

Культура эпохи Возрождения

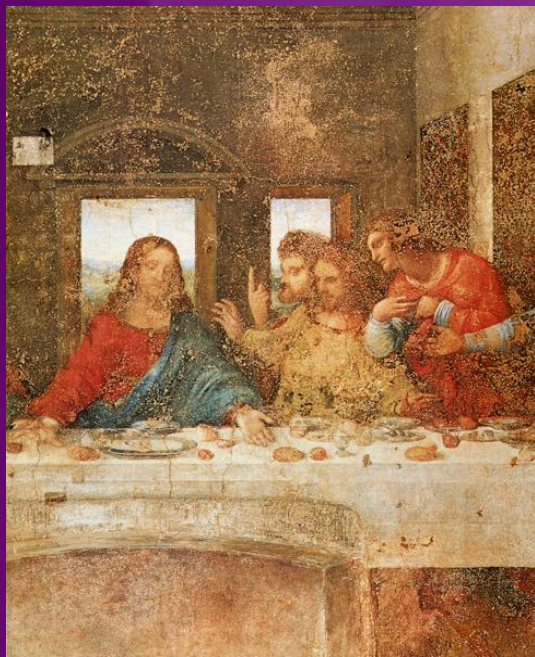
*Это, несомненно, золотой
век, который вернул свет
свободным искусствам.*

Титаны эпохи Возрождения

- 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.

Возрождение (XIV-XVI)- эпоха в истории культуры и искусства, отразившая начало перехода от феодализма к капитализму. В классических формах Возрождение сложилось в Западной Европе, прежде всего в Италии, однако аналогичные процессы протекали в Восточной Европе и в Азии. В каждой стране данный тип культуры имел свои особенности, связанные с ее этническими характеристиками, специфическими традициями, влиянием других национальных культур.

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.

Эпоха Возрождения имела следующие особенности:

- Была ориентирована на возрождение античной культуры;
- Утверждала силу, разумность, красоту и свободу личности;
- Имела целостное и разностороннее понимание человека, жизни и культуры;
- Искусство осознавалось как равноценность и равноправность форм человеческой деятельности;
- Носила ярко выраженный демократический характер, в его центре стоят человек и природа;

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи

1452-1519

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

Леонардо да Винчи. Портрет Джинервы Бенчи. 1474г.

Все работы да Винчи исключительно разноплановы; Для его картин характерна геометрическая строгость композиции и научный подход к анатомическому строению тела человека; да Винчи изобрел свой прием живописи – сфумато; Примечательно, что на многих картинах да Винчи фоном служит горный пейзаж.

Леонардо да Винчи

«Дама с горностаем»

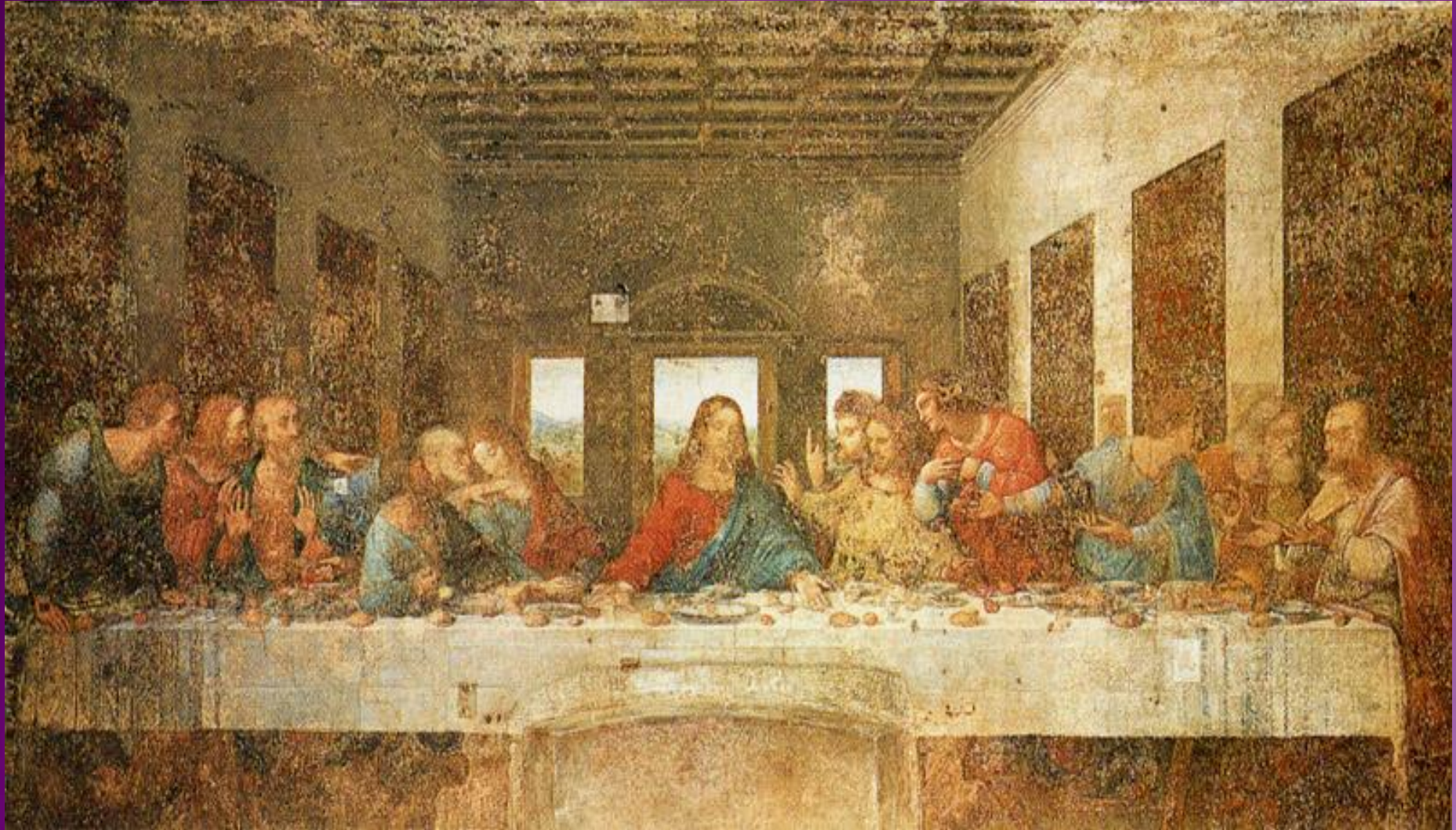

Леонардо да Винчи. Мадонна с цветком. (Мадонна Бенуа)

Тайная вечеря, 1495-1497гг

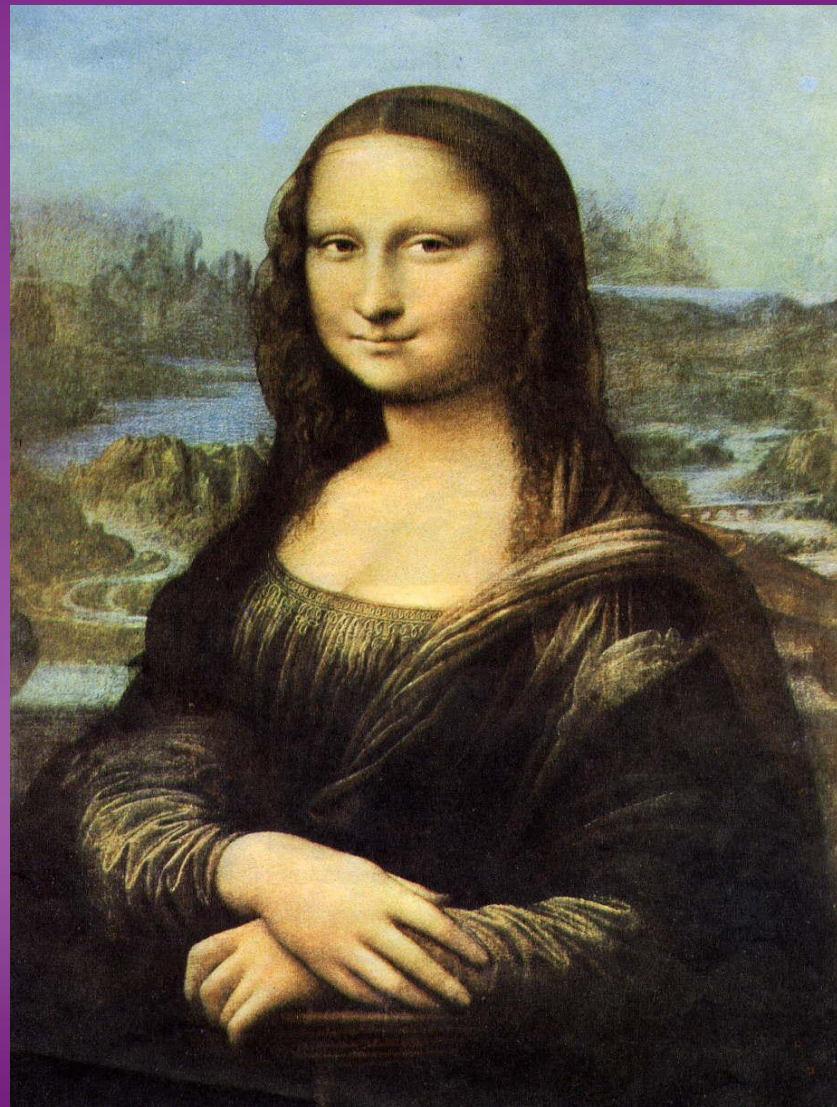

Леонардо да Винчи Джоконда

Портрет жены купца дель Джокондо (Мона Лиза)
Неуловимое выражение лица Джоконды не поддается точному описанию и воспроизведению. Существует более десятка копий этого портрета.

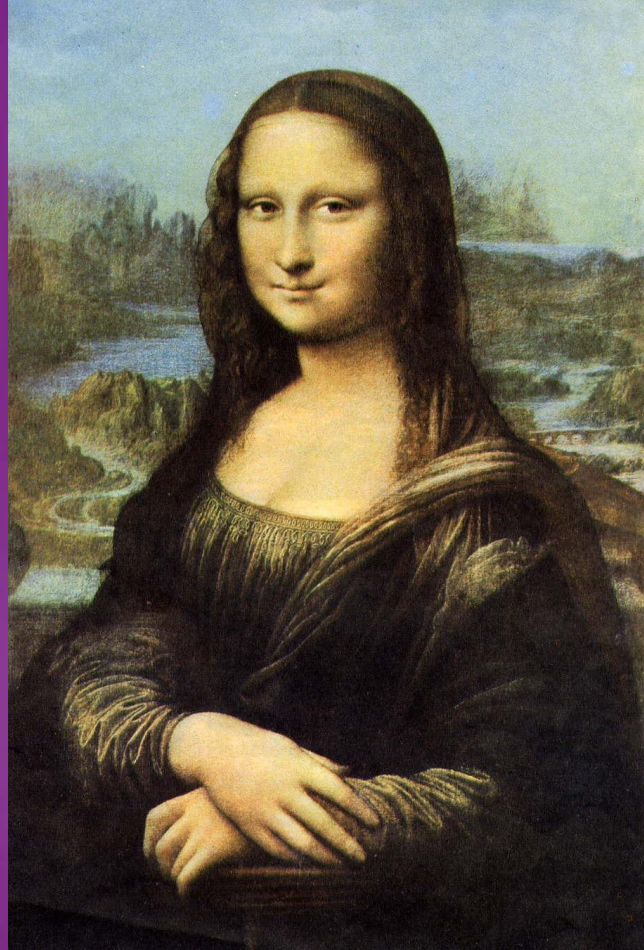
На разных репродукциях Джоконда выглядит несколько по-иному: то чуть – чуть мягче, то ироничнее, то задумчивее. Впервые в истории мирового искусства портретный жанр встал на один уровень с композициями на религиозную тему.

Мона Лиза (Джоконда), ок.1503

Какие чувства вызывает у вас этот портрет и почему?

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 Буанаротти (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.

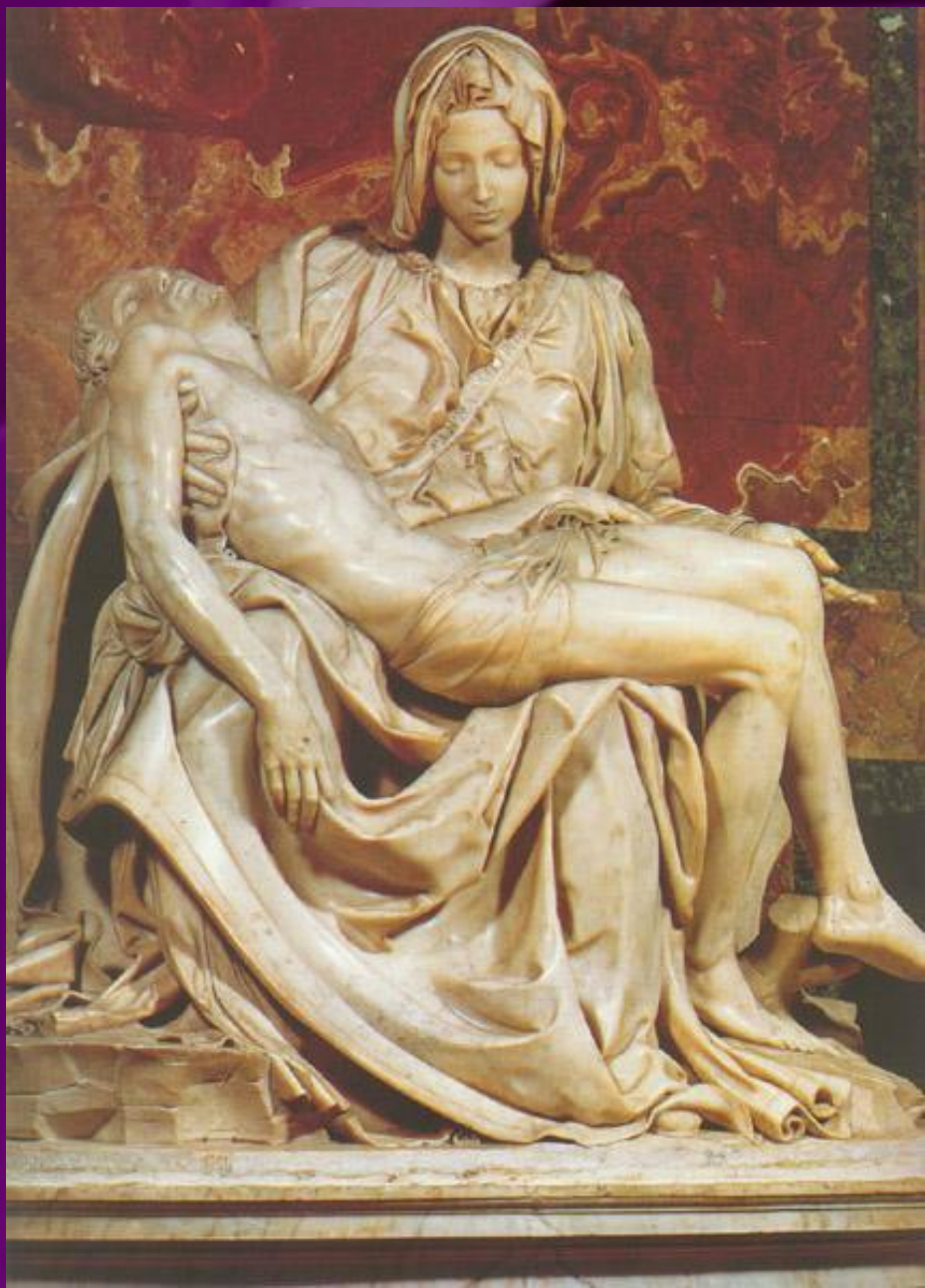
- Непримируемый и гордый, бунтующий и суровый, Микеланджело перенес все муки творческого человека эпохи Высокого Возрождения. Борьба, страдание, протест, неудовлетворенность жизнью, разлад с идеалом, поиски смысла бытия — вот что наполняло жизнь выдающегося мастера. Любимые герои Микеланджело — библейский пророк Моисей и царь Давид, мужественный Прометей, кроткая и смиренная Мария, — 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 Буанарроти
«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.

Моисей

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.

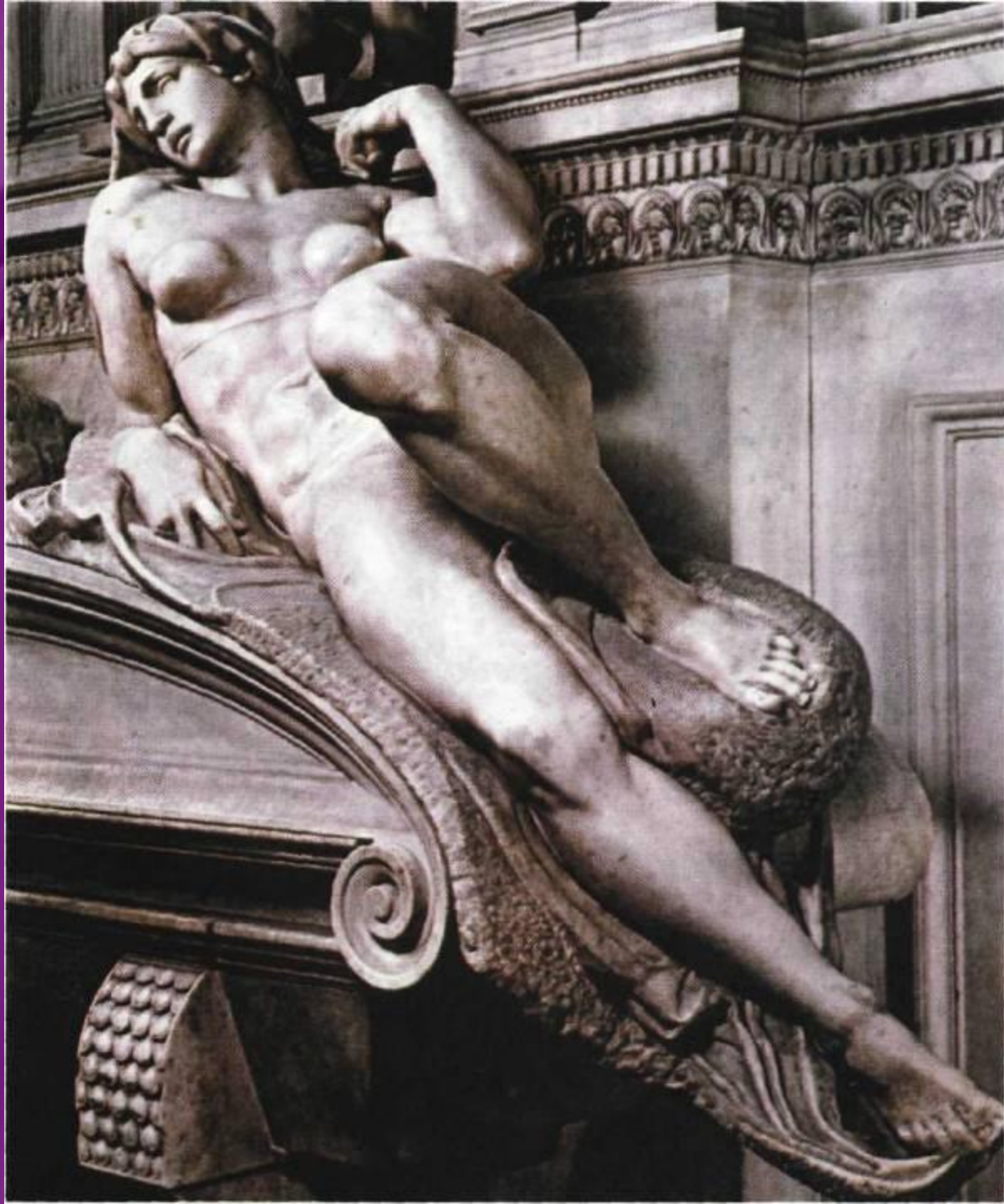
**Микеланджело
Буонарроти.
Надгробие
Джулиано
Медичи.
1524—1534 гг.
Церковь Сан-
Лоренцо,
Флоренция**

Вечер

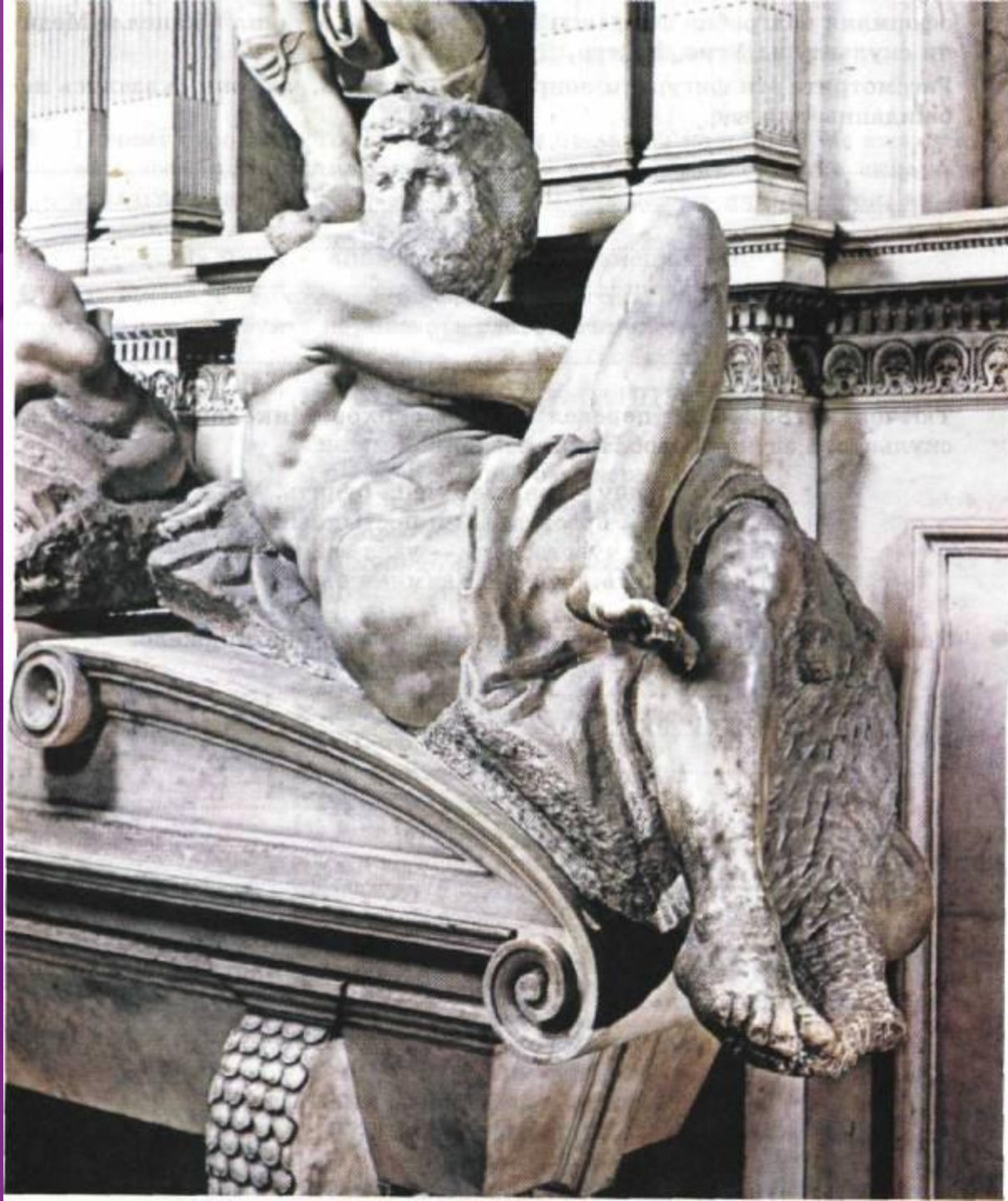
Утро

Ночь

День

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 был: 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. Умирая, Микеланджело оставил краткое завещание: «Я отдал душу Богу, тело земле, имущество родным». В своей жизни он сделал гораздо больше: он подарил человечеству свои бессмертные творения, снискав в веках славу Гения.

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

Рафаэль Санти (1483-1520)

Рафаэль – уникальный мастер композиции;
Его образы Мадонн исполнены спокойствия, тихой грусти, гармонии и грации;
Сущность произведений Рафаэля – синтез христианства и античности;
В стиле Рафаэля отсутствует дух соперничества, присущий Микеланджело и да Винчи.

Мадонна в кресле, ок.1506г.

Рафаэль Санти.
Мадонна Конестабиле. 1502—1503 гг.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рафаэля справедливо считают певцом женской красоты. Он говорил: «Чтобы написать красавицу, мне надо видеть многих красавиц. Но ввиду недостатка... в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на ум. Имеет ли она какое-либо совершенство, я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть». Благородные овалы лиц, длинные прямые волосы, спокойные и добрые глаза, чуть тронутые улыбкой губы — таковы его женские образы. Им написано более двадцати Мадонн, среди которых достойное место занимает ранняя работа — «Мадонна Конестабиле».

На фоне пейзажа изображена молодая женщина с ребенком на руках. Задумчивое, немного грустное лицо обращено к книге Священного Писания. Рассеянным взглядом она скользит глазами по давно знакомым строчкам. А в это время шаловливый ребенок пытается перевернуть страницы книги. Молодая мать и ее дитя удивительно трогательны и простодушны. Рафаэль мастерски вписывает фигуры Марии и малыша в очень сложную для живописцев форму тондо (итал. «круг»). При этом он соблюдает все законы перспективной живописи, не нарушая естественных форм зрительного восприятия мира.

Увлечшись монументальной живописью, выполняя многочисленные заказы, художник не расставался с темой материнской красоты. С вдохновением и любовью Рафаэль пишет свою непревзойденную «Сикстинскую мадонну», давно уже вошедшую в наше сознание как символ жертвенной любви во имя спасения человечества.

*Рафаэль Санти.
Сикстинская мадонна.
1515—1519 гг.
Картинная галерея,
Дрезден.*

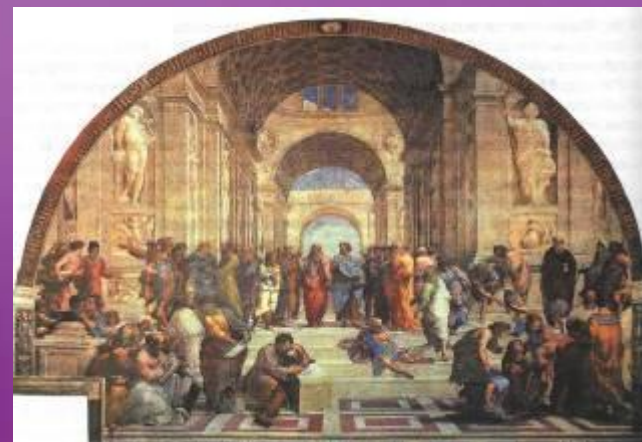
Она идёт хвалам внимая.
Благим покрытая смиреньем,
Как бы небесное виденье
Собою на земле являя...
В.А.Жуковский.

Рафаэль Санти. Афинская школа. Фреска. 1509—1511 гг. Рим, Ватикан

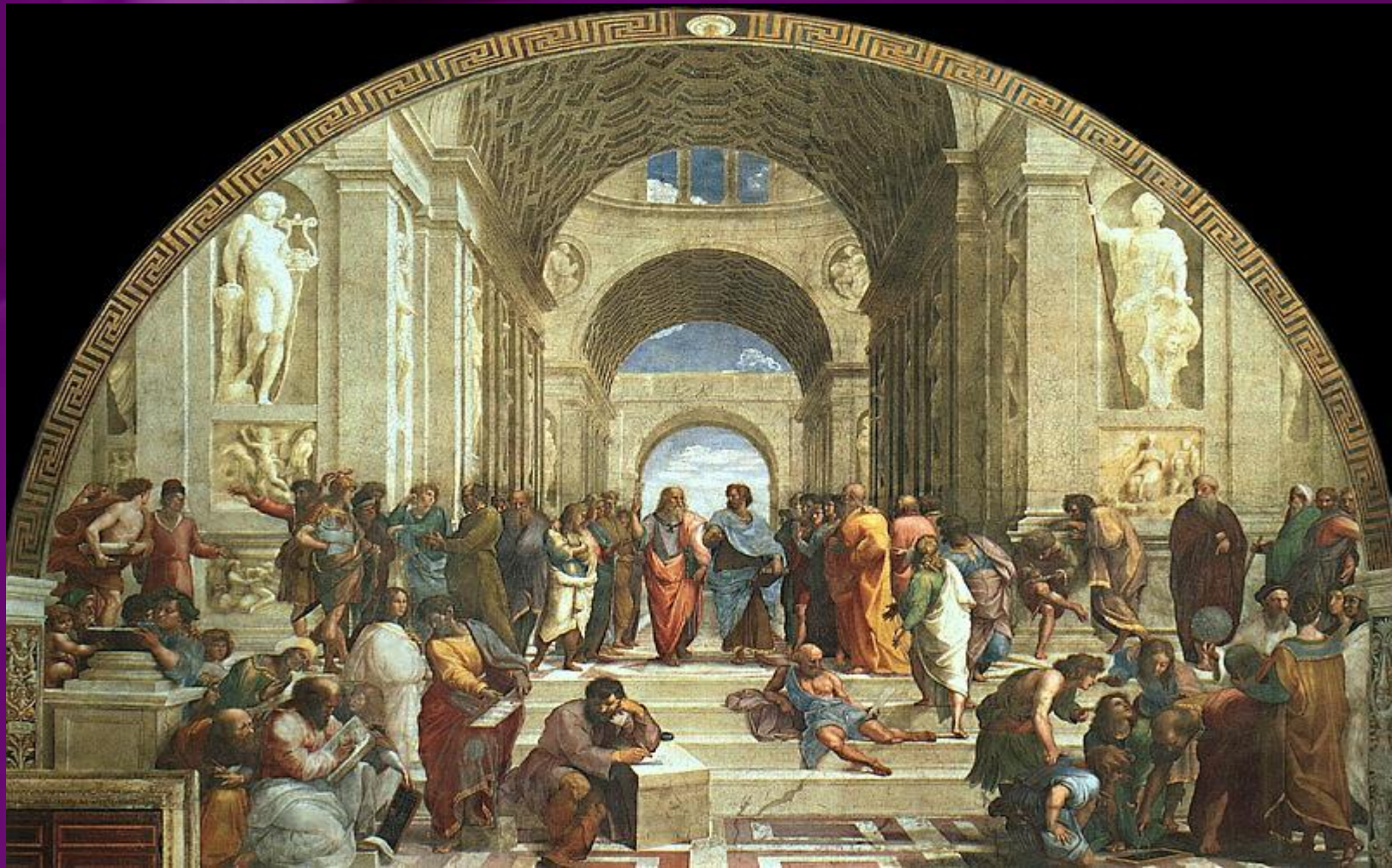

Фреска Рафаэля «Афинская школа» — подлинный гимн человеческому знанию. В центре ее великие греческие философы Платон и Аристотель. Один указывает на небо, другой — на землю. Неподалеку Сократ со своими учениками, одинокий, глубоко задумавшийся Гераклит. Здесь же математики Пифагор и Евклид, астрономы Птолемей и Зороастр. В небрежной одежде и позе лежит на ступенях лестницы Диоген, учивший довольствоваться в жизни лишь самым необходимым. Многочисленные слушатели и ученики окружают беседующих или размышляющих мудрецов, исполненных сдержанного достоинства и уважения друг к другу. Каждый из изображенных наглядно воплощает представления об идеальном человеке. Каждый обладает высочайшей духовной энергией и глубокой нравственной силой. Каждый неуклонно верит в действенность человеческой мысли и знаний. Глядя на них, вспоминаются строки из «Божественной комедии» Данте:

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

Рафаэль Санти. Афинская школа. Фреска. 1509—1511 гг. Рим, Ватикан

Интересно, что грандиозная композиция, в которой представлено более 50 фигур (!), не кажется перегруженной. Напротив, она создает удивительное впечатление простора и свободы, безупречной легкости в изображении каждой из многочисленных групп. Как великолепна и изящна архитектура с уходящими в бесконечность арками величественного собора, сквозь которые видна синева клубящегося облаками неба!

Не идеализируя и ничуть не приукрашивая, Рафаэль изображает известного мецената Анджело Дони, придавая ему черты обобщенного образа эпохи Возрождения. Перед нами человек, полный жизненной энергии, спокойной собранности и силы воли. Контрастность внешнего облика портретируемого усилена строгим черным костюмом с широкими красными рукавами и белым воротничком. Массивные перстни украшают пухлые, немного женственные руки.

*Рафаэль Саити.
Портрет Анджело Дони. Около 1506
г. Галерея Питти, Флоренция*

«Окончилась его первая жизнь; его вторая жизнь, в его посмертной славе, будет продолжаться вечно в его произведениях»