

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

XV в.

- В XV в. искусство Италии заняло господствующее положение в художественной жизни Европы.
- Основы гуманистической светской культуры были заложены во Флоренции
- Политическая власть принадлежала здесь купцам и ремесленникам, особое влияние на городские дела оказывали несколько богатейших семейств. Они постоянно соперничали друг с другом. Эта борьба закончилась в конце XIV в. победой банкирского дома Медичи. Его глава, Козимо Медичи, стал негласным правителем Флоренции. Ко двору Козимо Медичи (а затем и его внука Лоренцо, прозванного Великолепным) стекались писатели, поэты, учёные, архитекторы и художники.
- В архитектуре тогда произошёл подлинный переворот. Во Флоренции развернулось широкое строительство, на глазах менявшее облик города.

Филиппо Брунеллески (1377—1446)

- родоначальник ренессансной архитектуры Италии, один из создателей научной теории перспективы;
- лёгкий пустотелый купол имел двойную оболочку и каркас из восьми рёбер, который опоясывали кольца. Грандиозный купол, покрытый тёмно-красной черепицей, связанный крепкими белыми рёбрами и увенчанный изящным беломраморным световым фонарём, торжественно парит над городом как величественный образ Флоренции

Филиппо
Брунеллески.
Купол
кафедрального
собора Санта-
Мария дель Фьоре.
XV в. Флоренция.

- Первое в истории ренессансного гражданского зодчества здание детского приюта
- Гуманное назначение постройки отразилось на её приветливом, спокойном облике.
- Продуманный план, лёгкие пропорции, простые формы пронизанного светом фасада создают впечатление равновесия и гармонии.
- Позднее, в 1463—1466 гг., промежутки между арками были украшены цветными керамическими медальонами с рельефами работы флорентийского скульптора Андреа делла Роббиа.

Филиппо
Брунеллески

Фасад
Оспедале
дельи
Инноченти.
XV в.
Флоренция.

- Залитая светом небольшая, прямоугольная в плане капелла Пацци покоряет красотой пропорций, равновесием частей, чистотой линий. Плоскости жемчужно-серых стен словно расчерчены выполненными из тёмно-серого камня полосами архитектурных тяг, прямоугольниками, кругами, дугами арок. Убранство стен воспринимается как элемент архитектуры, производящей впечатление лёгкости и одухотворённости.

Филиппо Брунеллески.
Капелла Пацци. XV в. Флоренция.

- На ранних этапах Возрождения знакомство итальянского общества с античной культурой происходило благодаря изучению сохранившихся архитектурных памятников древности. Во время поездки Брунеллески и Донателло участвовали в раскопках, обмеряли, исследовали и классифицировали античные памятники. Влияние римской классики сказалось в поздних крупных постройках Брунеллески — флорентийских церквях Сан-Лоренцо (1442 — 1444 гг.)

Церковь Сан Лоренцо,
Флоренция

Леон Баттиста Альберти (1404—1472)

- По многогранности деятельности и интересов, охватывавших гуманитарные и точные науки, экономику, философию, поэзию, музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, Альберти — идеальная «ренессансная личность», сравнимая лишь со всемирно известным мыслителем и художником классического Возрождения Леонардо да Винчи.

- Альберти принадлежал к образованной флорентийской семье, изгнанной из родного города политическими противниками. Он испытал в юности лишения, но всё-таки сумел получить блестящее образование, изучая в университетах Падуи и Болоньи юриспруденцию, математику и естественные науки.
- В 1428 г. ему удалось вернуться во Флоренцию, где он вошёл в круг учёных и художников, группировавшихся вокруг двора Медичи.
- В 1432 г. Альберти переселился в Рим, где получил должность секретаря Папы римского Евгения IV.
- Страстный поклонник античности, Альберти создал в 30-х гг. «Описание города Рима», составив его первую топографическую карту, и здесь же написал свой знаменитый трактат «Десять книг о зодчестве» (1449 — 1452 гг.). Ранее им были созданы трактаты «О живописи» и «О статуе» (1435 — 1436 гг.).

- В Италии и за её пределами Альберти снискал себе славу выдающегося теоретика искусства. И всё же его главным призванием оставалась архитектура, хотя зодчему далеко не всегда удавалось осуществить свои смелые замыслы. С одной стороны, ему хотелось вернуться к классическому стилю с его чёткими геометрическими формами, строгой планировкой зданий, стенами с ордером и сдержанным оформлением.
- Но с другой стороны, в его творчестве было немало необычного, обращённого в будущее. Первоначальный замысел зодчего ярче всего выражен во флорентийском палаццо (дворец) Ручеллаи (1446 — 1451 гг.), которое завершил помощник Альберти, из-вестный архитектор Бернардо Росселино.

- Общая композиция здания традиционна, зато фасадная (передняя) стена приобрела новые черты. Стена выложена гладкими отшлифованными каменными блоками, украшена пилястрами.

Леон Баттиста Альберти.
Палаццо Ручеллаи. XV в.

Работая в Мантуе над строительством церкви Санта-Андреа (она завершена после смерти зодчего), Альберти полностью отошёл от готических принципов. Огромный фасад церкви напоминает триумфальную арку .

Альберти. Церковь Сант-Андреа в Мантуе

- Постройки Лоренцо Альберти оформлены системой большого ордера (колонны и пилястры располагаются по всей поверхности фасада от низа до верха), которой принадлежало будущее в творчестве Микеланджело и Палладию.
- Альберти в своей системе пропорций следует «золотому сечению» — известному с глубокой древности математическому соотношению размеров архитектурных элементов, при котором меньший из двух размеров во столько же раз меньше другого, во сколько больший размер

Церковь Сан
Франческо в
Римини

СКУЛЬПТУРА

- В XV в. итальянская скульптура переживала расцвет.
- Событием, которое открывает новый период в развитии итальянской ренессансной скульптуры, считается состоявшийся в 1401 г. конкурс на изготовление из бронзы вторых северных дверей флорентийского баптистерия. Среди участников конкурса были молодые мастера — Филиппо Брунеллески и Лоренцо Гиберти (около 1381 — 1455).

Лоренцо Гиберти.
Бронзовые двери баптистерия. XV в.
Флоренция.

Лоренцо Гиберти (около 1381—1455)

- Один из самых образованных людей своего времени, Гиберти, в творчестве которого главным были равновесие и гармония всех элементов изображения. Его искания достигли вершины в изготовлении восточных дверей флорентийского баптистерия (1425—1452 гг.), которые Микеланджело назвал «Вратами рая». Составляющие их десять квадратных композиций из позолоченной бронзы передают глубину пространства, в которой сливаются фигуры, природа, архитектура. Они напоминают выразительностью живописные картины.
- Мастерская Гиберти стала настоящей школой для целого поколения художников. В его мастерской в качестве помощника работал молодой

Лоренцо Гиберти.
Бронзовые двери баптистерия. XV
в. Флоренция.

Донателло (около 1386—1466)

- Донато ди Никколо ди Бетто Барди, родился во Флоренции в семье чесальщика шерсти. Он работал во Флоренции, Сиене, Риме, Падуе. Однако огромная слава не изменила его простого образа жизни. Рассказывали, что бескорыстный Донателло вешал кошелек с деньгами у двери своей мастерской и его друзья и ученики брали из кошелька столько, сколько им было нужно.
- С одной стороны, Донателло жаждал в искусстве жизненной правды. С другой, он придавал своим работам черты возвышенной героики. Эти качества проявились уже в ранних работах мастера — статуях святых, предназначенных для наружных ниш фасадов церкви Ор Сан-Микеле во Флоренции, и ветхозаветных пророков флорентийской кампанилы.

- Особенно известен «Святой Георгий» (1416 г.) — юноша-воин с щитом в руке. У него сосредоточенный, глубокий взгляд; он прочно стоит на земле, широко расставив ноги. В статуях пророков Донателло особенно подчёркивал их характерные черты, подчас грубоватые, неприкрашенные, даже уродливые, но живые и естественные.

Донателло.

Снятой Георгий. XV в. Фасад церкви Ор Сан-Микеле. Флоренция.

- У Донателло пророки Иеремия и Аввакум — цельные и духовно богатые натуры. Их крепкие фигуры скрыты тяжёлыми складками плащей. Жизнь избороздила глубокими морщинами поблёкшее лицо Аввакума, он совсем облысел, за что его во Флоренции и прозвали Цукконе (Тыква).

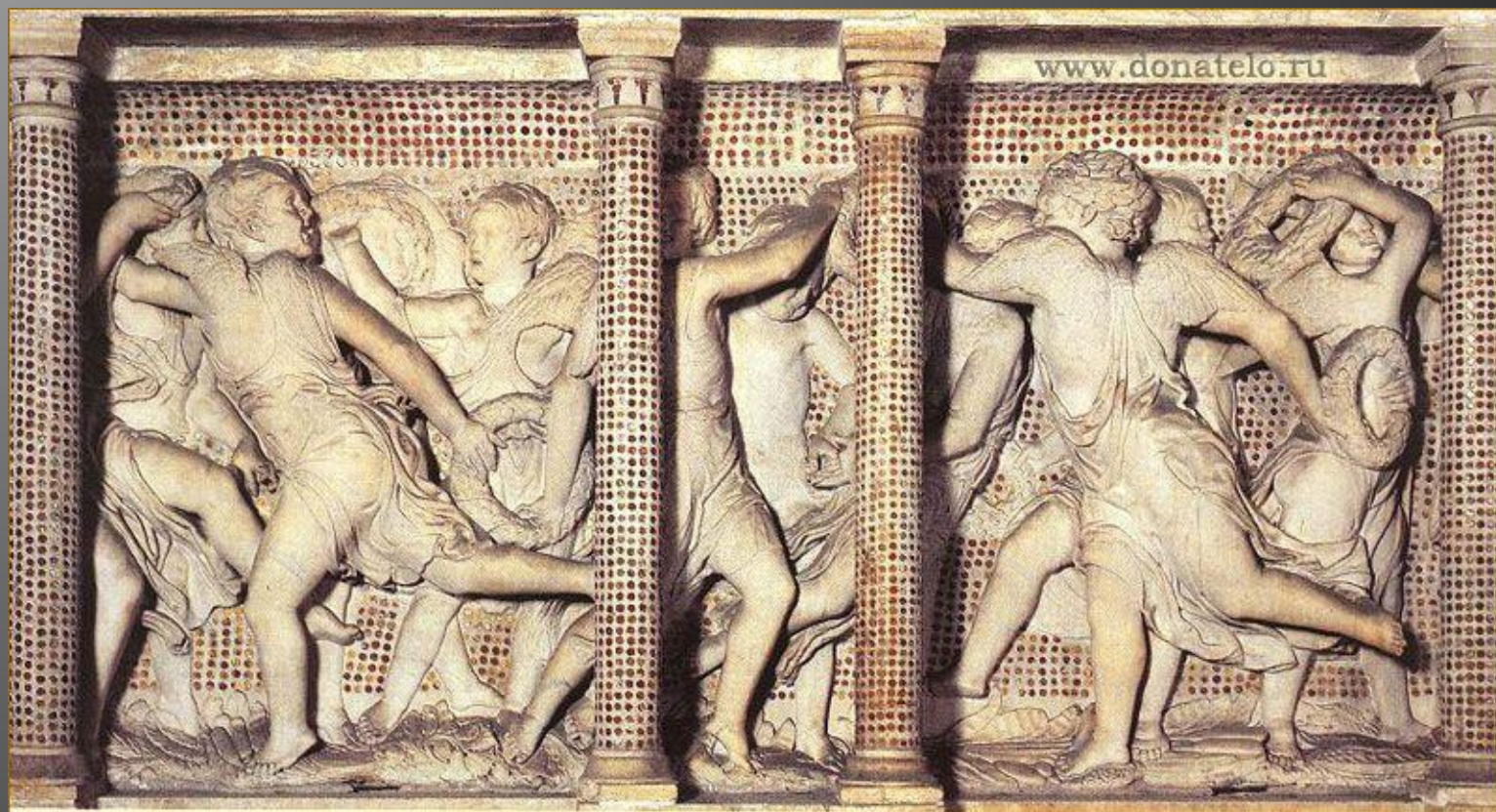
Донателло. Пророки Иеремия и Аввакум

- В 1430 г. Донателло создал «Давида» — первую обнажённую статую италийской скульптуры Возрождения. Статуя предназначалась для фонтана во внутреннем дворе палаццо Медичи. Библейский пастух, победитель великана Голиафа, — один из любимых образов Ренессанса. Изображая его юношеское тело, Донателло, несомненно, исходил из античных образцов, но переработал их в духе своего времени. Задумчивый и спокойный Давид в пастушьей шляпе, затеняющей его лицо, попирает ногой голову Голиафа и словно не сознаёт ещё совершённого им подвига.

Донателло. Давид. XV в. Национальный музей Барджелло, Флоренция.

- Поездка в Рим вместе с Брунеллески чрезвычайно расширила художественные возможности Донателло, его творчество обогатилось новыми образами и приёмами, в которых сказалось влияние античности. В творчестве мастера наступил новый период. В 1433 г. он завершил мраморную кафедру флорентийского собора. Всё поле кафедры занимает ликующий хоровод пляшущих путти — нечто вроде античных амуров и одновременно средневековых ангелов в виде обнажённых мальчиков, иногда крылатых, изображённых в движении.

Кантория флорентийского собора.
Донателло

- Почти десять лет Донателло работал в Падуе. Для городского собора, посвящённого Святому Антонию, Донателло выполнил в 1446 – 1450 гг. скульптурный алтарь со множеством статуй и рельефов. Центральное место под балдахином занимала статуя Мадонны с Младенцем, по обеим сторонам которой располагалось шесть статуй святых.
- В конце XVI в. алтарь был разобран. Сейчас трудно себе представить, как он выглядел первоначально. Четыре дошедших до нас алтарных рельефа, изображающие чудесные деяния Святого Антония, позволяют оценить необычные приёмы, использованные мастером. Многолюдные сцены представлены в едином движении в реальной жизненной обстановке. Фоном им служат городские постройки. Благодаря передаче перспективы возникает впечатление глубины пространства, как в живописных произведениях.

Рельеф Алтаря собора Сан-Антонио. Деяния Святого Антония

- Донателло выполнил в Падуе конную статую кондотьера Эразмо де Нарни, уроженца Падуи, находившегося на службе у Венецианской республики. Итальянцы прозвали его Гаттамелатой (Хитрой Кошкой). Это один из первых ренессансных конных монументов. Спокойное достоинство разлито во всём облике Гаттамелаты, одетого в римские доспехи, с обнажённой на римский манер головой, которая является великолепным образцом портретного искусства. Почти восьмиметровая статуя на высоком пьедестале одинаково выразительна со всех сторон.

Конная статуя кондотьера Гаттамелаты.
XV в. Падуя.

- В последние проведённые во Флоренции годы Донателло переживал душевный кризис, его образы становились всё более драматичными.

«Юдифь и
Олоферн» (1456—1457
гг.)

«Мария Магдалина» (1454—1455
гг.)