

*Гуманизм -
духовная основа эпохи
Возрождения*

Искусство Возрождения возникло на основе гуманизма - течения общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении второй половины XV-XVI вв. распространилось в других европейских странах.

Гуманизм провозгласил высшей ценностью человека и его благо. Гуманисты считали, что каждый человек имеет право свободно развиваться как личность, реализуя свои способности.

Идеи гуманизма наиболее ярко и полно воплотились в искусстве, главной темой которого стал прекрасный, гармонически развитый человек, обладающий не ограниченными духовными и творческими возможностями.

Возникший в XVI в. термин "возрождение" означал появление нового искусства, возрождающего классическую древность, античную культуру.

Примерная хронология эпохи Возрождения в Италии

- Проторенессанс (XII- XV вв.)
- Раннее Возрождение (XV в.)
- Высокое Возрождение (конец XV – начало XVI в.)
- Позднее Возрождение (последние две трети XVI в.)

Изменения в искусстве Италии, прежде всего, сказались в скульптуре. Они были подготовлены скульптурными работами мастера Николо Пизано (1220-между 1278 и 1284 г.).

Шестигранная мраморная кафедра (1260 г.) - стала выдающимся достижением ренессансной скульптуры. Кафедра из белого, розово-красного и темно-зеленого мрамора представляет собой целое архитектурное сооружение. На стенках кафедры сюжеты из жизни Христа, между ними располагаются фигуры пророков и аллегорических добродетелей. Колонны опираются на спины лежащих львов.

Николо стал основателем школы скульптуры, ставшей популярной во всей Италии.

Самым радикальным реформатором живописи был один из величайших художников итальянского Проторенессанса Джотто ди Бондоне (1266/67 - 1337 г.).

Основной работой Джотто является роспись капеллы в городе Падуя (1303 - 1306 г.). Более поздние работы Джотто - это росписи в церкви во Флоренции.

Евангельские сюжеты представлены Джотто как реально существующие события.

**Лоренцо Гибберти (1381-1455 г.) - -
ещё один представитель эпохи
Возрождения.**

*Гибберти- один из самых
образованных людей своего времени,
первый историк итальянского искусства.*

*В его творчестве главным были
равновесие и гармония всех элементов
изображения. Он посвятил жизнь
одному виду скульптуры — рельефу. Его
искания достигли вершины в
изготовлении восточных дверей
флорентийского баптистерия (1425 –
1452 г.), которые Микеланджело назвал
«Вратами рая».*

*Своей выразительностью они
напоминают живописные картины.*

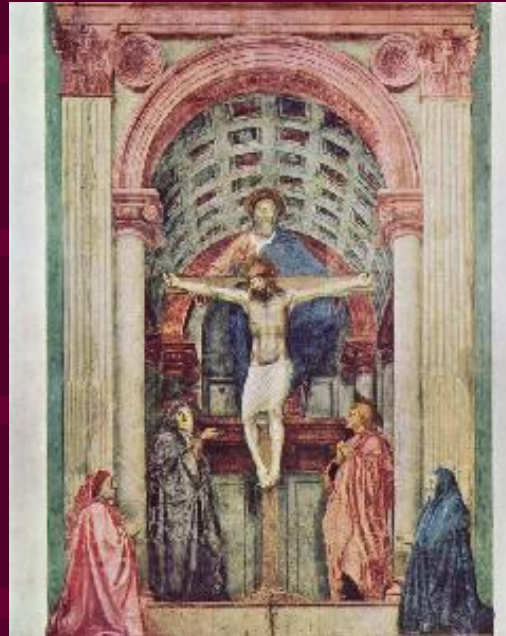
Донателло (около 1386 – 1466 г.) работал во Флоренции, Сиене, Риме, Падуе. С одной стороны, Донателло искал в искусстве жизненной правды. С другой, он придавал своим работам черты возвышенной героики. Эти качества проявились уже в ранних работах мастера — статуях святых, предназначенных для наружных ниш фасадов церкви во Флоренции.

Донателло создал «Давида» (1430 г.) — первую обнажённую статую в итальянской скульптуре Возрождения. Статуя предназначалась для фонтана. Библейский пастух, победитель великана Голиафа, — один из излюбленных образов Ренессанса.

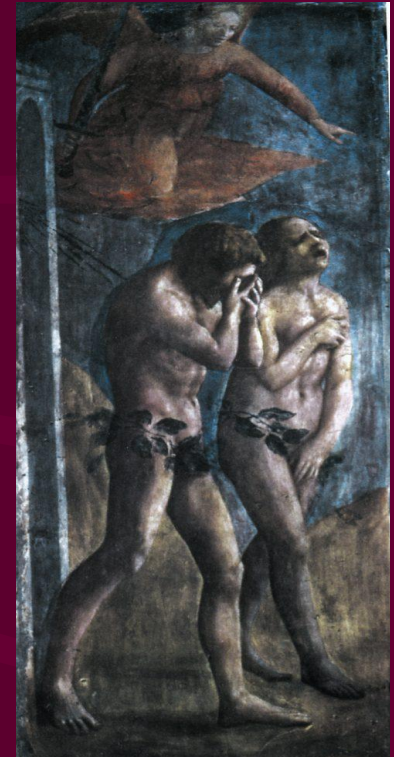

Огромная роль в живописи принадлежала Томмазо Мазаччо (1401-1428 г.).

Классическим образцом алтарной композиции стала его «Троица» (1427-1428 г.), созданная для церкви во Флоренции. Фреска выполнена на стене, уходящей в глубину капеллы, которая построена в форме ренессансной арочной ниши.

Творение Мазаччо замечательно во всех отношениях. В выражении силы и остроты чувства Мазаччо опережает своё время.

Глядя на фреску «Изгнание Адама и Евы из рая» в той же капелле, зритель верит тому, что Адама и Еву, нарушивших Божественный запрет, ангел с мечом в руках действительно изгоняет из рая.

Ярким представителем Высокого Возрождения является Леонардо да Винчи (1452-1519 г.) - итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер.

Творчество **Леонардо да Винчи** неисчерпаемо. О масштабе и уникальности его дарования позволяют судить рисунки мастера, занимающие в истории мирового искусства одно из почётных мест. С рисунками Леонардо да Винчи, зарисовками, набросками, схемами неразрывно связаны не только рукописи, посвящённые точным наукам, но и работы по теории искусства.

В знаменитом «Трактате о живописи» (1498 г.) и других его записях большое внимание уделено изучению человеческого тела, сведениям по анатомии, пропорциям, зависимости между движениями, мимикой и эмоциональным состоянием человека. Много места отдано проблемам светотени, объёмной моделировке, линейной и воздушной перспективе.

Искусство Леонардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, уникальность его личности прошли через всю историю мировой культуры, оказали на неё огромное влияние.

«Тайная вечеря» (1495-1497) ,
знаменующая собой одну из вершин
европейской живописи; ее высокое этическое
и духовное содержание выражено в
математической закономерности композиции,
логически продолжающей реальное
архитектурное пространство, в ясной, строго
разработанной системе жестов и мимики
персонажей, в гармоничной
уравновешенности форм.

«Мадонна в скалах» (1483-1494)

Персонажи здесь представлены в
окружении причудливого скалистого
пейзажа, а тончайшая светотень играет
роль духовного начала, подчеркивающего
теплоту человеческих отношений.

"Мона Лиза" (Джоконда)

1503-1506 г.

В истории мирового искусства есть произведения, наделённые странной, таинственной и магической силой. Объяснить это трудно, описать невозможно. В их ряду одно из первых мест занимает изображение молодой флорентийки Моны Лизы. Леонардо вложил в её удивительный, устремленный на зрителя взгляд, в знаменитую, словно скользящую загадочную улыбку, в отмеченное зыбкой изменчивостью выражение лица заряд такой интеллектуальной и духовной силы, который поднял её образ на недостижимую высоту.

*Микеланджело Буонарроти (1475-1564 г.) –
величайший мастер Высокого Возрождения,
создавший выдающиеся произведения
скульптуры, живописи и архитектуры.*

Микеланджело считал себя только скульптором, что, однако, не помешало ему, истинному сыну Возрождения, быть и великим живописцем, и архитектором.

Самое грандиозное произведение монументальной живописи Высокого Возрождения - роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, выполненная Микеланджело в 1508 – 1512гг.

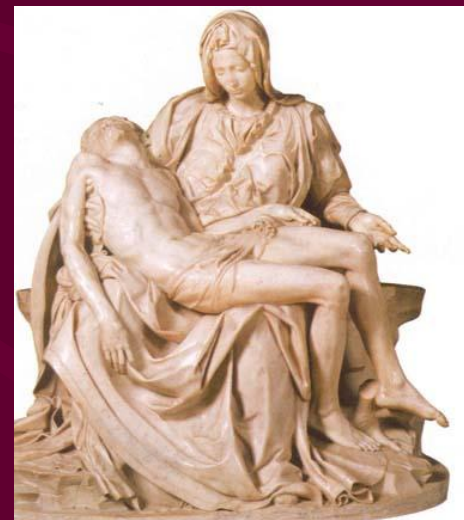

По заказу папы Павла III Микеланджело написал на торцевой стене Сикстинской капеллы знаменитую фреску «Страшный суд» (1536 – 1541 гг.). На фоне холодного сине-пепельного неба множество фигур охвачено вихревым движением. Господствует трагическое чувство мировой катастрофы. Близится час возмездия, ангелы возвещают о наступлении Страшного суда.

«Давид» (1501-1504 г.). Статуя достигает пяти с половиной метров высоты. Она олицетворяет безграничную мощь человека. Давид только готовится нанести противнику удар камнем, пущенным из пращи, но уже ощущается, что это будущий победитель, полный сознания своей физической и духовной силы. Лицо героя выражает несокрушимую волю.

Самое известное произведение первого римского периода – «Пьета» («Оплакивание Христа») (1498 – 1501 гг.) в капелле собора Святого Петра. На коленях слишком юной для такого взрослого сына Марии распростерто безжизненное тело Христа. Горе матери светло и возвышенно, лишь в жесте левой руки словно выплескивается наружу душевное страдание. Белый мрамор отполирован до блеска. В игре света и тени его поверхность кажется драгоценной.

Рафаэль Санти (1483-1520)

С творчеством *Рафаэля* в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело — мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл.

Рафаэля принято считать певцом женской красоты. Он написал более двадцати мадонн, начиная с юношеской картины «Мадонна Конестабиле» и кончая «Сикстинской мадонной», которую он создал, будучи уже зрелым мастером, и каждая из них пленительна по-своему.

**Мадонна с младенцем
(Мадонна Конестабиле)
1500—1502 г.**

Когда Рафаэль писал «Мадонну Конестабиле», ему было около семнадцати лет. Поэтому в ней трудно найти характерные черты творчества гениального мастера. Нет в ней еще ни классической красоты его мадонн зрелого периода, ни их величавости. Но в «Мадонне Конестабиле» есть другие качества, которые делают ее не менее замечательной, чем другие творения того же мастера. Основная ее особенность - пронизывающее картину чувство лирики. Оно присутствует и в самом образе мадонны и в наивном пейзаже, мягко расстилающемся за ее спиной. Природа играет роль аккомпанемента образу мадонны, которая изображена совсем молоденькой девушкой. И в природе царит весна. Светлой зеленью покрыты невысокие холмы, на деревьях только начинают распускаться листья. Основная черта мадонны - задумчивая ясность, вокруг нее - то же настроение.

Картина задумана специально для небольшого формата. Ее даже трудно себе представить более значительного размера. По своему камерному характеру она напоминает книжную миниатюру. Избрав формой для своего произведения круг, Рафаэль соответственно строит свою композицию. Она вся выдержана в мягких округлых линиях: плечо мадонны, склоненная голова, второе плечо. Ее фигура поставлена строго в центре. Тельце младенца расположено под тем же наклоном, что и голова его матери. Это уже попытка разработки геометрического построения композиции.

Сикстинская мадонна 1515 - 1519 г.

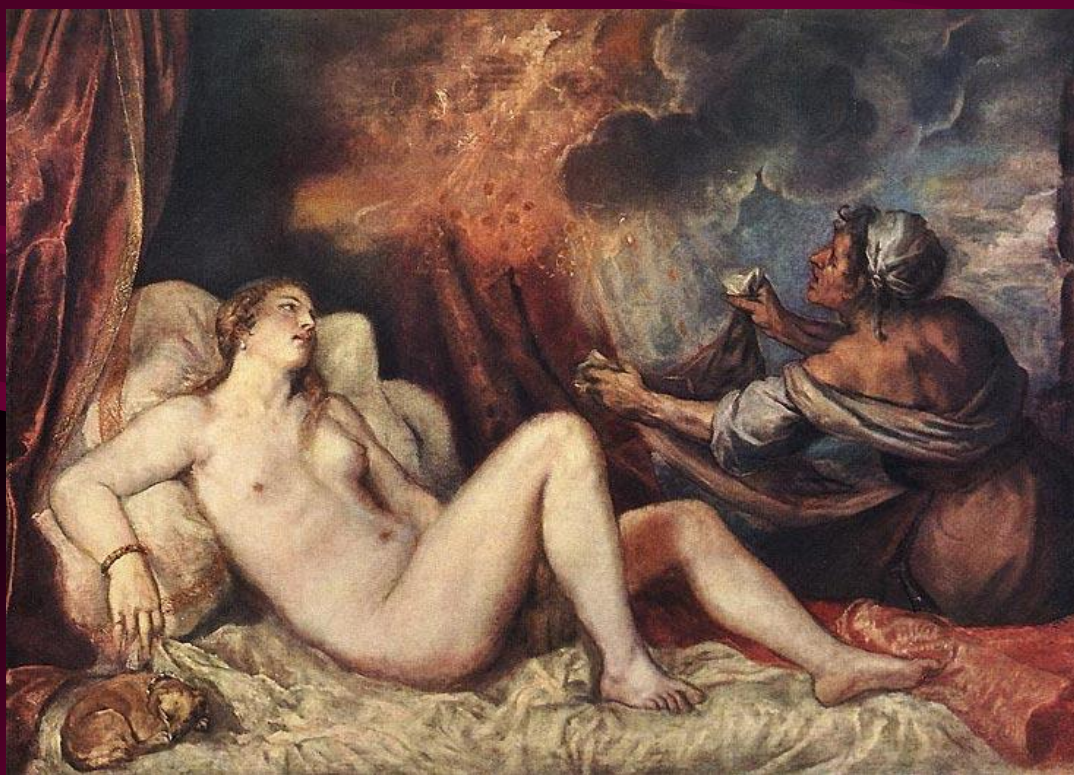
Мир «Сикстинской мадонны» необычайно сложен, хотя, на первый взгляд, в картине ничто не предвещает беды. Однако, зрителя преследует ощущение надвигающейся тревоги. Поет сладкоголосый хор ангелов, заполнивших небо и славящих Марию. Не отрывает восторженного взора от Богоматери коленопреклоненный Сикст, смиренно опустила очи святая Варвара. Кажется, ничто не угрожает покою Марии и ее сына. Но бегут-бегут тревожные тени по складкам одежд и драпировок. Клубятся облака под ногами Мадонны, само сияние, окружающее ее и богومладенца, сулит бурю.

Все взоры действующих лиц картины направлены в разные стороны, и только Мария с божественным младенцем смотрят на нас. Рафаэль изобразил на своем полотне чудесное видение и совершил, казалось бы, невозможное. Вся картина полна внутреннего движения, озарена трепетным светом, как будто таинственное свечение излучает сам холст. Свет этот то еле брезжит, то сияет, то почти сверкает. И это предгрозовое состояние отражается на лице младенца Христа, его лик полон тревоги. Он словно видит зарницы надвигающейся грозы, в его недетски суровых глазах виден отблеск далеких бед, ибо "не мир принес Я вам, но меч...". Он приник к материнской груди, но беспокойно всматривается в мир...

Тициан Вечеллио (1477-1576) - величайший художник венецианского Возрождения. Он создавал произведения и на мифологические, и на христианские сюжеты, работал в жанре портрета, его колористическое дарование исключительно, композиционная изобретательность неисчерпаема, а его счастливое долголетие позволило ему оставить после себя богатейшее творческое наследие, оказавшее огромное влияние на потомков.

Слава к Тициану приходит рано. Уже в 1516 г. он становится первым живописцем республики, с 20-х годов - самым прославленным художником Венеции, и успех не оставляет его до конца дней. Около 1520 г. герцог Феррарский заказывает ему цикл картин, в которых Тициан предстает певцом античности, сумевшим почувствовать и, главное, воплотить дух язычества («Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вакх и Арианда», «Даная»).

«Даная» (1553-54г). Даная не томится в башне, ее ложе возникает непосредственно на фоне пейзажа. Придерживая рукой край полога, красавица поднимает взгляд к небу, где среди облаков неявно возникает голова Зевса, нисходящего к ней потоком золотых монет. Старуха служанка, сидящая в ногах Данаи и пытающаяся поймать в передник золото, введена художником как контрастная к главной героине фигура

- *Поразительно универсальная одарённость мастеров Ренессанса - они часто работали в области архитектуры, скульптуры, живописи, совмещали увлечение литературой, поэзией и философией с изучением точных наук.*
- *Понятие творчески богатой, или "ренессансной", личности стало впоследствии нарицательным.*
- *Искусство стало всеобщей духовной потребностью.*

