

Культура эпохи Возрождения

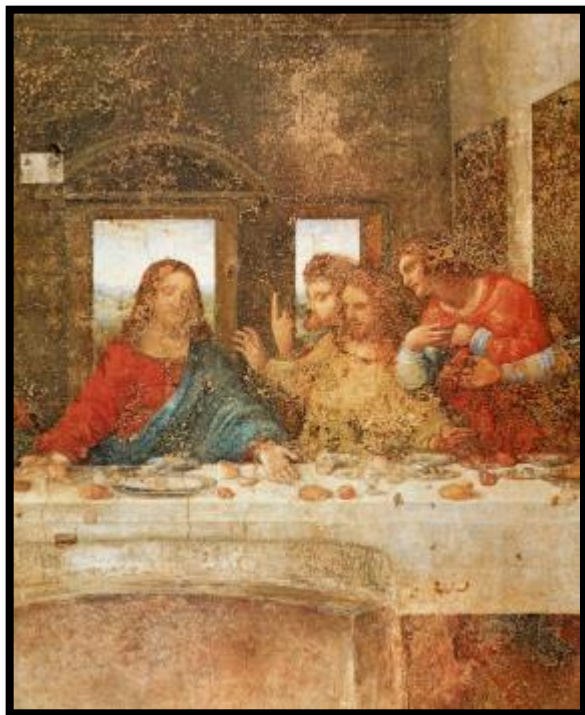
*Это, несомненно, золотой век,
который вернул свет
свободным искусствам.*

ТИТАНЫ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

- Микеланджело Буонарроти
- Леонардо да Винчи
- Рафаэль Санти
- Рембрант Харменс Ван Рейн
- Тициан
- Сандро Боттичелли
- Джованни Боккаччо
- Джотто
- Франсуа Рабле

Художники Итальянского Возрождения

Эпоха Возрождения - это вершина, с которой мы обзираем мировую культуру в развитии, с жизнью и творчеством знаменитых поэтов, художников, мыслителей, писателей, композиторов, с описанием выдающихся созданий искусства.

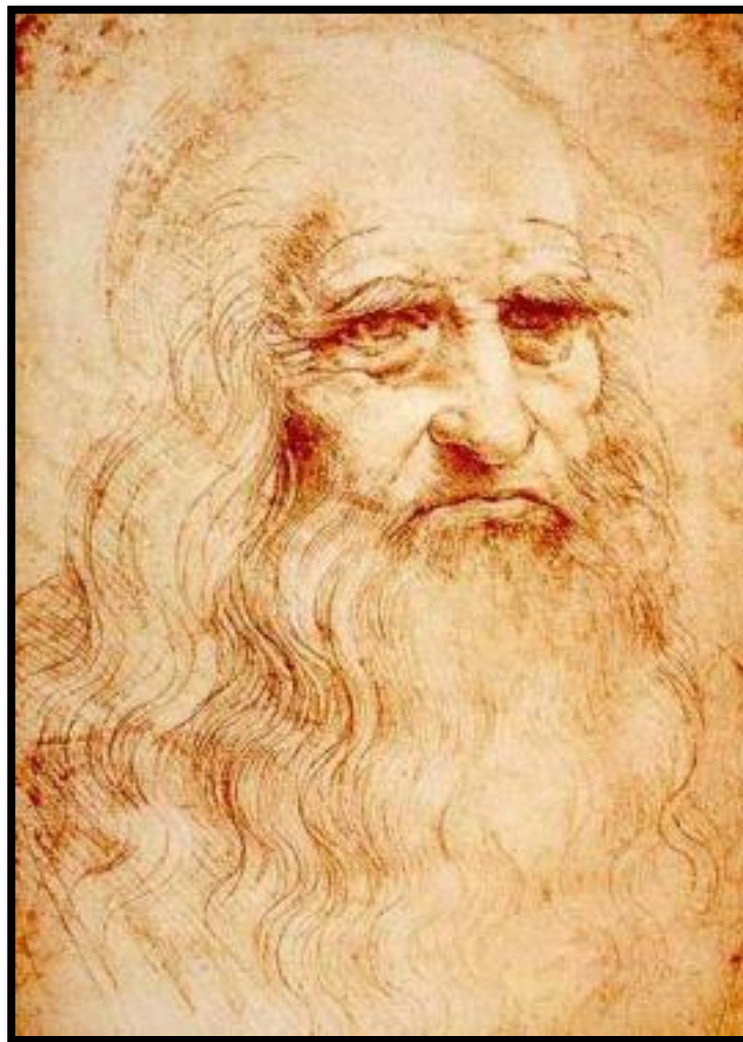
Колыбелью итальянского Возрождения считают Флоренцию, подарившую миру таких гениев кисти и резца как Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана, которых по праву называют титанами Возрождения.

В эпоху Возрождения на первый план выступило не цеховое ремесло, а индивидуальность художника.

Леонардо да Винчи

1452 — 1519

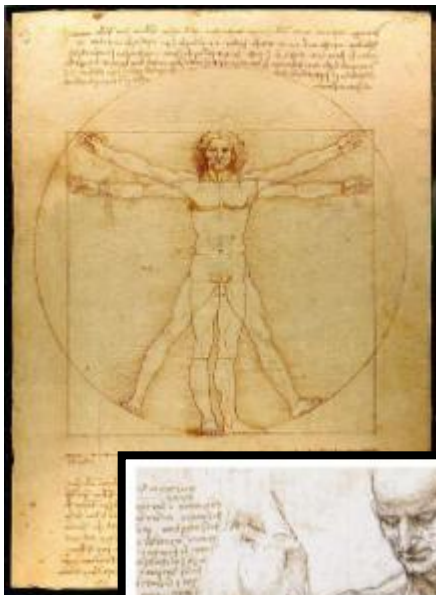
Леонардо да Винчи

Жизнь, творчество, судьба

- Внебрачный сын некоего сэра Пьеро и простой крестьянки.
- Родился близ города Винчи
- Уже с детства проявил равный интерес к занятиям механикой, астрономией, математикой, к другим естественными науками.
- Многие его наблюдения предвосхищают развитие европейской науки и живописи на целые столетия.
- Умер он вдали от родины во французском городе Клу в 1519 году

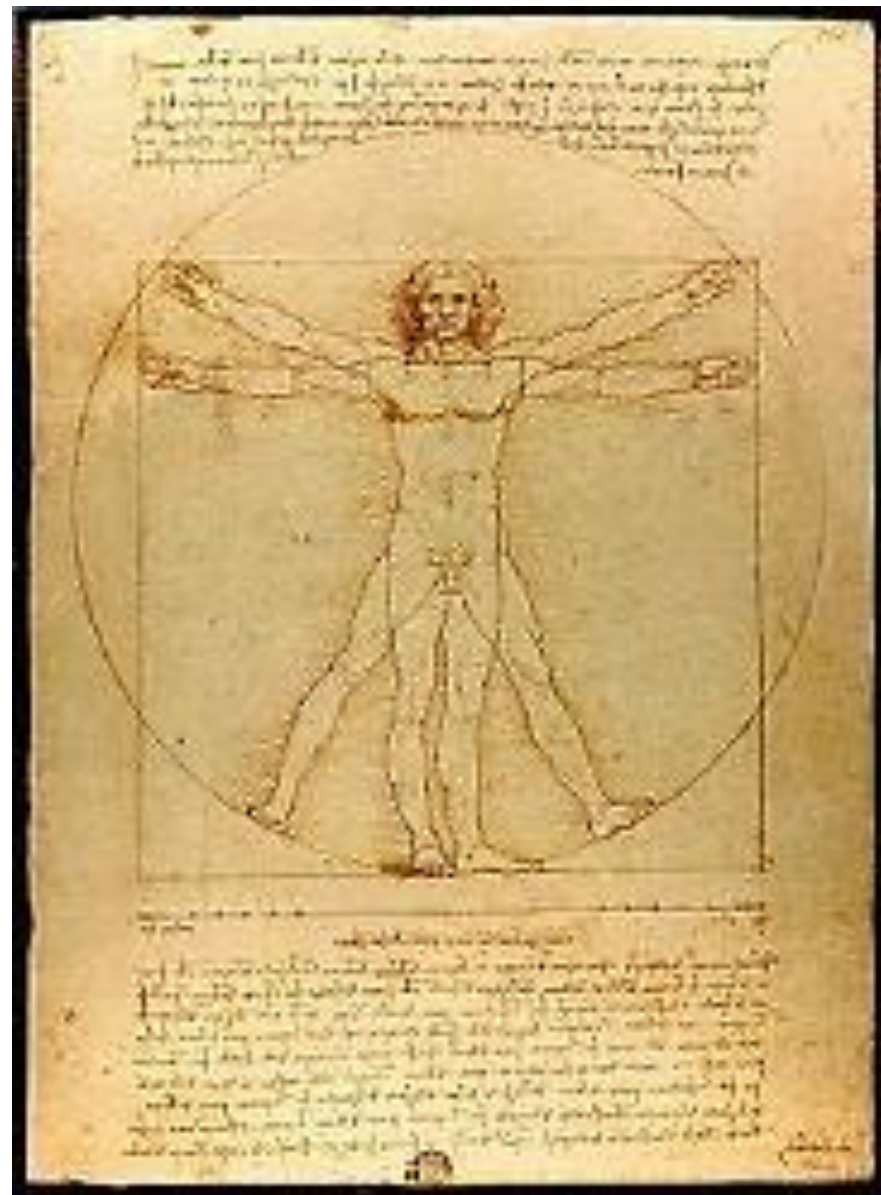

- Все работы да Винчи исключительно разноплановы
- Для его картин характерна геометрическая строгость композиции и научный подход к анатомическому строению тела человека

Витрувианский человек —

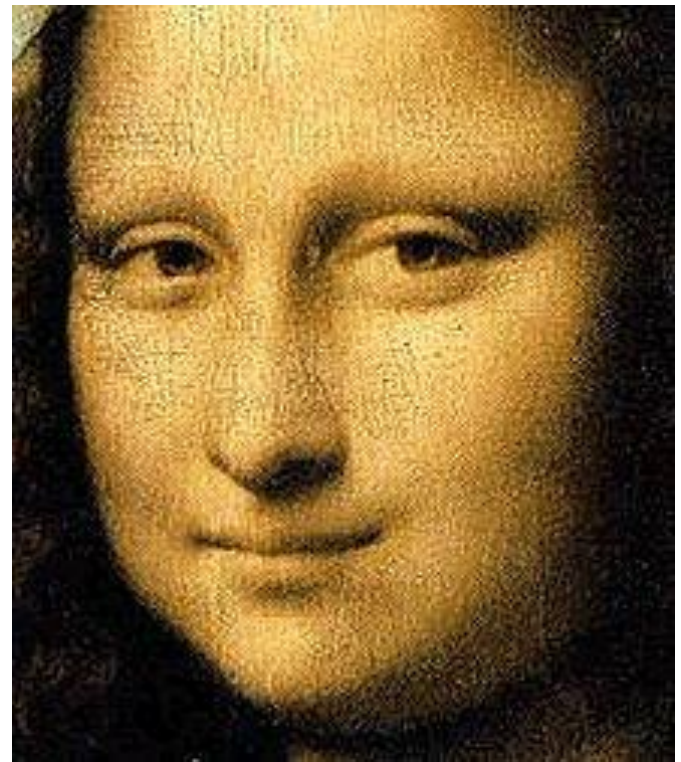
рисунок, примерно в 1490—92 годах как иллюстрация для книги, посвящённой трудам [Витрувия](#). На нём изображена фигура обнажённого мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведёнными в стороны руками и ногами, вписанная в окружность; с разведёнными руками и сведёнными вместе ногами, вписанная в квадрат. Рисунок и пояснения к нему иногда называют «каноническими пропорциями».

Рисунок выполнен пером, чернилами и акварелью с помощью металлического карандаша, размеры рисунка 34,3 × 24,5 сантиметра. В настоящее время находится в коллекции галереи Академии в Венеции.

СФУМАТО (итал. *sfumato* — затушёванный, буквально — исчезающий как дым) — в живописи смягчение очертаний фигур и предметов, которое позволяет передать окутывающий их воздух.

Детали лица Моны Лизы
показывают технику
сфумато, особенно тени
возле глаз

Образец флорентийской портретной живописи позднего кватроченто (эпохи Раннего Возрождения).
Это женский портрет, на котором, изображена Джиневра д'Америго де Бенчи, флорентийская поэтесса и интеллектуалка XV века

**Портрет
Джинервы
Бенчи.
1474г.**

- Примечательно, что на многих картинах да Винчи фоном служит горный пейзаж.

«Дама с горностаем»

**Чечилии Галлерани —
любовницы Лодовико
Сфорца ,
герцога миланского.**

Контуры фигуры женщины со зверьком очерчены изгибами линий, которые повторяются во всей композиции, и это, в сочетании с приглушенными красками и нежным оттенком кожи, создает впечатление идеальной грации и красоты.

**Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком.
(Мадонна Бенуа)**

ранняя картина
Леонардо да Винчи,
предположительно
оставшаяся
незавершённой

Леонардо да Винчи. Мадонна с гвоздикой.

Предположительно,
создана Леонардо в
бытность его учеником
в
мастерской Верроккьо

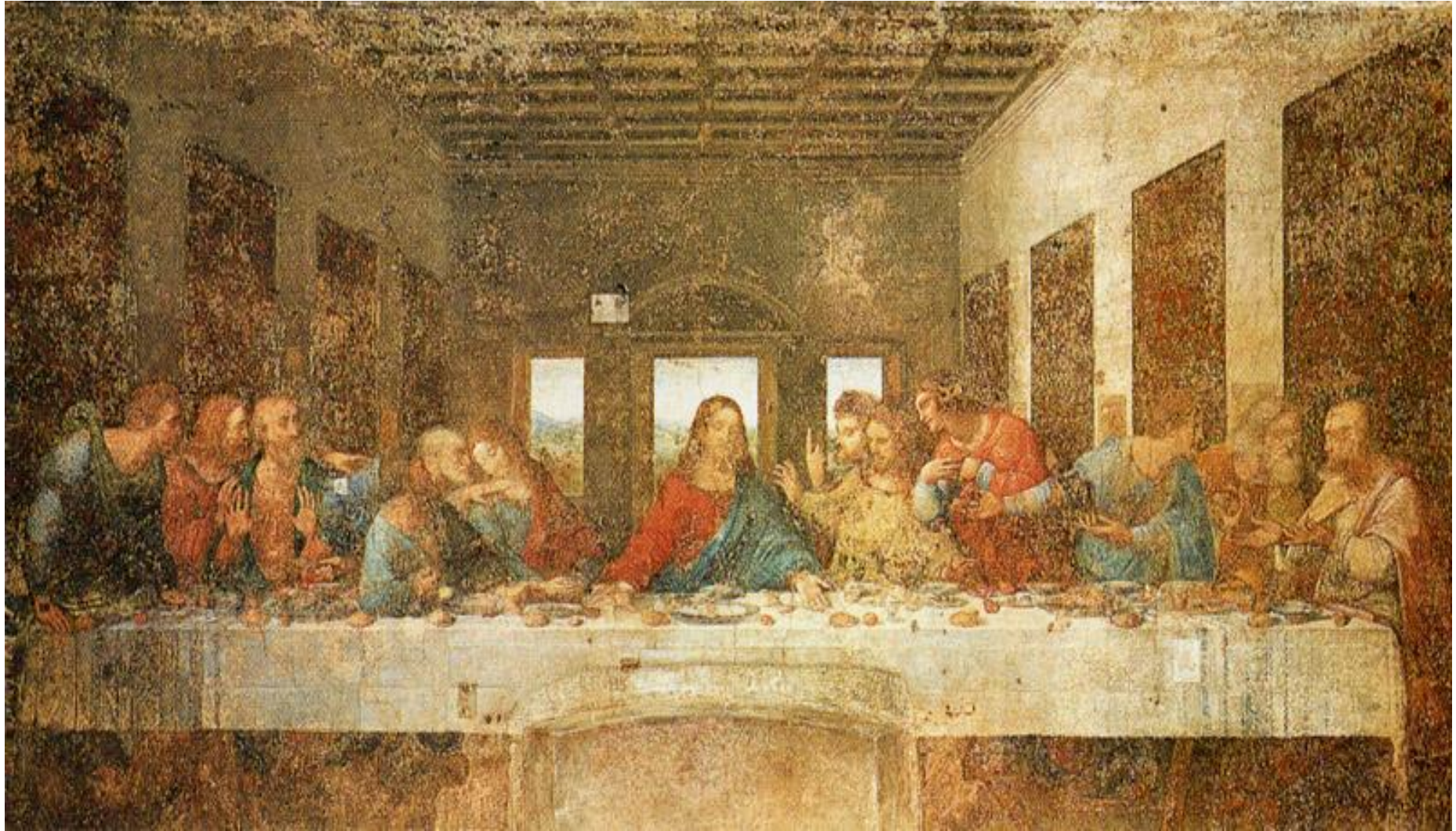

Мадонна Литта, 1480 г

Леонардо, скорее
всего, сделал
постановку фигур,
закончил голову
Мадонны и
полностью написал
некоторые части
тела Младенца.

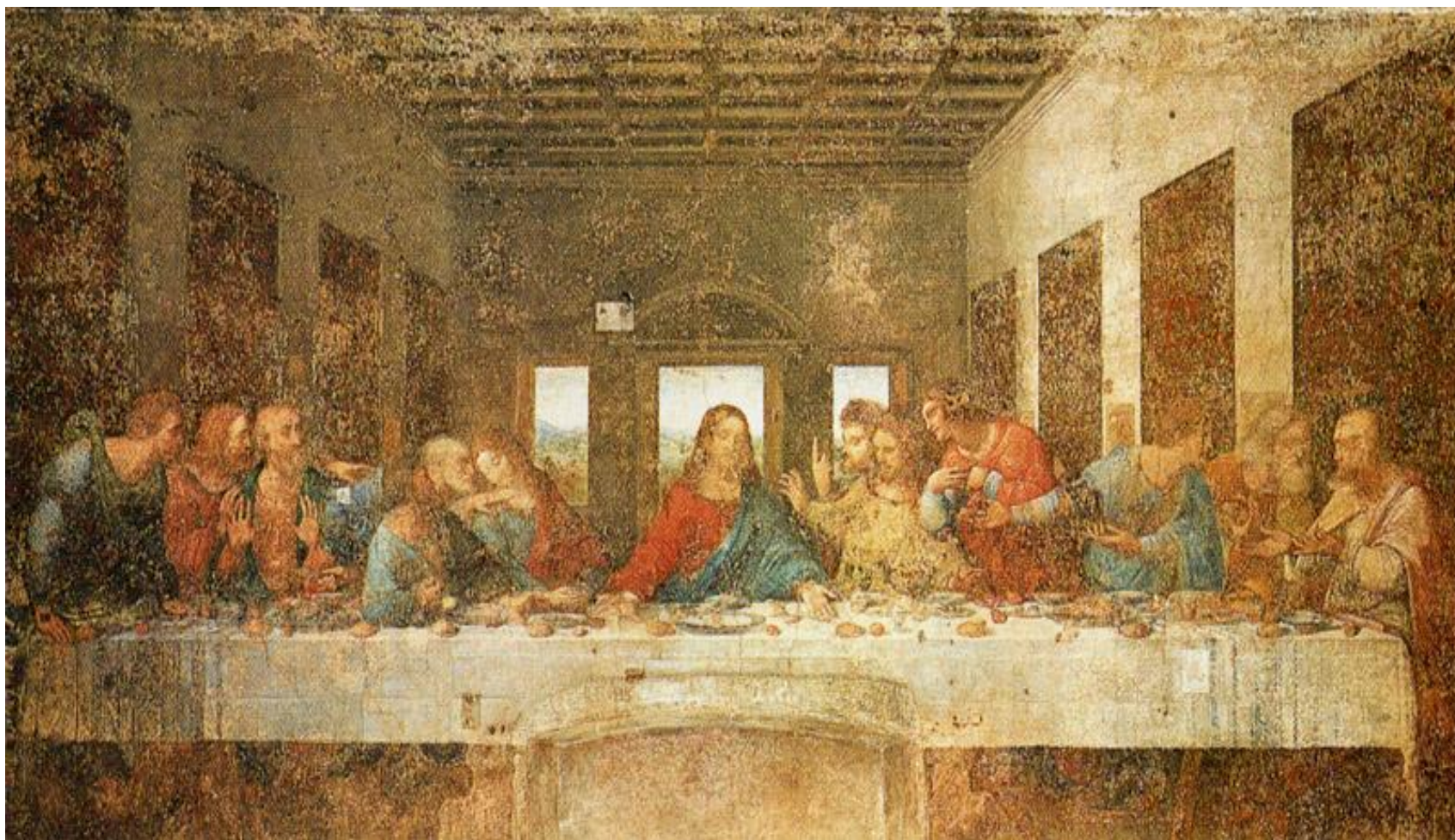
Тайная вечеря, 1495-1497гг

Фреска выполнена на стене трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие в Милане. Фреска была написана толстым слоем яичной темперы на сухой штукатурке. Известно, что заказчиком картины был миланский герцог Лодовико Сфорца, при дворе которого Леонардо снискал славу великого живописца, а вовсе не монахи монастыря Санта-Мария делла Грацие. Тема картины — момент, когда Иисус Христос объявляет своим ученикам, что один из них предаст его.

Личности апостолов неоднократно были предметом споров, однако, судя по надписям на копии картины, хранящейся в Лугано, это (слева направо): Варфоломей, Яков-младший, Андрей, Иуда, Петр, Иоанн, Фома, Яков-старший, Филипп, Матфей, Фаддей и Симон Зелот.

Пространство между этой женской фигурой и Иисусом имеет форму буквы V, а сами фигуры образуют букву М. Несет ли это некую символическую нагрузку? Принс и Пикнетт утверждают, что подобное непривычное размещение фигур, одна из которых имеет явные женские черты, содержит намек на то, что это не Иоанн, а Мария Магдалина, а знак V — символ священного женского начала. Буква М, согласно их гипотезе, означает имя — Мария/Магдалина.

Чья же рука видна слева, рядом с фигурой Петра? Почему она столь угрожающе сжимает кинжал или нож? Еще одна странность состоит в том, что левая рука Петра ребром ладони как будто рассекает горло соседней фигуры.

И наконец, существует гипотеза, что сидящий к Христу спиной апостол Фаддей — на самом деле автопортрет самого Леонардо.

Джоконда

Портрет жены купца дель Джокондо
(Мона Лиза)

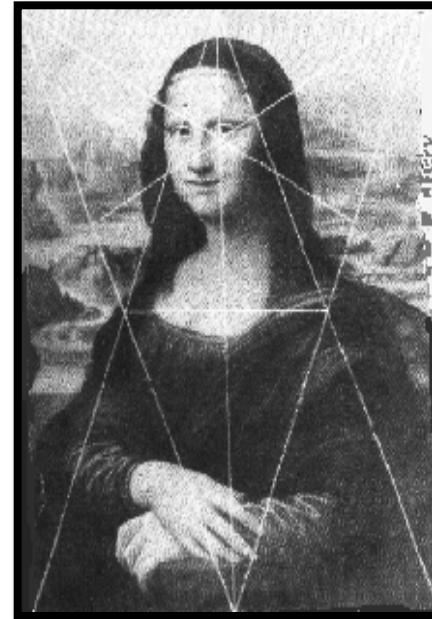
Неуловимое выражение лица
Джоконды не поддается точному
описанию и воспроизведению.
Существует более десятка копий этого
портрета.

На разных репродукциях Джоконда
выглядит несколько по-иному.
Впервые в истории мирового искусства
портретный жанр встал на один
уровень с композициями на
религиозную тему.

Мона Лиза (Джоконда), ок.1503

Портрет Моны Лизы привлекает тем, что композиция рисунка построена на "золотых треугольниках" (точнее на треугольниках, являющихся кусками правильного звездчатого пятиугольника). Это скорее закономерность, чем нечто особенное.

**С мечтательной, загадочной улыбкой,
Позирует она... Задумчив и велик,
Воспроизводит он своею кистью гибкой
Ее 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 ее достойный,
Я обессмертил ту, кого, как жизнь, любил».**

Долльфюс

Последние годы жизни Леонардо провел во Франции, куда был приглашен королем Франциском I.

Здесь вплоть до самой смерти в 1519 г. он писал трактаты о живописи, о природе воды, о строении различных машин, ставил опыты. Он объяснял причины движения, распространения звука, света и тепла, открыл первый закон скорости и инерции — основные законы механики. Во многих высказываниях Леонардо не раз повторялась мысль, что искусство должно не только учиться у природы, но и превзойти ее. В своем творчестве он сумел достичь этого.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

1475 — 1564

Микеланджело Буонарrotти (1475-1564)

- Более всего и во всем, Микеланджело – ваятель, но его живописные произведения столь монументальны, что их можно принять за скульптуры.
- Созданные Микеланджело образы *отличаются могучей телесностью и анатомической точностью*;
- Будучи глубоко религиозным, Микеланджело *часто писал на библейские сюжеты*. Но созданные им образы не имеют ничего общего с каноном.

● Непримируемый и гордый, бунтующий и суровый, Микеланджело перенес все муки творческого человека эпохи Высокого Возрождения. Борьба, страдание, протест, неудовлетворенность жизнью, разлад с идеалом, поиски смысла бытия — вот что наполняло жизнь выдающегося мастера.

● **Любимые герои** Микеланджело — библейский пророк **Моисей** и царь **Давид**, мужественный **Прометей**, кроткая и смиренная **Мария**, **оплакивающая сына Христа**, — обозначили важнейшие вехи творческого пути художника.

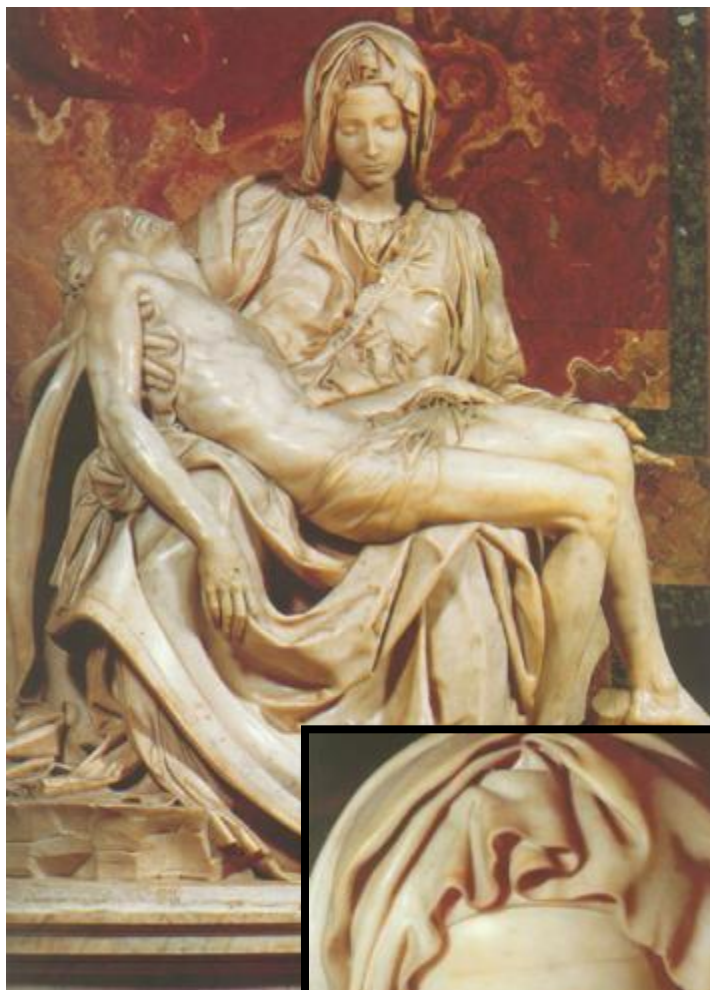

Он родился в 1475 г., а умер в 1564 г., пережив Леонардо да Винчи и Рафаэля на четыре с половиной десятилетия, оставив далеко позади эпоху Высокого Возрождения.

В последние годы жизни он стал свидетелем того, как грубо попираются идеалы гуманизма. Все это глубоко возмущало и ранило душу Микеланджело. В одном из своих стихотворений он писал:

**Отраднo спать, отрадней камнем быть,
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить.**

Перевод Ф. И. Тютчева

Микеланджело Буонарроти «Пьета»

(1498-1501г)

Собор Святого Павла, Рим.

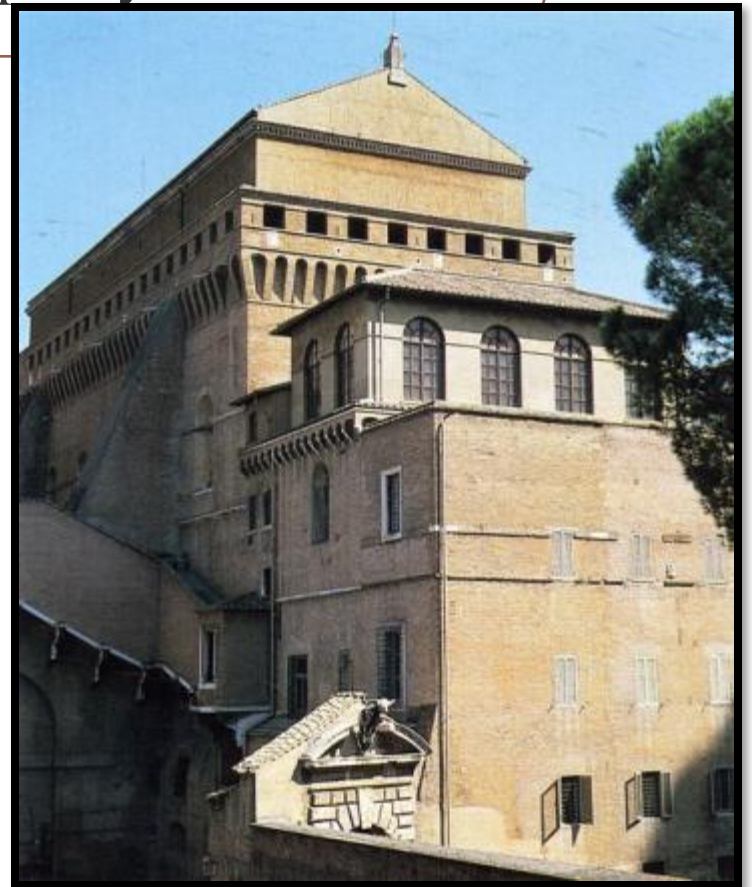
Тему оплакивания Иисуса Христа скульптор решает психологически точно: в безмерной скорби застыла Богородица, весь её облик излучает нравственную чистоту и любовь.

Дева Мария в произведениях Микеланджело воплощает **символ вечно юного материнства.**

Давид — мраморная статуя работы Микеланджело, впервые представленная флорентийской публике на площади Синьории 8 сентября 1504 года. С тех пор пятиметровое изваяние стало восприниматься как символ Флорентийской республики и одна из вершин не только искусства Возрождения, но и человеческого гения в целом. В настоящее время оригинал статуи находится в Академии изящных искусств во Флоренции.

Сикстинская капелла была построена архитектором **Джованни де'Дольчи** в 1475-83 годах по распоряжению папы **Сикста IV**, пожелавшего видеть это сооружение в виде крепости, закрытым и неприступным.

Это великое живописное творение **Микеланджело** - плод его непрерывной четырехлетней работы с мая 1508 г. Мастер совершил поистине подвиг. Он расписал плафон общей площадью около 800 квадратных метров.

Серьезные трудности, связанные с отсутствием геометрических ориентиров на поверхности свода, были блестяще преодолены **Микеланджело**. В реальную архитектурную структуру он вписал структуру мнимую, разместив в ней наряду с колоссальными трехмерными объектами, художественные элементы. На изображении насчитывается примерно триста фигур. **Микеланджело** работал без помощников, в очень тяжелых условиях: при плохом освещении, лежа на спине на специально изготовленном помосте.

О РАБОТЕ НАД ФРЕСКАМИ СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ:

*Грудь как у гарний; череп мне на злобу
Полез к горбу; и дыбом борода;
А с кисти на лицо течет бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу...*

Микеланджело

В центре общей композиции Микеланджело изобразил мощную фигуру Христа, Карающего людей за совершённые грехи. Поднятой правой рукой он обрушивает вниз фигуры грешников, пытающихся подняться вверх. Левой — притягивает себе избранных, стоящих справа от него. Ужас всемирной катастрофы и возмездия за грехи человеческие художественно представлен в сложных сплетениях тел, разнообразии поз и ракурсов, усилен богатством колорита, контрастами света и тени.

***Микеланджело Буонарроти.
Страшный суд. Фреска.
1536—1541 гг.
Сикстинская капелла,
Ватикан***

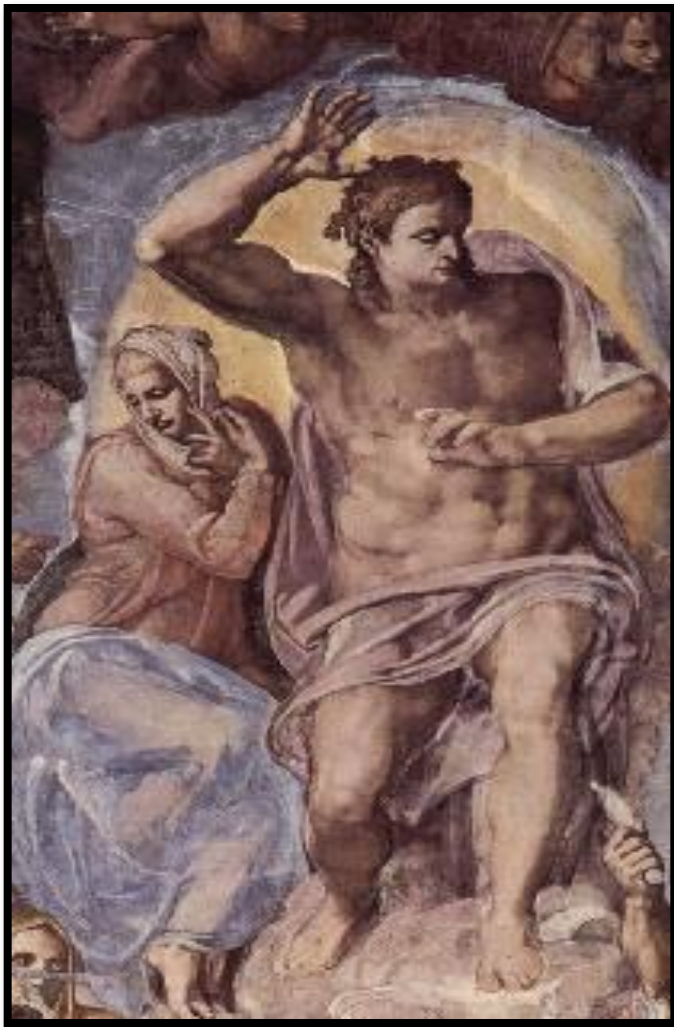
**Потрясенные зрители
испытывали смятение и ужас,
им мерещились крики и стоны
несчастных, напрасно молящих
о помощи. Внизу картины они
видели лодку Харона —
перевозчика душ грешников. Его
глаза, как раскаленные угли,
горят адским пламенем. Ударом
весла он безжалостно подгоняет
тех, кто упирается или
замешкался в растерянности. У
зияющей бездны — входа в
чистилище — несколько
демонов нетерпеливо ожидают
новую партию грешников... Как
все это было созвучно строкам
из «Божественной комедии»
Данте!**

**А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их, и бьет веслом
неспешных...**

Перевод М. Лозинского

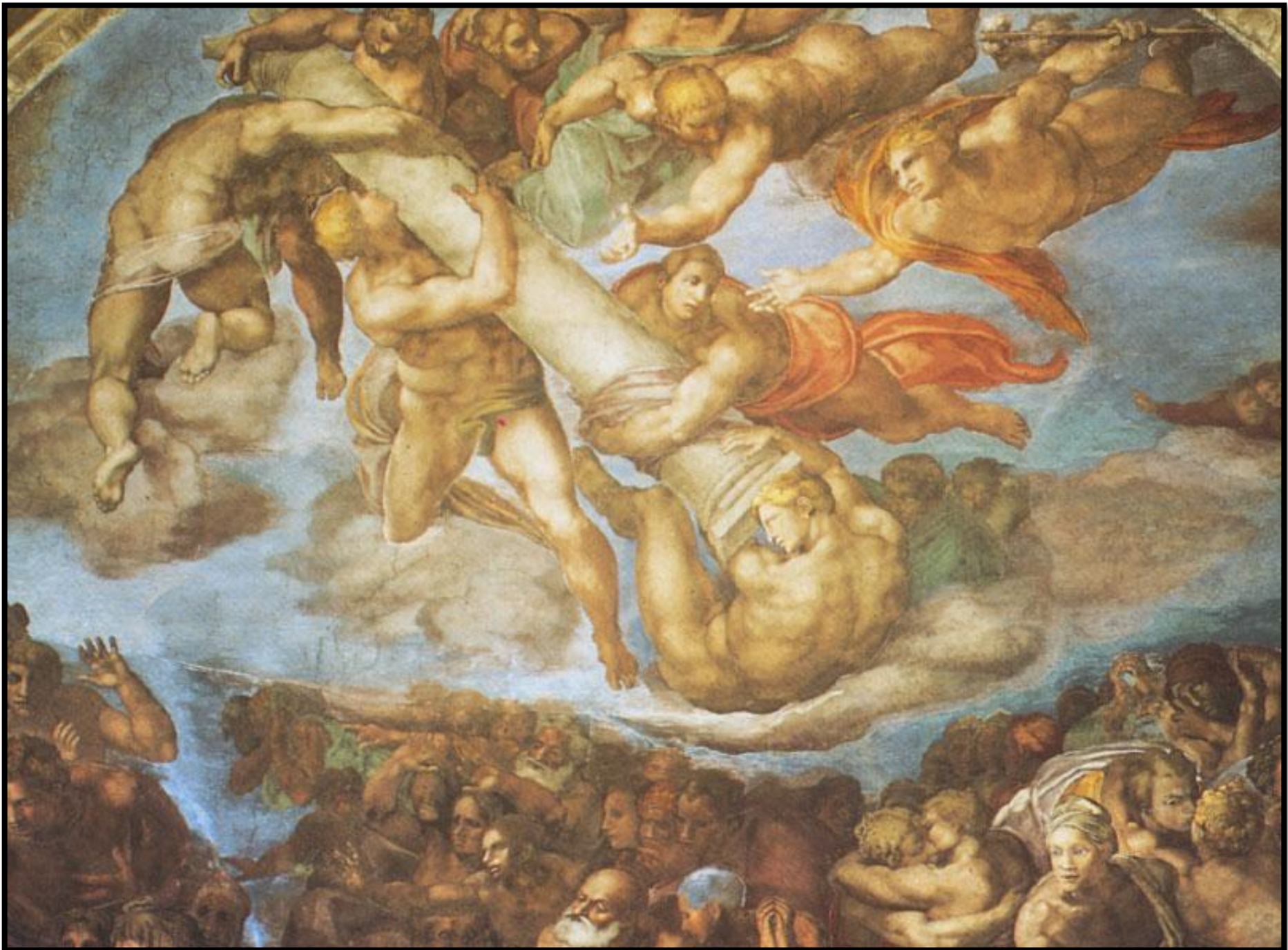

В общей композиции зрители различали души воскресших к новой жизни. Среди них блаженные, святые апостолы, пророки и мученики. Одни из них показывают раны на теле — зримые свидетельства земных страданий. Другие смиренно ожидают своей участи. Над душами тех, кого ожидает спасение, витают ангелы.

Фреска «Страшный суд»

Роспись свода Сикстинской
капеллы в Риме.

Церковь Сан-Лоренцо, Флоренция

Микеланджело

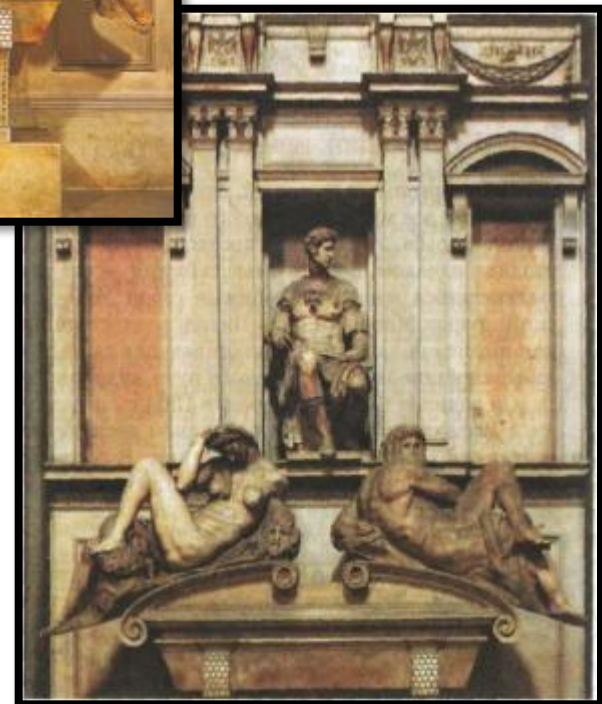
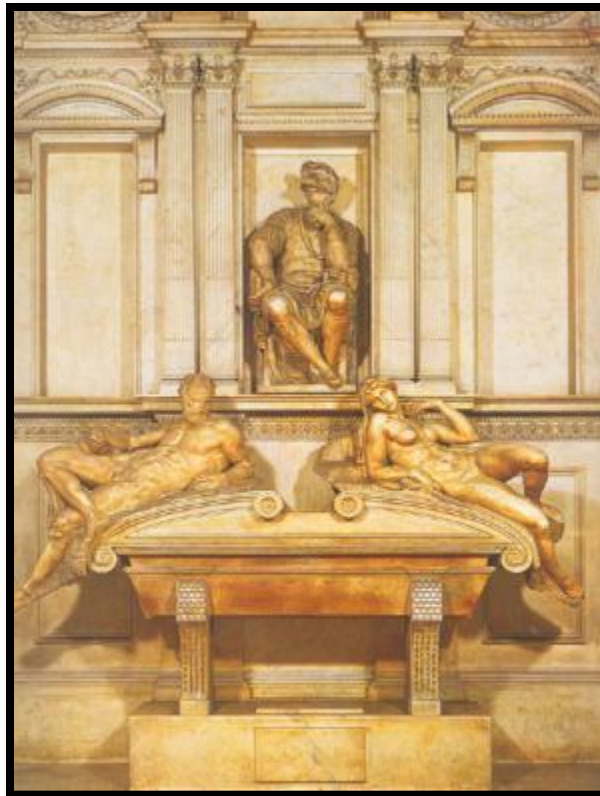
Буонарроти.

Надгробие

Джулиано и Лоренцо

Медичи.

1524 — 1534 гг.

Мадонна Медичи – ключевой образ капеллы: она размещена в центре фронтальной стены, к ней обращены взгляды святых, на нее взирают герцоги из своих ниш.

Она сидит, опираясь правой рукой о постамент, на выдвинутом левом колене — младенец, прижавшись вполоборота к матери так, что его лица зритель не видит. Мадонна придерживает ребенка левой рукой. Выражение ее лица и вся поза овеяны задумчивой отрешенностью.

Две статуи умерших герцогов лишены портретных черт: это идеальные образы, олицетворяющие активную и созерцательную жизнь. У их ног расположены попарно четыре статуи, изображающие времена суток, — символы быстротекущего времени.

Джулиано Медичи

Лоренцо Медичи

Вечер

Утро

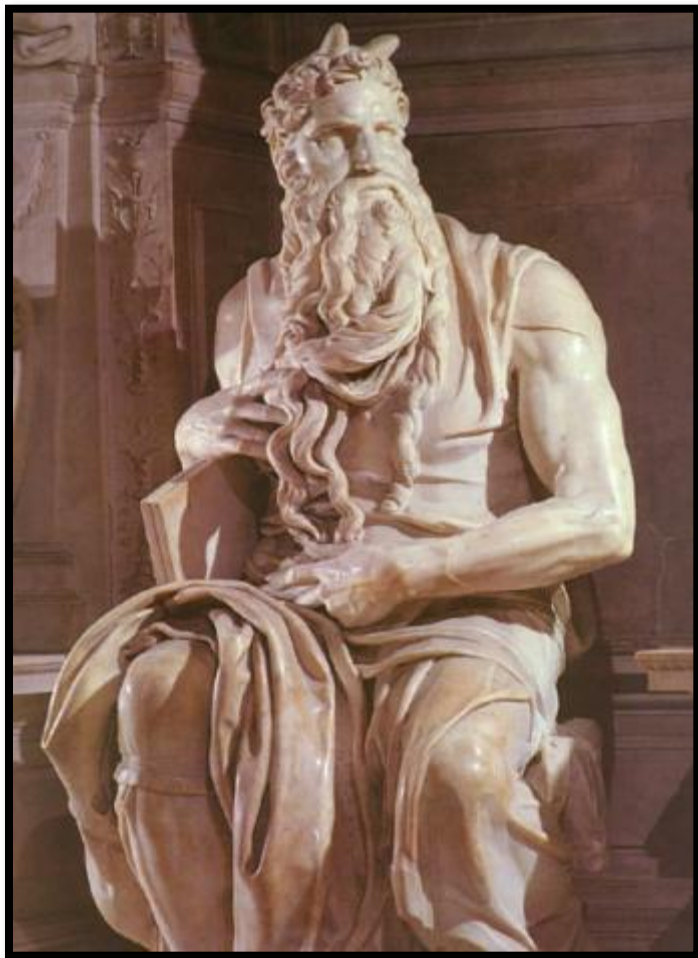

Ночь

День

Моисей

***Статуя Микеланджело
«Моисей» изображает
пророка с... рогами!***

Это связано с неверным переводом ивритского слова grn в Библии: оно может означать и «сияние», и «рога».

***Фразу «Моисей сходил с
Синая, и лицо его сияло»
древние перевели как «лицо
его было рогато».***

Художник тоже не избежал заблуждения.

Долгий и трудный путь на земле Микеланджело закончил созданием вознесшегося к небесам купола собора Святого Петра в Риме. В городе, некогда поразившем его творческое вдохновение, ему суждено будет оставить вечную память о себе. При жизни мастера были завершены алтарные стены и пилоны, начал возводиться купол.

Микеланджело не суждено было увидеть свою работу завершенной но замысел архитектора был воплощен по его проектам и чертежам уже после смерти.

***Микеланджело Буонарроти.
Купол собора Святого Петра.
1546—1564 гг. Рим, Ватикан***

Пьета

Была создана Микеланджело на рубеже XV и XVI столетий в возрасте 23 лет.

Умирая, Микеланджело оставил
краткое завещание: **«Я отдаю душу
Богу, тело земле, имущество
родным».**

В своей жизни он сделал гораздо
больше: он подарил человечеству
свои бессмертные творения,
снискав в веках славу Гения.

РАФАЭЛЬ САНТИ

1483 — 1520

Родился Рафаэль в
итальянском городе
Урбино в 1483 года в
семье живописца
Джованни Санти

Рафаэль прошёл
первоначальную
художественную
выучку у своего отца,
но уже в юном
возрасте оказался в
мастерской
выдающегося
художника **Пьетро
Перуджино.**

**Пьетро ди
Кристофоро
Ваннуччи**

Творческий почерк Рафаэля включал синтез приемов и находок других мастеров.

Сначала Рафаэль опирался на опыт **Перуджино**, позднее поочерёдно — на находки **Леонардо да Винчи**, **Фра Бартоломео**, **Микеланджело**.

Во Флоренции, соприкоснувшись с творениями Микеланджело и Леонардо, Рафаэль учился у них анатомически правильному изображению человеческого тела.

Обручение Девы Марии

1504

На переднем плане изображена группа участников свадебной церемонии: в центре, на одной оси с Храмом, — священник, держащий за руки Марию и Иосифа, который протягивает ей обручальное кольцо.

Перуджино

Рафаэль

Мадонна Конестабиле

«Мадонна с книгой»

1502—1503

Миниатюрное и, вероятно,
неоконченное
изображение Девы Марии и
младенца Христа,
принадлежащее кисти 20-
летнего Рафаэля

В 1881, когда картина переводилась на холст, было обнаружено, что поначалу она держала в руках не книгу, а **гранат** — символ пролитой крови и Христовой жертвы.

Мадонна с вуалью

1508

Написана в по заказу
папы Юлия II для
храма Санта-Мария дель
Пополо

Картина изображает святое
семейство.

Младенец играет с вуалью своей
матери, которым та обернёт его
голову после распятия. Из
полумрака на происходящее с
грустью взирает как бы
предвидящий будущее Иосиф.

Рентгеновское исследование
показало, что фигура Иосифа
изначально не входила в замысел
художника и была дописана им
позже, заменив окошко в углу
композиции.

Станцы Рафаэля

это четыре сравнительно
небольших помещения
(примерно 9 на 6 м.),
расписанные в
1508—1517 годах
Рафаэлем вместе с
учениками, и зал,
росписи которого были
выполнены учениками
по эскизам живописца
после его смерти.

Каждую из стен целиком
занимает
фресковая композиция,
таким образом в каждой из
станц их по четыре.

ПОЖАР В БОРГО

По легенде, когда в
Борго в 847 г.
произошёл пожар, папа
Лев IV чудесным
образом остановил его,
осенив знаком креста
спасающуюся от пожара
толпу.

В глубине видна
часть собора св. Петра,
причём со старым
фасадом, ещё
существовавшим во
время работы Рафаэля
над росписью станц.

АФИНСКАЯ ШКОЛА

В центре композиции —
фигуры **Аристотеля** и **Платона**. Платон (с чертами **Леонардо да Винчи**) воздевает руку к небу — в знак того, что мир идей обретается в горних пределах; Аристотель (в синем плаще) указывает рукой вниз — в знак того, что мир идей связан с земным опытом. На фреске представлены и другие великие философы: **Сократ**, **Диоген**, **Пифагор** **Гераклит** (с чертами лица **Микеланджело**), **Евклид**, (с чертами лица **Браманте**), **Птолемей** и **Зороастр**, с которыми беседуют двое юношей (один из них с чертами лица самого **Рафаэля**, другой — живописца **Содомы**)

АФИНСКАЯ ШКОЛА

СОКРАТ

ПЛАТОН

АРИСТОТЕЛ
Ь

ПТОЛЕМЕЙ

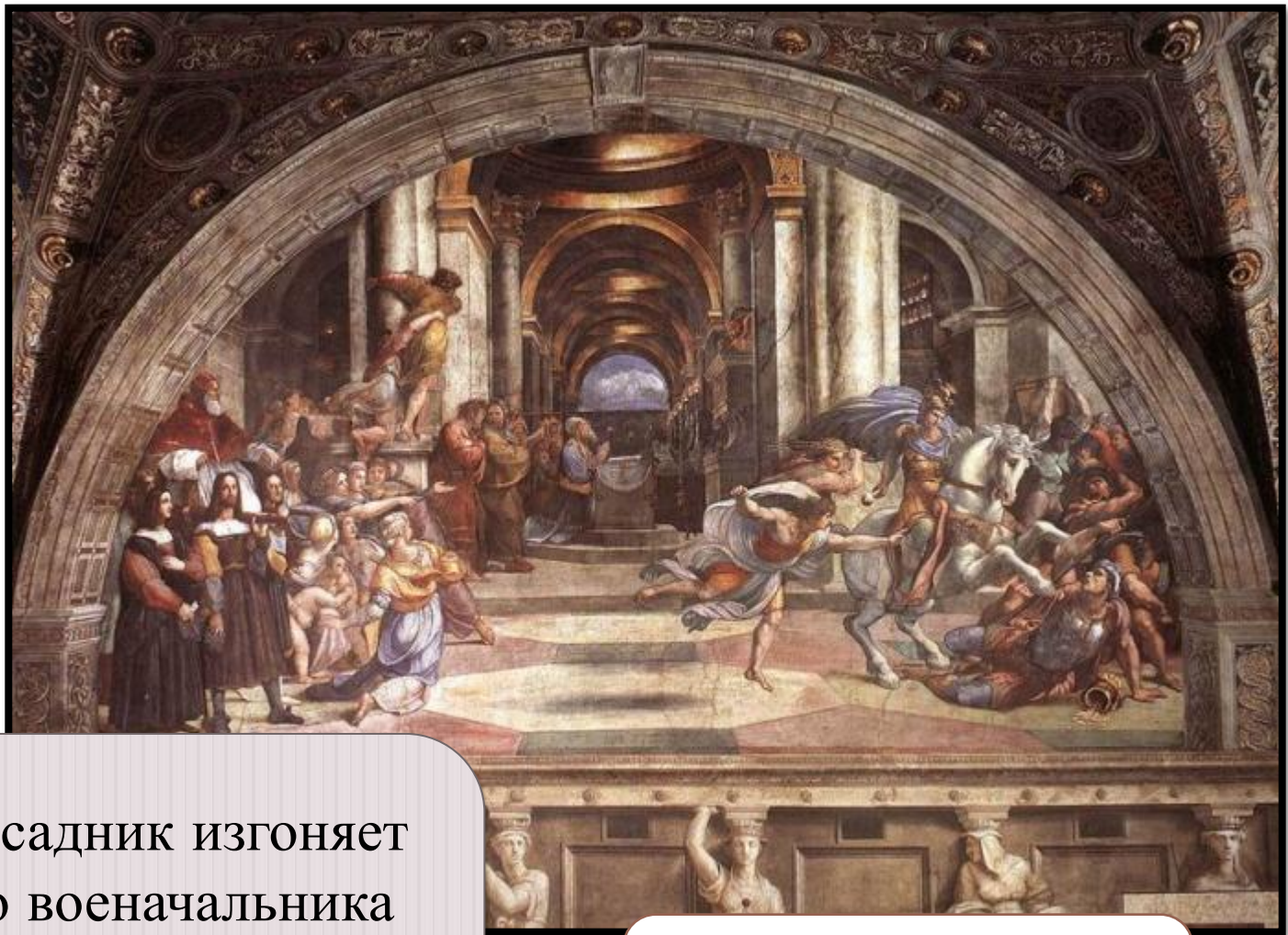
ПИФАГОР

ГЕРАКЛИД

ДИОГЕН

ЕВКЛИД

Подпись Рафаэля (RSVM) — у ворота его одеяния

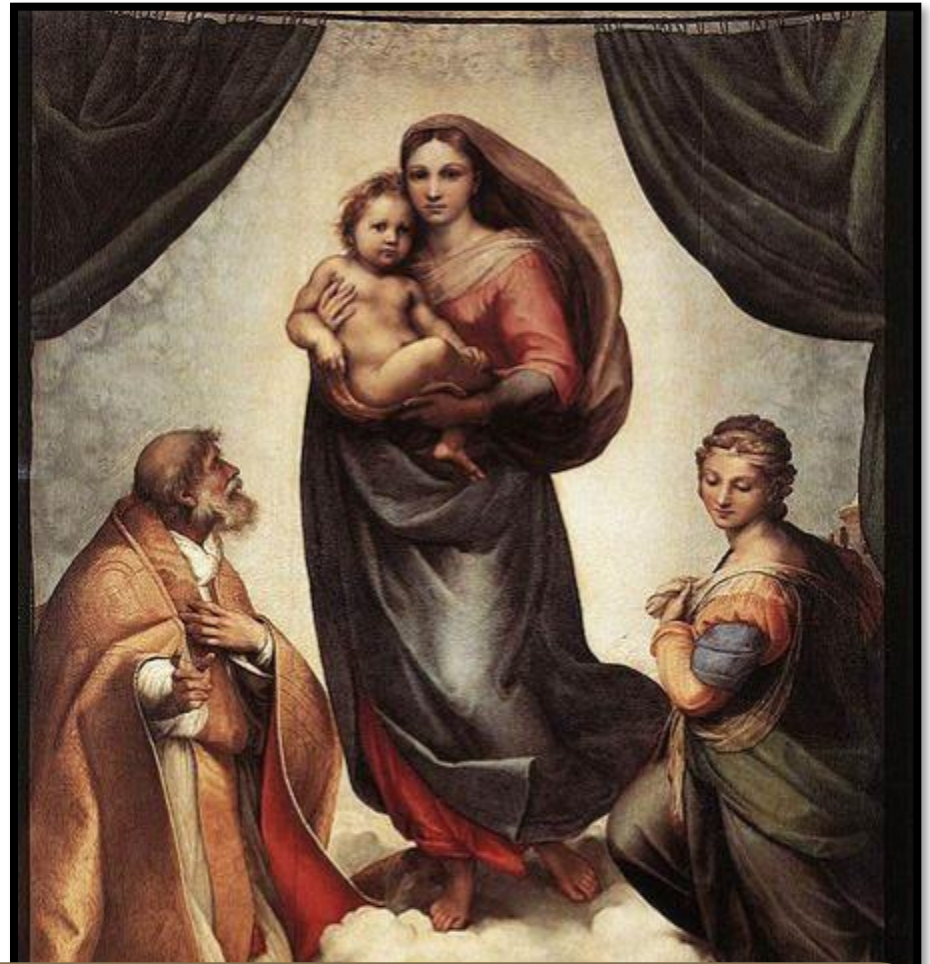

небесный всадник изгоняет
сирийского военачальника
Элиодора из Иерусалимского
храма, который он хотел
разграбить.

ИЗГНАНИЕ
ЭЛИОДОРА

Сикстинская Мадонна (1515–1519)

Огромное по размерам
(256 x 196 см)
полотно было создано
Рафаэлем для алтаря
церкви монастыря
Святого Сикста в
Пьяченце по
заказу папы Юлия II

Что весьма необычно для начала XVI века, материалом служила не доска, а **холст**. Это может свидетельствовать о том, что полотно планировалось использовать как хоругвь.

На картине
изображены Мадонна На
картине
изображены Мадонна с
младенцем в
окружении папы Сикста
II На картине
изображены Мадонна с
младенцем в
окружении папы Сикста II

Фигуры образуют треугольник.
Раскрытый по сторонам занавес
лишний раз подчёркивает
геометрическую продуманность
композиции.

Это одно из первых произведений, в котором зритель незримо оказывается вписан в композицию: кажется, что Мадонна спускается с небес прямо навстречу зрителю и смотрит ему в глаза.

Откуда взялась деревянная планка на переднем плане картины, на которую опираются два ангелочка?

Каким образом получилось, что такому художнику, как Рафаэль, пришло в голову обрамить небо портьерами?

Мадонна со щеглѐнком

Мадонна Конестабиле

Мадонна в кресле

Донна Велата

(«женщина под покрывалом»)

1515-1516

Форнарина
(Маргерита Лути)

Художник умер в возрасте тридцати семи лет от сердечной
недостаточности