

ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

с 1530-х по 1590—1620-е

- Во второй половине XVI в. в Италии нарастал упадок экономики и торговли, католицизм вступил в борьбу с гуманистической культурой, искусство переживало глубокий кризис. В нём укреплялись антиренессансные антиклассические тенденции, воплотившиеся в маньеризме.
- Маньеризм почти не затронул Венецию, которая во второй половине XVI столетия стала главным очагом позднеренессансного искусства.

Андреа Палладио. Базилика (1549 г.)

Андреа Палладио (1508—1580)

- крупнейший ренессансный архитектор Северной Италии в эпоху позднего Возрождения. Постройки Палладио украсили Виченцу, Венецию и прилегающие к ним местности.
- Вилла «Ротонда» близ Виченцы — первое центрально-купольное здание светского назначения. Блестяще найденное Палладио композиционное и пластическое решение «Ротонды» послужило в будущем прообразом для многих храмов и мавзолеев.

Вилла «Ротонда». XVI
в.

- Постройки и архитектурные идеи Палладио оказали сильнейшее влияние на последующее развитие европейского зодчества, особенно в Англии, Франции и России.

Иль Реденторе (1577—1592 гг.)

Паоло Веронезе (1528—1588)

- Уроженец Вероны, провёл детство и годы учения в родном городе. В 1558 г. мастер получил приглашение принять участие в украшении Дворца дожей в Венеции, где он быстро прославился.
- Красота Венеции, её роскошная жизнь и художественные сокровища произвели на молодого живописца неизгладимое впечатление. Художник-монументалист, он создал великолепные декоративные ансамбли стенных и плафонных росписей с множеством персонажей и занимательных деталей.
- Одна из лучших работ молодого Веронезе — росписи потолка церкви Сан-Себастьяно в Венеции, посвящённые истории библейской героини Эсфири.

Росписи потолка церкви Сан-Себастьяно в Венеции (1556— 1557 гг.),

- В композиции «Триумф Мардохея» вздыбленные кони, всадники и воины, развевающиеся одеяния и знамя, вознесённый в высоту фрагмент архитектурного сооружения с многолюдной толпой за балюстрадой — всё создаёт впечатление действительно триумфального торжества. Сочетание холодных серебристых и голубых тонов, горячие вспышки пурпура, оранжевого, контрасты чёрного и розового бесконечно радуют глаз.

Триумф Мардохея
(1555-56), Церковь Сан-Себастьяно,

- Центральное место в станковой живописи Паоло Веронезе занимают его знаменитые монументальные холсты на евангельские сюжеты, которые художник, черпавший вдохновение в общественной жизни Венеции, наполнил впечатлениями от многочисленных и ярких венецианских празднеств. Эти произведения известны под общим названием «Пир Веронезе». К ним относятся, в частности, картины «Брак в Кане» (1563 г.) и «Пир в доме Левия» (1573 г.).

«Пир в доме Левия» (1573 г.).

- На полотне «Брак в Кане», на котором запечатлены около ста тридцати фигур, сцена пиршества развёртывается у подножия дворцовой террасы с белой аркадой и балюстрадой на фоне синевы неба. В многолюдной красочной толпе художник поместил европейских государей, а в облике музыкантов на переднем плане изобразил Тициана, Тинторетто и самого себя.
- Сохранился допрос художника, в котором его обвиняли в том, что в евангельской сцене он изобразил «шутов, пьяных немцев, карликов и прочие глупости».

«Брак в Кане» (1563
г.)

Тинторетто (1518—1594)

- Полной противоположностью Веронезе был его современник Тинторетто (1518—1594), настоящее имя которого Якопо Робусти. Он родился в Венеции и был сыном красильщика, отсюда и прозвище мастера — Тинторетто, или Маленький Красильщик.
- Выразительность форм и насыщенная цветовая гамма из крупных пятен красного и синего создают впечатление чуда, происходящего на глазах у смятенной толпы. Стремительно летящий вниз головой Святой Марк в развевающейся алой одежде останавливает казнь несправедливо осуждённого.

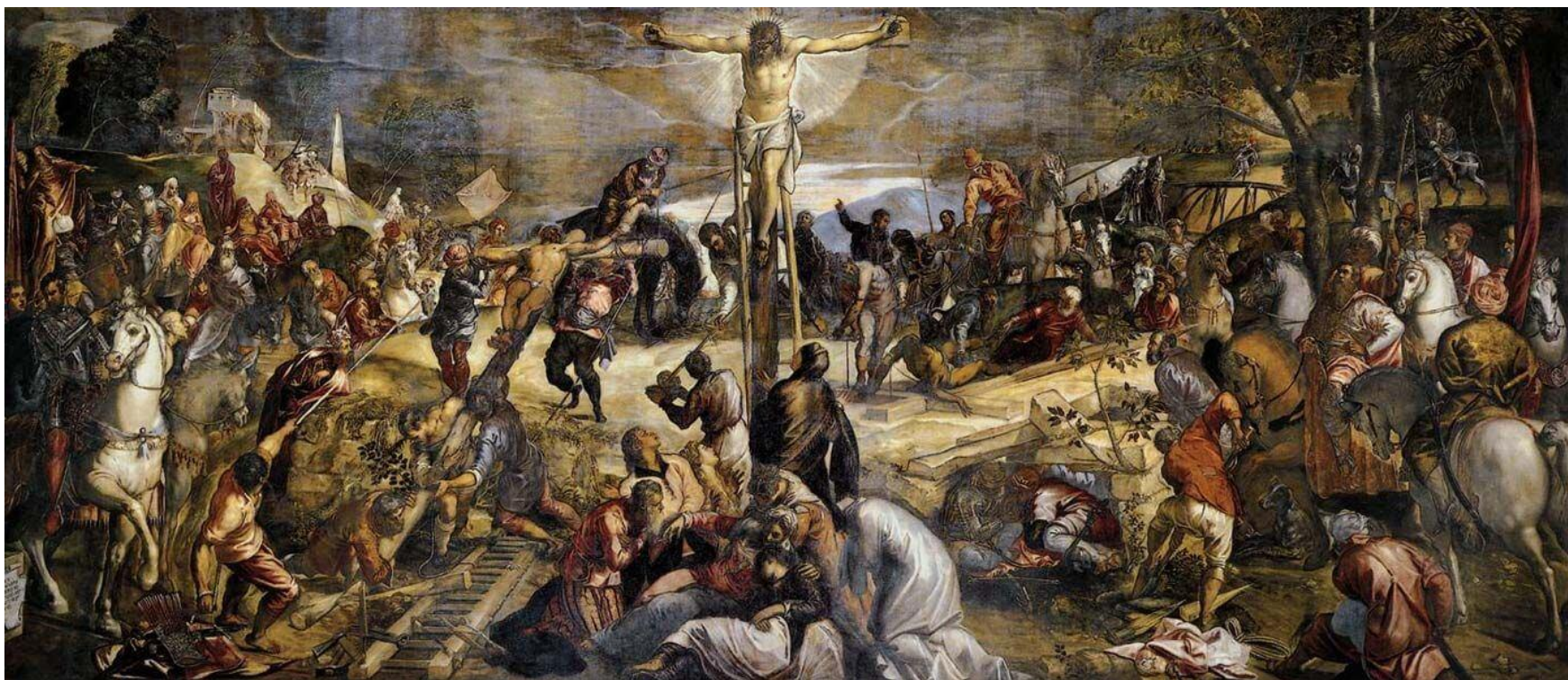
«Чудо Святого Марка» (1548
г.)

- Тинторетто изобразил идущую круто вверх полукруглую асимметричную лестницу. Мария уже достигла её вершины, и второстепенные персонажи на переднем плане, в том числе женщина с девочкой, жестами и взорами направляют к ней внимание зрителя. Художник выразительно и смело построил композицию по диагонали — самому динамичному приёму в живописи. В картине Тинторетто выразил идею духовного совершенствования человека.

«Введение во храм» в церкви Санта-Мария дель Орто (1555 г.)

- В Венеции из-за климатических условий для украшения зданий использовали не фресковую живопись, а огромные картины, написанные в технике масляной живописи.
- Изображение со множеством персонажей — зрителей (мужчин и женщин), воинов, палачей — полуколыцом охватывает центральную сцену распятия. У подножия креста близкие и ученики Спасителя образуют редкую по духовной силе группу. В сиянии красок на сумеречном небе Христос будто охватывает руками, пригвождёнными к перекладинам креста, беспокойный, волнующийся мир, благословляя и прощая его.

«Распятие» 1565

г.

«Битва при Заре» (около 1585 г.)

- В сущности это первая подлинно историческая картина в европейской живописи. Для того чтобы передать в картине напряжение битвы, мастер использовал беспокойный ритм линий, цветовые удары, вспышки света. Вся в движении, картина словно отражает бурное столкновение стихий.

- Вначале мастер оставался целиком во власти традиций. Его ранняя «Тайная вечеря», находящаяся в церкви Санта-Маркуола , написана в классической манере: действие разворачивается параллельно плоскости стены, оно торжественно и неторопливо, композиция симметрична.

«Тайная вечеря» (1547 г.)

- Прошло несколько лет, и Тинторетто написал «Тайную вечерю» для церкви Сан-Тровазо. Он отошёл здесь от принятой схемы. Действие переместилось в тёмный полуподвал, свет в который скудно проникает откуда-то из глубины. Возле квадратного стола, расположенного под углом к плоскости картины, сидят на соломенных стульях апостолы — бедные люди в потёртых одеждах. Живописец изобразил эмоциональный порыв, охвативший их в ответ на слова Христа о том, что кто-то из них предаст его.

Тайная вечеря. Ок. 1563–1564

гг

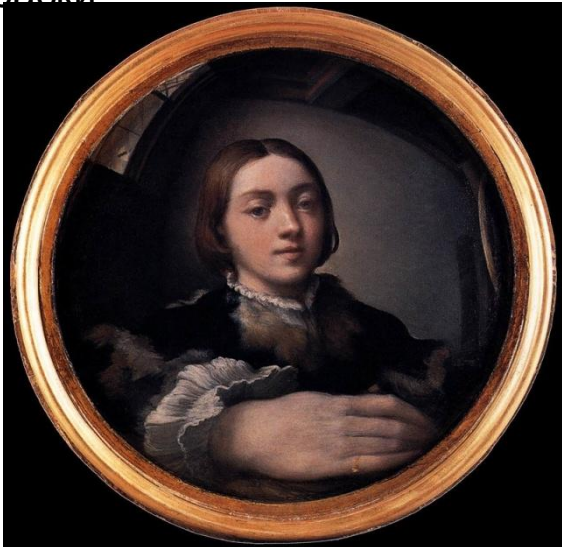
- В конце творческого пути Тинторетто создал свою последнюю «Тайную вечерю» для церкви Сан-Джорджо Маджоре. Художник запечатлел в картине момент, когда Христос преломляет хлеб и произносит слова: «Сие есть тело мое». Сцена проникнута глубокой одухотворённостью и мистическим волнением, охватившим всех сидящих за пасхальной трапезой. Сцена помещена в бедной таверне, но пространство её, тонущее в полумраке, кажется безграничным, что усилено и расположением стола углом, уходящим в глубину.
- Творчество Тинторетто завершает развитие художественной культуры Возрождения в Италии.

Тайная вечеря. (1592—1594 гг.).

ИСКУССТВО МАНЬЕРИЗМА

- Маньеризмом называется течение в европейском искусстве XVI в. Оно происходит от итальянского слова *maniera* — «манера», «приём», «художественный почерк». Впервые этот термин появился в европейском искусствоведении в 20-х гг. XX в., а исследование маньеризма породило обширную научную литературу со спорными оценками и точками зрения.
- Маньеризм обозначает антиклассическое течение, сложившееся в Италии около 1520 г. и развивавшееся до 1590 г. Искусство маньеризма отходит от ренессансных идеалов гармонического восприятия человека. Мир предстаёт неустойчивым, шатким, в состоянии распада. Образы полны тревоги, беспокойства, художник удаляется от натуры, стремится её превзойти, следуя в своём творчестве субъективной «внутренней идее», основой которой является не реальный мир, а творческое воображение;
- Средством же исполнения служит «прекрасная манера» как сумма определённых приёмов. Среди них — произвольная вытянутость фигур, сложный змеевидный ритм, нереальность фантастического пространства и света, подчас холодные пронзительные краски.

Пармиджанино.

Автопортрет в выпуклом зеркале. XVI в.

- Первый этап итальянского маньеризма охватывал 20—40-е гг. XVI в. и представлял собой сравнительно узкое течение, наиболее ярко воплощённое в живописи. Первое поколение маньеристов завершает Франческо Мандола, прозванный **Пармиджанино (1503—1540)**, изощрённый мастер и блестящий рисовальщик. Он любил поразить зрителя: например, написал свой автопортрет в выпуклом зеркале.

«Мадонна с длинной шеей» (1538—1540 гг.).

- Второй этап маньеризма (1540— 1590 гг.) превращается в Италии в широкое течение, охватывающее живопись, скульптуру и архитектуру. В произведениях живописи нарастают бездушная холодность и вычурность приёмов; постепенно картины становятся похожими на панно, предназначенные для украшения стен.
- Самый крупный мастер — художник двора Медичи **Аньоло Бронзино (1503— 1572)**, особенно известный своими парадными портретами.

Элеоноры Толедской с сыном (около 1545 г.)

- Стиль придворного портрета, разработанный маньеризмом, оказал влияние на портретное мастерство XVI—XVII столетий во многих странах Европы. Искусство маньеризма было переходным: уходила в прошлое эпоха Возрождения, наступало время нового всеевропейского художественного стиля — барокко. «Портрет Козимо I де Медичи в доспехах»,

