

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ

С начала **16**века Венеция выдвигается в число важнейших культурных центров Европы.

**Джорджоне
(1476—1510)**

34 года

**Джорджо
Барбарелли да
Кастельфранко**

родоначальник
искусства Высокого
Возрождения.

Джорджоне реформировал венецианскую школу подобно тому, как это сделал Леонардо да Винчи в Средней Италии. В Венеции он выступил как новатор, не имевший предшественников. В отличие от мастеров **15** века, работавших преимущественно по заказам церкви, пишет исключительно картины на мифологические и литературные темы, портреты, вводит в живопись пейзаж и изображение обнаженного тела.

Из всех средств выражения, имеющихся в распоряжении живописи, он отдавал предпочтение цвету. В передаче пространства он опирался не столько на линейную, сколько на воздушную перспективу, фиксируя тонкие переходы цветов по мере удаления от глаз зрителя, а в изображении объемных форм искал цветовые отношения между освещенными и затененными частями.

Благодаря этому его картины создают ощущение воздушной среды, обволакивающей и объединяющей все предметы, а в изображении обнаженного тела он умеет уловить его трепетность и теплоту.

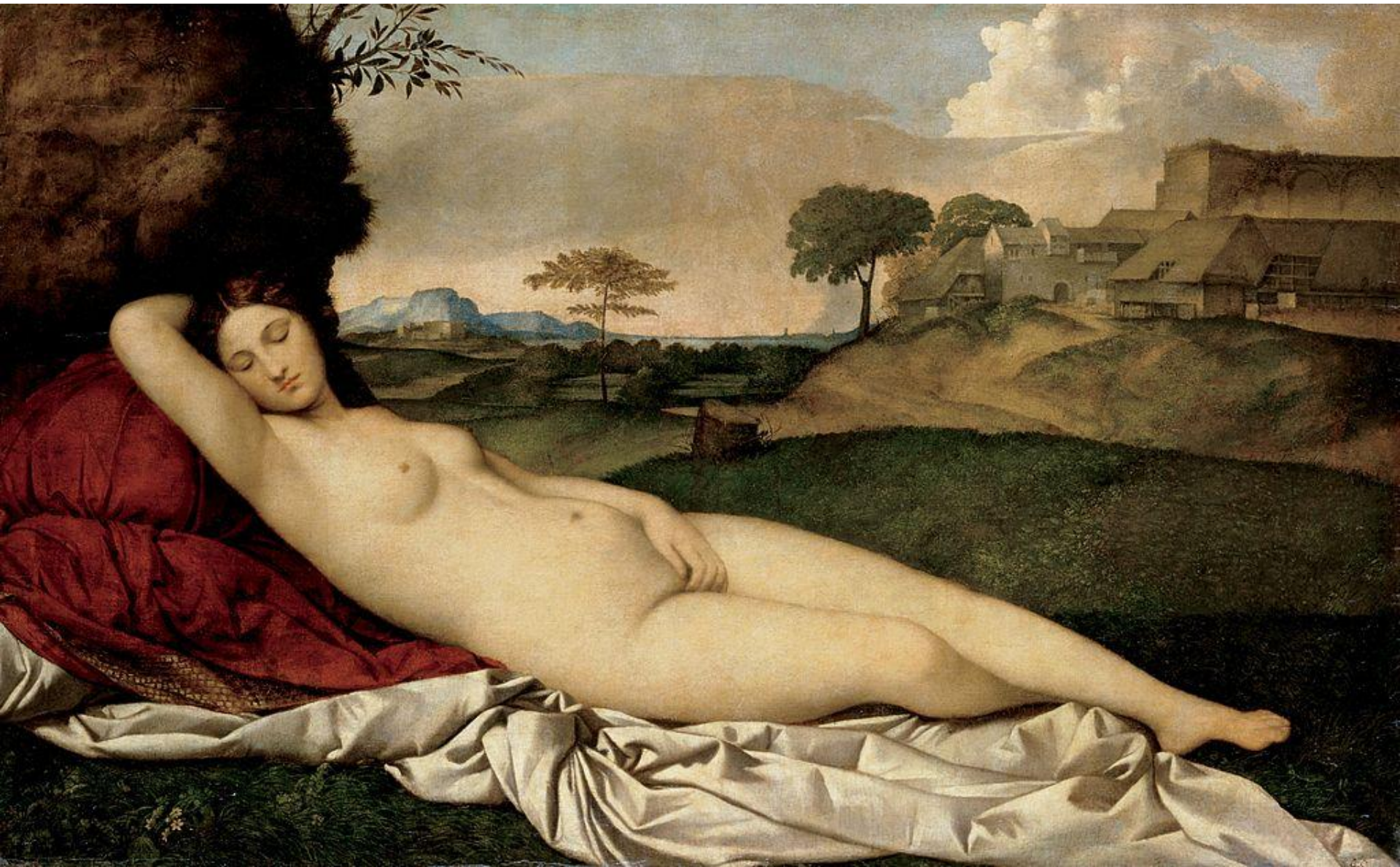
«Юдифь» 1504 —

единственная находящаяся в России картина Джорджоне. Хранится в Государственном Эрмитаже.

К числу ранних картин художника относится «Юдифь».
В отличие от мастеров Флоренции Джорджоне решает эту тему не в героическом, а в лирическом плане. В своей Юдифи он воплотил идеал чистой и прекрасной женщины. Он изобразил ее не в момент действия, но тогда, когда подвиг уже совершен и она стоит, погруженная в задумчивость, опираясь на поблескивающий меч. Для создания настроения художник тонко использует эмоциональную выразительность цвета. теплые тона одежды и тела Юдифи выделяется на фоне синего неба и холодных зеленых оттенков травы и отрубленной головы Олоферна.

«Спящая Венера» 1510

картина венецианского художника Джорджоне, написанная им незадолго до смерти.

Целомудренный и прекрасный образ античной богини любви и красоты. Нежность овала лица, поразительная чистота и плавность линий, тонкость цветовых отношений, строящихся на сопротивлении теплых тонов тела, синевато-серых оттенков простыни, густого винно-красного цвета ткани у изголовья, контрастирующего с зеленью травы и деревьев — все было новым в этой картине, первой в большом ряду подобных изображений в европейском искусстве.

Картина была закончена Тицианом, который дописал пейзаж, а также изобразил у ног Венеры купидона, впоследствии исчезнувшего во время реставрации картины.

ТИЦИАН 1477-1576

99 лет

Тициа́н Вече́ллио

После смерти
Джорджоне ведущим
мастером
венецианской школы
становится Тициан.

Если Джорджоне положил начало искусству **Высокого Возрождения** в Венеции, то **расцвета оно достигает в творчестве Тициана**. Во многих отношениях он является продолжателем Джорджоне. Так, в творчестве его получили развитие введенные Джорджоне **сюжеты**, заимствованные **из литературы и мифологии**, а так же **пейзажи и портреты**. Как и Джорджоне, он много писал нагое тело, стремясь передать его трепетность и теплоту. И все же характер искусства Тициана иной. Свойственным произведениями Джорджоне налет романтики и мечтательности сменяется у него более земным, полнокровным жизнерадостным чувством.

Композиции его богаче и разнообразнее, в его зрелых произведениях звучит величавый пафос искусства Высокого Возрождения. В еще большей степени, чем Джорджоне, он делает цвет главным организующим началом в картине, причем в зрелых работах приходит к новому пониманию формы, строящейся не на светотеневых, а на цветовых отношениях.

«Любовь земная и Любовь небесная» (1514)

Это самая знаменитая и изысканная из романтических сцен, написанных молодым Тицианом.

Сюжет полотна допускает множество толкований. На картине две необыкновенно похожих друг на друга женщины (одна одета, а другая обнажена) сидят по краям резного каменного фонтана. Фоном служит спокойный пейзаж.

ОДНА ИЗ ВЕРСИИ: Герб в центре фонтана (прямо над трубой из которой льется вода) принадлежит известному чиновнику Никколо Аурелио. Картина написана к его свадьбе с Лаурой Багаротто. Женщина слева, одетая в белое платье символизирует невесту, а обнаженная героиня- богиня любви Венера. Богиня обращается к Лауре ,словно желая посвятить ее в тайны любви. Но каким бы ни был замысел Тициана, ему удалось создать произведение, поражающее гармонией композиции, лучащейся теплотой цвета и удивительными контрастами.

Вакх и Ариадна 1520—1523

Бог Вакх (в древнегреческой мифологии Дионис) появляется справа. Влюбившись в Ариадну с первого взгляда, он выходит из колесницы с двумя гепардами. Ариадна была только что брошена греческим героем Тесеем на острове Наксос — его корабль ещё виднеется вдали. На полотне запечатлён момент испуга Ариадны от внезапного появления бога. По легенде Вакх позже вознёс её на небо и превратил в созвездие Корона, которое символически изображено на картине (в небе над Ариадной).

Композиция разделена по диагонали на два треугольника: один — неподвижное голубое небо, для которого Тициан использовал дорогую ляпис-лазурь, с двумя влюблёнными и второй — полный движения ландшафт в зелёных и коричневых тонах с персонажами, сопровождающими Вакха. Интересно, что среди фигур, сопровождающих колесницу, выделяется одна, очевидно, навеянная скульптурой Лаокоон и его сыновья, найденной незадолго до написания картины в **1506** году.

«Динарий кесаря»

1516 года

Ещё в конце **XV** века Леонардо противопоставляет в своей Тайной вечере человеческое благородство и человеческую низость. Тициан, остро чувствовавший своё время, не мог не заметить эти противоречия.

Сюжет картины отображает момент, когда фарисеи, недовольные разоблачениями со стороны Христа, решили погубить его. Но испугавшись сами убивать Христа, решили сделать это руками римлян. Для этого фарисеи придумали хитрый план. Они подослали одного из фарисеев к Христу с серебряной монетой — динарием.

Фигура Христа величаво господствует в картине, заполняя картину почти целиком, выделяется на тёмном фоне.

Если в образе Христа преобладает идеально-возвышенное начало, то в облике фарисея решительно подчёркнута некая его низость, ничтожество, полное пороками. Его рука смугла и жилиста, горбоносый профиль резок, лицо морщинисто. Тему встречи двух противоположных миров, мира возвышенных идеалов и реальной действительности, словно скрепляет и завершает, создаёт некую связь, выразительный контраст тонкой руки Христа, которая никогда не коснётся монеты, на которую указывает Христос, и мощной руки фарисея, крепко сжавшей серебряный динарий.

Портрет папы
Павла III с
Алессандро и
Оттавио Фарнезе
Впервые
написанного в
жанре группового
портрета. **1546**
Г.

Кающаяся Мария Магдалина **1565**

Полотно с изображением Марии Магдалины было заказано Тициану в середине **1560**-х годов. Для этой картины художнику позировала Джулия Фестина. Когда картина была готова, она была показана герцогу Гонзага, которому она так понравилась, что он заказал копию. После этого Тициан сделал ещё несколько копий, меняя наклон головы и положение рук женщины, а также пейзажный фон картины.

Паоло Веронезе

1528-1588

60 лет

Паоло Веронезе родился в Вероне. В семье был пятым сыном. Учился у венецианского художника Бадиле, работал в Вероне и Мантуе. В **1566** г. женился на дочери своего учителя Антонио Бадиле. Умер Паоло Веронезе от воспаления лёгких в Венеции. Был похоронен в церкви Святого Себастьяна.

Паоло Кальяри (Веронезе), Это был необычайно одаренный художник - в **25** лет он уже прославился росписями для венецианского Дворца Дожей. Паоло быстро завоевывал художественный Олимп Венеции, демонстрируя в своих работах богатство и гармонию красочной палитры, безупречный рисунок, прекрасное чувство композиции. Как и большинство художников его времени, Веронезе писал в основном картины на религиозные и мифологические сюжеты.

"Поклонение волхвов" 1573

Маленькая (**45x34** см) картина это уникальное произведение. Его можно увеличить до размеров фрески, и оно не потеряет своих художественных достоинств. Веронезе воссоздал один из самых значительных моментов жизни Христа. Оно было написано для церкви Сан-Сильвестро в Венеции и оставалось там, пока в **XIX** веке ее не перестроили. **«Поклонение волхвов» - это не алтарный образ, картина висела на стене нефа рядом с алтарем братства святого Иосифа.**

Трое явившихся с Востока волхвов, следуя за путеводной звездой, отыскивали Марию с Младенцем в Вифлееме. В эпоху Возрождения художники и Веронезе в частности, часто рисовали дом, в котором родила Дева Мария. Этот дом выглядит как обветшалая постройка и символизирует Ветхий Завет. Христос явился на землю, чтобы заменить его на Новый завет. На картине видно, что этот «дом» пристроен к развалинам величественного здания в классическом стиле с триумфальной аркой на заднем плане - указание на Рим. На переднем плане - волхвы со свитой. Помимо евангельских персонажей Веронезе, как обычно, вводит в сцену множество других участников, превращая совершенно в своем стиле возвышенный акт поклонения Младенцу (то есть признания Его Божественной природы) в пышное празднество.

Доминирующей в картине диагонали, которую образует льющийся с небес поток света с фигурками ангелов на нем, «отзывается» другая, прочерченная под прямым углом к этому лучу - из фигур волхвов. Мадонна с Младенцем находятся на пересечении линий - замечательное и уникальное композиционное решение.

«Брак в Кане Галилейской»

«Брак в Кане Галилейской» — картина по мотиву известного евангельского сюжета о превращении Иисусом воды в вино.

На картине изображено около **130** фигур, среди которых позднейшая традиция выделяла портреты известных правителей эпохи Возрождения, таких как Карл V, Франциск I, Сулейман Великолепный, Мария I, и другие.

В образе музыкантов на первом плане Веронезе запечатлел знаменитых венецианских живописцев — Тициана, Тинторетто, Бассано и самого себя в белых одеждах.

Картина была выполнена по заказу бенедиктинцев Сан-Джорджо Маджоре в Венеции для трапезной аббатства.

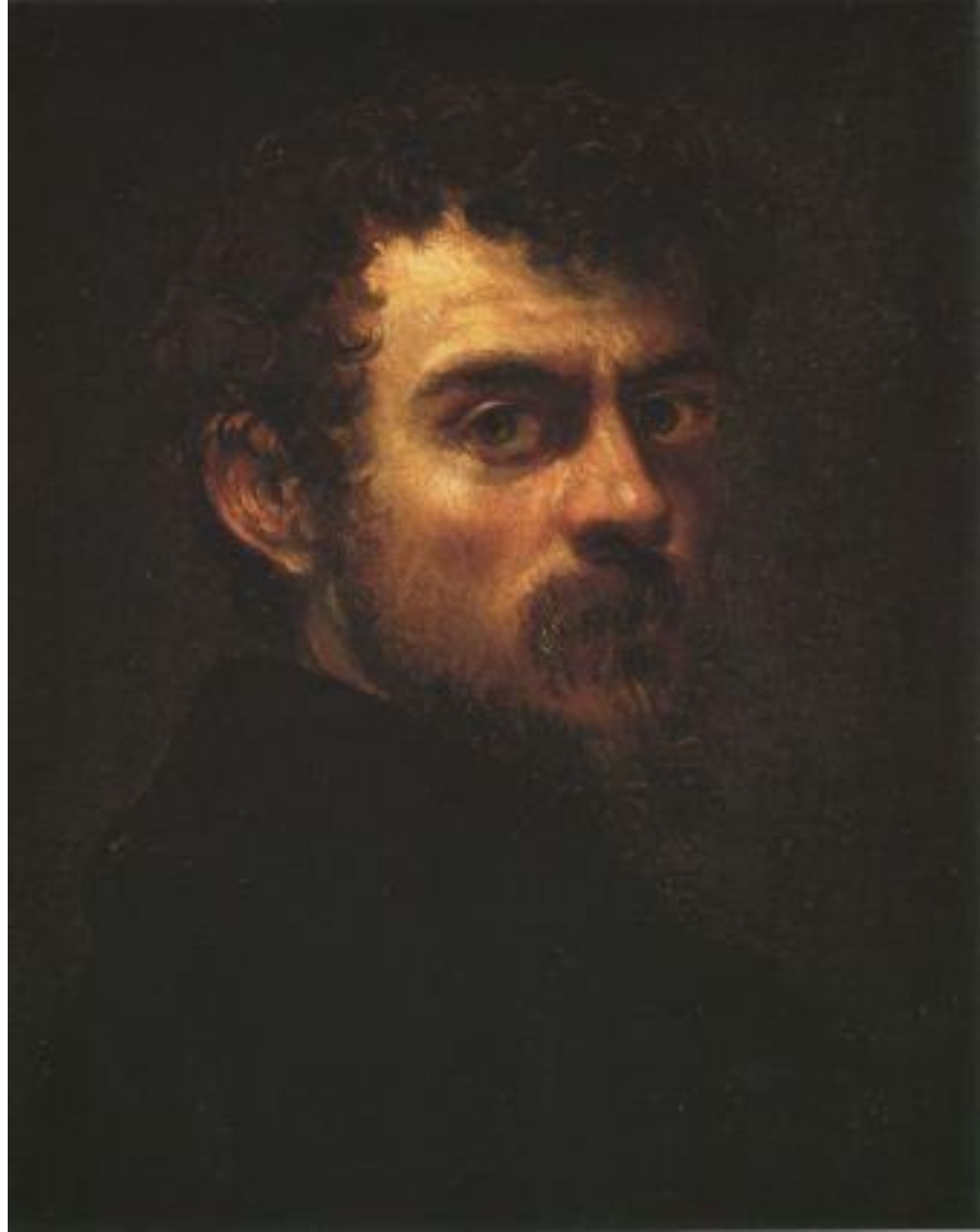

Одна из лучших и известных работ живописца – «Триумф Венеции», огромная картина овальной формы, которая и по сей день украшает потолок Большого зала Совета во Дворце дождей.

Сюжет работы величественен и помпезен – небесный Ангел коронует Венецию. Вокруг главных героев расположены фигуры людей, аллегорически указывающие на все добродетели Венецианской республики, которые обеспечивают её процветание и славу.

Примечательны в работе два момента – фигура ангела, которая изображена в очень сложно ракурсе, и цветовое решение. Богатый цветовой колорит присущий стилю Веронезе в общем до сих пор вызывает восхищение.

Тинторетто
(Якопо Робусти)
1519-1594
75 лет

Тинторетто был сыном красильщика шелка. Он не прошел обычного обучения в мастерской живописца и был самоучкой (искусствоведы называют только одно имя учителя- Тициан, но проучился только несколько дней.) Тинторетто с большим рвением изучал творение великих мастеров Возрождения (Тициан и Микеланджело).

**Чудо святого Марка
1547-1548**

Скуола Гранде ди Сан-Марко, богатое и могущественное объединение торговцев специями, также украшала свои помещения сценами из жизни святых. Для нее тридцатилетний Тинторетто исполнил композицию **«Чудо святого Марка»**, снискав свой первый безусловный успех. Ко времени создания полотна в венецианской живописи произошли существенные перемены. Тинторетто, младший современник Джорджоне, Тициана и великих мастеров Высокого Возрождения Центральной Италии, не только усвоил их уроки (**«рисунок Микеланджело, колорит Тициана»**).

Именно в **«Чуде святого Марка» (апостол освобождает раба-христианина от пытки)** исследователи обнаруживают первое триумфальное проявление независимой ни от каких влияний манеры Тинторетто.

Что касается особенностей живописного строя полотна, то беспокойная игра неестественного света, с помощью которой художник создает чудесную атмосферу, особенно заметна при сочной и смелой палитре костюмов персонажей.

«Распятие» (1565—1588)

Грандиозный размах дарования Тинторетто проявился в ансамбле [Скуола ди Сан-Рокко](#). По стенам и потолкам этого двухэтажного помещения размещены громадные многофигурные композиции, в которых ощущается подлинная народная основа творчества Тинторетто.

«Распятие»-монументальная композиция, изображающая толпы людей, смятенных и любопытствующих, скорбных и торжествующих при виде распятия. У самого подножия креста — группа близких, потрясенных видом открывшегося им страдания. И над всем этим морем людей, в сиянии зари висится крест с распятым Христом, как будто простирающим руки, охватывающие волнующийся, беспокойный мир.

Происхождение Млечного Пути **1575—1580**

Сюжет для своей работы взял из **греческой мифологии**. **Зевс** захотел сделать бессмертным своего сына **Геракла**, рождённого от земной женщины. Для этого он погрузил в глубокий сон свою жену, богиню **Геру**, и приложил младенца к её **груди**, чтобы тот смог напиться божественного молока, дарующего **бессмертие**. Геракл, уже тогда отличавшийся невероятной силой, стал сосать **молоко** так энергично, что причинил Гере боль. Богиня оттолкнула младенца, капли молока пролились на **небо** и превратились в **звёзды**, из которых сложился **Млечный Путь**. Капли же молока, упавшие на землю, стали белоснежными **лилиями**.