелли: «Венера и Марс», «Весна», «Рождение Венеры».
- **Высокое Возрождение (1490-е гг – первая треть XVI в)** – Леонардо да Винчи: «мадонна Литта», «Мадонна с цветком», «Тайная вечеря».
- Рафаэль Санти: «Сикстинская Мадонна», «Мадонна с Младенцем», «Афинская школа».
- **Позднее Возрождение (после 1530 –го г. – вторая половина XVI в.)** – Микеланджело: «Давид», «Страшный суд».

Джотт ди Бондоне (1266 ли 1267 – 1337)

- Джотто – современник и друг Данте, который писал в «божественной комедии»:
- **Кисть Чимабуе славилась одна,
А ныне Джотто чествуют без лести,
И живопись того затемнена.**

О мастерстве Джотто ходили легенды...

- «Папа Бенедикт XI, намереваясь произвести некоторые живописные работы в соборе св.Петра, послал из Тревизи в Тоскану одного из своих придворных поглядеть, что за человек Джотто и каковы его работы... Явившись в мастерскую, где работал Джотто, придворный изложил ему намерения папы. И так как он хотел сам оценить его работы, то он, наконец, попросил его нарисовать что-нибудь, дабы послать это его святейшеству. Джотто, который был человеком весьма воспитанным, взял лист и на нем, обмакнув кисть в красную краску, прижав локоть к боку, как бы образуя циркуль, и сделав оборот рукой, начертил круг столь правильный и ровный, что смотреть было диво. Сделав это, он сказал придворному, усмехаясь:»Вот и рисунок«. Тот же, поспешив, возразил: «А получу я другой рисунок, кроме этого?» «Слишком много и этого, - ответил Джотто. – Отошлите его вместе с остальными и увидите, оценят ли его»... И благодаря этому папа и многие понимающие придворные узнали, насколько Джотто своим превосходством обогнал всех остальных живописцев своего времени. Весть об этом распространилась, и появилась поговорка, которую и теперь применяют, обращаясь к круглым дуракам: «Ты круглее, чем джоттовское «О».
- (Д. Вазари «Жизнеописания», Санкт- Петербург, 1992, стр.29-30)

Три картины художника: «Избиение младенцев»

«Сон Иоакима»

«поцелуй Иуды», написаны на библейских сюжетах.

Остановимся на последней.

- Один из самых трогательных образов человека, созданных Джотто, - Христос в сцене: «Поцелуй Иуды». Иуда вытягивает губы, чтобы поцеловать Учителя. Христос смотрит ему в глаза, сохраняя исключительное спокойствие, хотя знает о предательстве ученика. Это спокойствие придает Христу характер возвышенного героизма.

Вообще художник и архитектор Проторенессанса Джотто ди Бондоне создал фресковый цикл в капелле дель Арена в Падуе, состоящий из 38 сцен, повествующих о жизни Христа и Марии. Но в «Поцелуе Иуды» особенно четко передан трагизм будущего для Спасителя.

У всех персонажей Джотто важные и тяжелые головы, посаженные на массивные шеи, крупные черты лица. Фигуры простоватые, как бы деревенские. Все, что воспроизводит художник, можно видеть в жизни, поэтому особое значение приобрело умение сообщать телам объем и передавать окружающее их пространство. Особое внимание уделяется жестам, мимике. Главное для Джотто – запечатлеть многообразные состояния человеческой души.

Этим и отличается Возрождение от других этапов развития живописи. Сюжеты и темы наполняются светским содержанием, их трактовка как событий в жизни реальных людей.

Сандро Боттичелли (1445 – 1510)

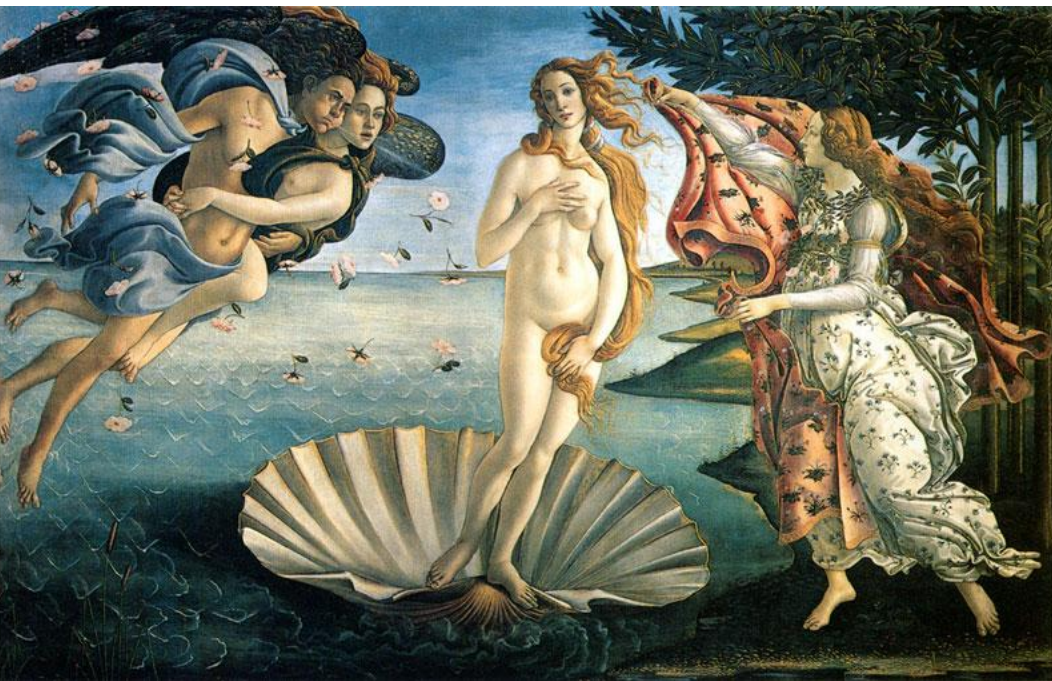
- В манускриптах Леонардо назван по имени только один художник, и этот художник – «наш Боттичелли».

«Марс и Венера»

- Боттичелли жил во Флоренции, где установилась власть богатого купеческого рода Медичи. Любовь Джулиано Медичи и Симонетты Веспуччи становится важным событием века. Она длилась недолго и кончилась смертью обоих. Симонетта приехала во Флоренцию с мужем Марко Веспуччи и через семь лет умерла от чахотки. Через девять лет после её смерти Джулиано Медичи был заколот наемным убийцей во Флорентийском соборе.
- Симонетта и Джулиано – *«Венера и Марс»*.
- **Мы не знаем женщину, которую любил Боттичелли, но в любви людей того времени было что-то такое, что могло заставить расчетливого политика стать великим поэтом.**

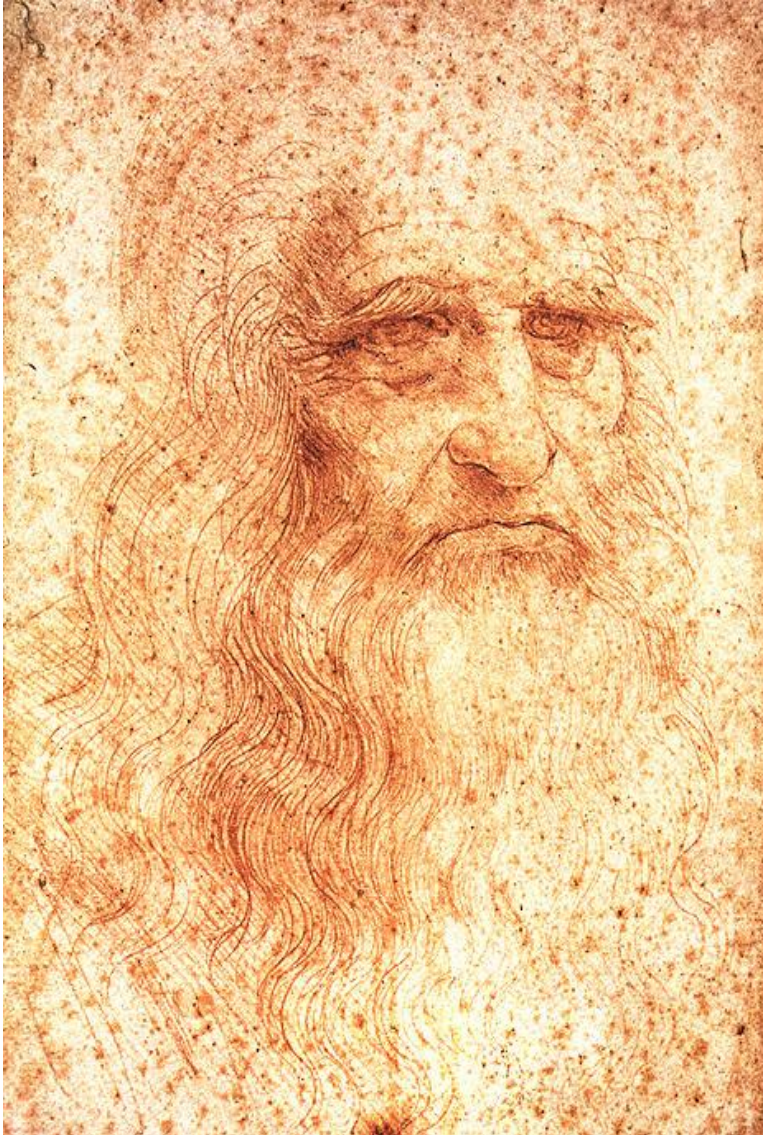

«Рождение Венеры»

Тема рождения Венеры как явления прекрасной женщины разрабатывалась в итальянской поэзии, начиная с Данте и Петрарки. Античная тема Афродиты претворяется в Средневековую рыцарскую тему, «поэзия обладания» в «поэзию влечения». В Венере Боттичелли обаяние древней богини сочетается с мечтательностью мадонны; в сравнении с раковиной она выглядит миниатюрной и хрупкой; тела, как на фресках, с перламутровыми оттенками кожи кажутся легкими, бесплотными, прозрачными. Нежен ритм фигур: обнаженное тело Венеры изгибается как тонкий стебель цветка, золотые волосы её развеваются, как змеи, падающие цветы застыли в воздухе, как цветы, украшающие одежду нимфы.

«мадонны» Леонардо да Винчи

- «Иной раз одно и то же тело бывает с переизбытком наделено красотой, обаянием и талантом», - так писал Д.Вазари о Леонардо да Винчи.
- Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты – предвестник
Еще неведомого дня.

Рафаэль Санти

- « Сколь велики милость и щедрость, проявляемые небом, когда оно сосредоточивает иной раз в одном лице бесконечные богатства..., ясно видно на примере Рафаэля Санцио», - говорил тот же Вазари.

Леонардо

- «Мадонна с цветком» (Эрмитаж) изображает юную мать, играющую с сыном.

«Мадонна Литта»

- – радость материнства. Мария кормит грудью младенца, который держит в левой руке щегленка. (Эрмитаж)

«Мадонна в гроте»

- – Мария, Христос, Креститель и ангелы. Образы земные. Композиция построена по принципу классической пирамиды, вершина которой совпадает с головой Мадонны.

«Мона Лиза»

С мечтательной, загадочной улыбкой,
Позирует она... Задумчив и велик,
Воспроизводит он своею кистью гибкой
Её роскошный стан и несравненный лик...
Но вдруг кладет он кисть. Торжественно и
важно

Он говорит: «...Века веков тебя не переменят.
Всегда бела, румяна и нежна...
Пусть зимы лютые ряд зим суровых сменят:
В твоей улыбке – вечная весна!
О смерть, приди! Я жду тебя спокойно.
Весь мир свой внутренний я в этот образ влил;
Я подвиг совершил вполне достойный,
Я обессмертил ту, кого, как жизнь, любил».

Долльфюс

Из произведения Т.И. Прилуцкой:

«Первое впечатление от позы и выражения лица молодой женщины рождает ощущение естественности и простоты... Но в законченности силуэта, в тончайших нюансах поворота фигуры, в новой для того времени поколенной композиции воплощена не повседневная реальность жизни, но мир идеальный, где каждая деталь, малейший оттенок состояния человека несут глубокую психологическую и идейную нагрузку.

В улыбке Джоконды нет ни открытого веселья, ни непосредственной радости, она выражает затаенный трепет чувства и мысли, печать сложной жизни человеческой души... лицо Джоконды постоянно меняется на глазах у зрителя... Многозначность выражения лица Джоконды становится внешним проявлением душевной неисчерпаемости человека, которая давала основание итальянским гуманистам эпохи Возрождения сравнивать и соразмерять духовное богатство человека с бесконечными просторами Вселенной».

Рафаэль

«Мадонна с
младенце
м»

«Мадонна в зелени»

«Сикстинская Мадонна»

- Она идет хвалам внимая
Благим покрытая смиреньем,
Как бы небесное виденье
Собою на земле являя...
(Жуковский В.А.)

Две сюжетные картины

«Афинская школа»

Рафаэля

Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и знанию рождены...

«Афинская школа» –

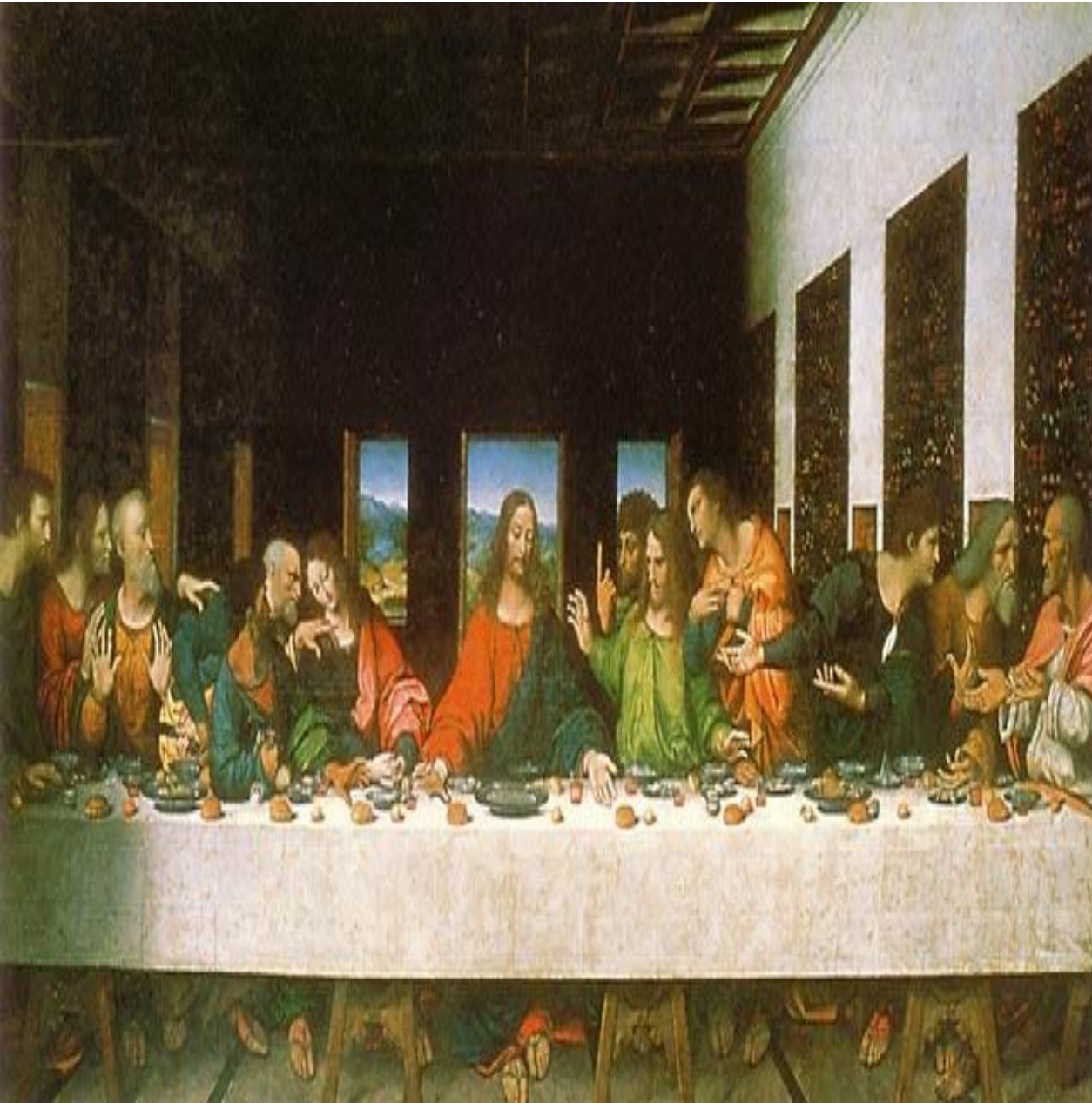
прославление разума
человека.

- «Поразительная легкость всех групп и фигур является первым впечатлением от этой грандиозной композиции... она достигнута благодаря безупречному чувству пропорции. Не менее удивительно впечатление простора... особенно, когда отдаешь себе отчет, что на фреске изображено свыше пятидесяти больших действующих фигур. Композиция напоминает разомкнутый круг. Едва ли не большая часть очарования... приходится на долю легких и грандиозных арок, уходящих в бесконечность над головами Сократа и Аристотеля»

(П.П.Муратов)

«Тайная вечеря» Леонардо

«Написал он также в Милане... «Тайную вечерю», прекраснейшую и чудеснейшую вещь, придав головам апостолов столько величия и красоты, что голову Христа оставил незаконченной, полагая, что ему не удастся выразить в ней небесную божественность, которой требует образ Христа» (Вазари)

Художник передает психологическую реакцию на слова Учителя: «Один из

Тема картины

- Молодой Филипп вскочил с места, обращаясь с недоуменным вопросом к Христу. Иаков –старший в возмущении развел руками и откинулся назад. Фома поднял руку вверх, как бы стремясь отдать себе отчет в происходящем.

Представленный в резком повороте Иуда судорожно сжимает кошель с сребренниками и со страхом смотрит на Христа. Его уродливый профиль противопоставлен прекрасному лицу Иоанна, опустившего голову на плечо. Между ними Петр, который что-то шепчет Иоанну, решительно схватившись за меч. Сидящие около Петра три другие апостола повернуты в профиль. Глядя на Христа, они воплощают его о виновнике предательства.

На противоположном конце стола последняя группа из трех фигур. Вытянувший к Христу руки Матфей с возмущением обращается к пожилому Фаддею. Тот в недоумении.

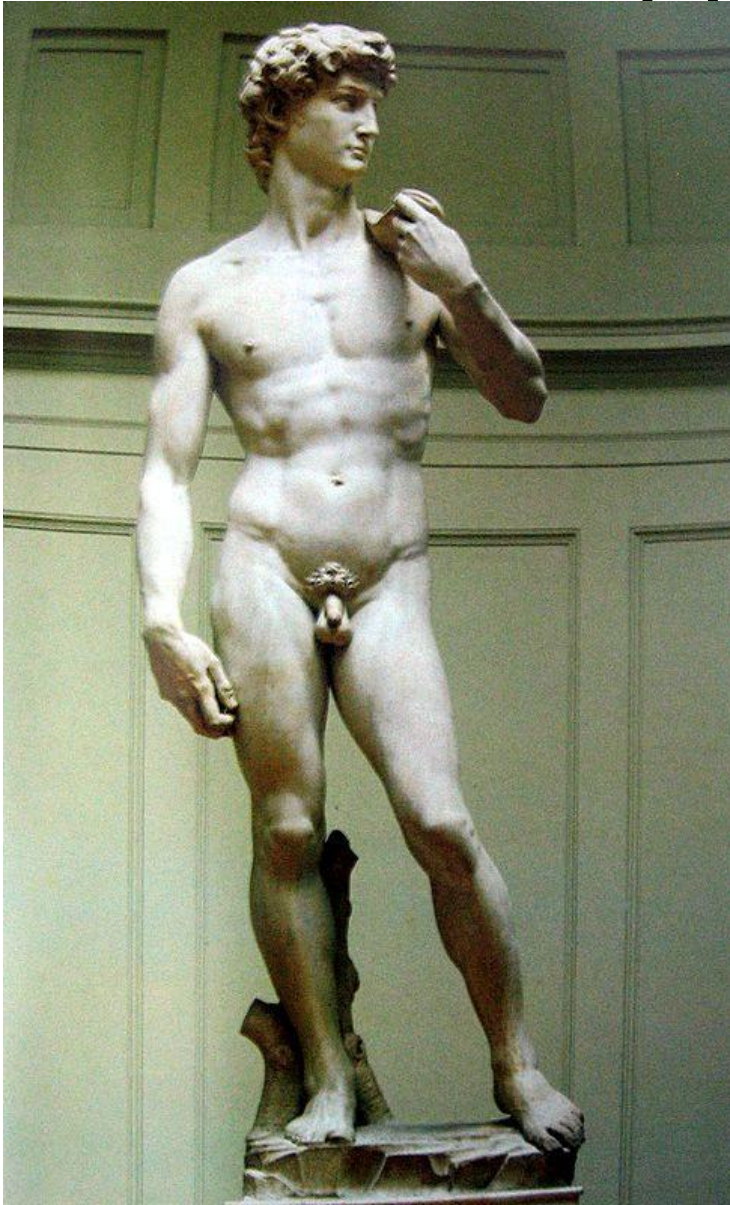
С точки зрения психологизма – это совершенное произведение.

Микеланджело

- Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное,
Становится скульптурой и дворцом.
Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою
Я – молот , направляемый Творцом.

«Давид»

- Микеланджело изобразил своего героя не подростком, а атлетически сложенным юношей. Герой перед поединком, а не победитель.
- Давид – символ героизма.
- Обнаженная фигура в эпоху Возрождения - утверждение земного счастья, красоты, величия человека.

Стихотворение Микеланджело Буонарроти

- *Не правда ли – примерам нет конца
Тому, как образ, в камне
воплощенный,
Пленяет взор потомка
восхищенный
И замыслом, и почерком резца?
Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой
побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Векам будет согревать сердца.*