

Содержание

Предисловие

5

Глава 1

Раннее

Возрождение

17

Глава 4

Рафаэль

Санти

111

Глава 2

Сандро

Боттичелли

49

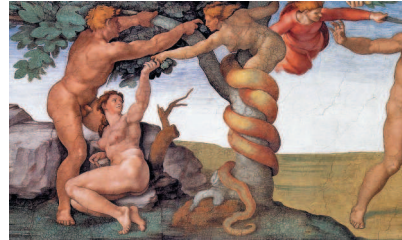

Глава 5

Микеланджело

Буонарроти

133

Глава 3

Леонардо

да Винчи

79

Глава 6

Тициан

Вечеллио

149

Предисловие

Возрождение (Ренессанс) — одна из самых ярких эпох в истории мирового искусства. Это было время нового осмысления природы и человека, время великих имен и универсальных гениев, время грандиозных перемен в истории европейских народов, оставившее глубокий след в европейской культуре. Границы Ренессанса условны, так как для каждого европейского государства они разные. Эпоха Возрождения пришла на смену темному Средневековью, полностью подчиненному церковным канонам, и предшествовала последующему Просвещению и Новому времени. Приблизительно этот период охватывает XIV–XVI вв. в Италии, XV–XVI вв. в странах, расположенных к северу от Альп. В это время в Европе старый, средневековый уклад жизни постепенно разрушался, в условиях высокого уровня городской цивилизации начался кризис феодализма и процесс зарождения капиталистических отношений. Происходило складывание наций и создание крупных национальных государств, появилась новая форма политического строя — абсолютная монархия. Духовный мир человека тоже менялся. Великие географические открытия и гениальное изобретение Иоганна Гутенберга — книгопечатание — способствовали расширению культурных горизонтов людей. Поэтому неудивительно, что в эту непростую, переходную эпоху и возник новый тип культуры, поставившей в центр своих интересов человека и окружающий его мир. Ренессанс опирался на наследие античности, которое тем не менее осмыслил по-другому, чем в средние века, а во многом и заново открыл, впитав в себя лучшие достижения средневековой культуры, в первую очередь светской — народной, рыцарской, городской. Поэтому неслучайно для Возрождения характерно светское восприятие и осмысление мира, утверждение ценности земного бытия, величия разума и творческих сил человека и достоинства личности. Идейной основой Возрождения стало движение гуманизма (от лат. *humanus* — человеческий). Если в античную эпоху гуманизм оценивался как качество воспитанного и образованного человека, возвышающего его над необразованным, то в средневековую эпоху он уже понимался как качество греховной, порочной природы человека, ставивший его ниже ангелов и Бога, то в эпоху Возрождения все изменилось: человеческая природа стала оцениваться оптимистично. Человек эпохи Возрождения был охвачен жаждой самоутверждения, великих свершений, активно включался в общественную жизнь, заново открывал для себя окружающий мир и природу, восхищался их совершенством и красотой.

Формирование культуры Возрождения в разных странах не было одновременным и шло неодинаковыми темпами. Раньше всего она

АНДРЕА МАНТЕНЬЯ

Двор Гонзага.

*Фреска в Камере дельи Спозии.
1474*

Эта сцена, изображающая заказчика (в неофициальном наряде) и его жену Барбару Бранденбургскую, сидящую в окружении (сыновей с их женами и детьми, находится на северной стене Камеры дельи Спозии в Палаццо Дукале в Мантуе.

сложилась в Италии с ее многочисленными городами, где уровень цивилизации и политической самостоятельности был очень высок, а античные традиции, более прочные, чем в других европейских странах. Более столетия Италия несла гордое звание единственной страны ренессансной культуры; но к концу XV в. Возрождение начало довольно быстро набирать силу в Германии, Нидерландах, Франции, в XVI в. — в Англии, Испании, странах Центральной Европы. Вторая половина XVI в. стала временем не только грандиозных достижений европейского Возрождения, но и проявлений кризиса новой культуры, вызванного контрастованием реакционных сил и внутренними противоречиями развития самого Ренессанса.

Из всех областей культуры искусство занимало в Италии первое место. Оно было естественным творческим выражением людей того времени, а первое место среди видов искусства

принадлежало изобразительным искусствам и архитектуре. Поэтому неслучайно именно с этой эпохой ассоциируются имена великих живописцев, скульпторов, архитекторов, которые сегодня известны любому образованному человеку. Живопись эпохи Возрождения составляет золотой фонд не только европейского, но и мирового искусства.

Историки делят Ренессанс в живописи на четыре этапа: Проторенессанс, Раннее, Высокое и Позднее Возрождение.

Его ранний этап в Италии относится к первой половине XV в., но он подготавливался всем ходом развития искусства второй половины XIII–XIV вв. и эпохой, получившей название Проторенессанс. Проторенессанс (Дученто) тесно связан со Средневековьем, с романскими, готическими традициями, это время можно считать подготовкой Возрождения. Оно, в свою очередь, делится на два периода: до смерти Джотто

Пьетро Каваллини

Благовещение. 1291

Полностью отойдя от условной византизирующей живописной манеры в духе Чимабуэ и других мастеров, Каваллини придал своим религиозным образам более земной, осязательный характер и применил в своих композициях невиданную до того в итальянской живописи светотеневую моделировку, которая позволила преодолеть плоскостной характер живописи.

Арнольфо ди Камбио

Палаццо Веккьо. 1299–1314

Палаццо Веккьо был построен по образцу более раннего административного здания Палаццо Тоскана в городе Вольтерра, но выглядит более монументальным и единым. Здание имеет необычный для светской архитектуры облик: оно построено в виде оборонительного форта с зубчатыми стенами и сторожевой башней.

Джотто ди Бондоне

Сцены из жизни святого Франциска. Юродивый предсказывает грядущую славу молодому святому Франциску. Ок. 1297–1300

Сцены из жизни святого Франциска (цикл из двадцати восьми эпизодов) в верхней церкви в Ассизи Джотто создал по заказу главы ордена францисканцев Джованни Муровале. Это первая фреска из цикла.

ди Бондоне и после (1337 г.). Ярчайшие мастера жили и работали в первый период, второй же связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию.

Одним из ведущих мастеров поздней ита-ло-византийской живописи Проторенессанса был итальянский художник и скульптор Пьетро Каваллини. Опираясь на традиции позднеантичной живописи, он первым из мастеров Проторенессанса отошел от канонов средневекового ита-ло-византийского искусства.

Его знаменитые мозаики (в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере) и фрески (в церкви Санта-Чечилия-ин-Трастевере) отличаются почти материальной осязаемостью и объемом форм, использованием тонких цветовых градаций и светотеневой моделировки. Условность и ограниченные возможности мозаичной техники не помешали Каваллини создать живописные образы, в которых просматриваются черты, свойственные византийскому искусству, а также элементы древнехристианской живописи, и некоторые приемы построения перспективы, характерные для позднеантичной живописи. Трон Мадонны в «Благовещении» по своей архитектуре имитирует римскую триумфальную арку, а в фигуре ангела с распростертыми крыльями уже чувствуется «дыхание» образов Раннего Возрождения. Творчество Каваллини оказало большое влияние на итальянских художников начала XIV в., в том числе на великого живописца Проторенессанса Джотто ди Бондоне.

Джотто ди Бондоне

Мадонна с младенцем и двумя ангелами. 1295–1300

Мадонна восседает на троне светлого мрамора с розоватым обрамлением и мозаичными бордюрами в стиле «космати», которые оканчиваются резным готическим украшением в виде голов животных.

Джотто ди Бондоне
Поцелуй Иуды. Ок. 1304–1306

Фреска представляет собой многофигурную композицию, оформленную в очень красивой, сияющей цветовой гамме. На темно-синем фоне в весьма живых позах размещены три группы людей. В центре — Христос и вероломный Иуда, с одной стороны — наступающие стеной стражники и первосвященник, а с другой — апостолы и в гневе замахнувшийся ножом на предателя святой Петр. По Библии, он был рыбаком и нож всегда носил при себе. На фреске только он и Иисус выделены золотыми нимбами».

Так же как и Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио был идейным предшественником великого Джотто и подлинным создателем Проторенессансного искусства. Его работы служат своеобразным мостом между архитектурой поздней готики и архитектурой Возрождения. Он больше известен как архитектор — первый создатель проекта фасада Флорентийского собора, и строитель Палаццо Веккьо во Флоренции. А также скульптор, воспринявший дух и художественную традицию греческого искусства.

Но все же центральной фигурой искусства Проторенессанса стал великий реформатор живописи — Джотто ди Бондоне, наметивший путь, по которому пошло дальнейшее развитие живописи: наполнение религиозных форм светским содержанием и постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным.

Используя ряд известных в его время приемов — угловые ракурсы, упрощенную или античную перспективу, он придал пространству иллюзию глубины, ясность и четкость структуры. Одновременно он разработал приемы тональной светотеневой моделировки при помощи постепенного высветления основного, насыщенного красочного тона, что позволило придать формам почти скульптурную объемность и в то же время сохранить сияющую чистоту цвета и его декоративные функции.

Джотто родился в 1266 или 1267 г. в Веспиньяно (Виккьо). Вазари писал, что он был учеником Чимабуэ, но современные исследователи подвергают этот факт сомнениям. В процессе обучения он овладел мастерством универсалиста, его живописные работы стали новаторскими, а их автор — реформатором живописи того времени, переломившим устойчивые средневековые традиции. Кроме живописи он освоил и мастерство архитектора, которое с успехом применил в руководстве строительством флорентийского Дуомо и его колокольни.

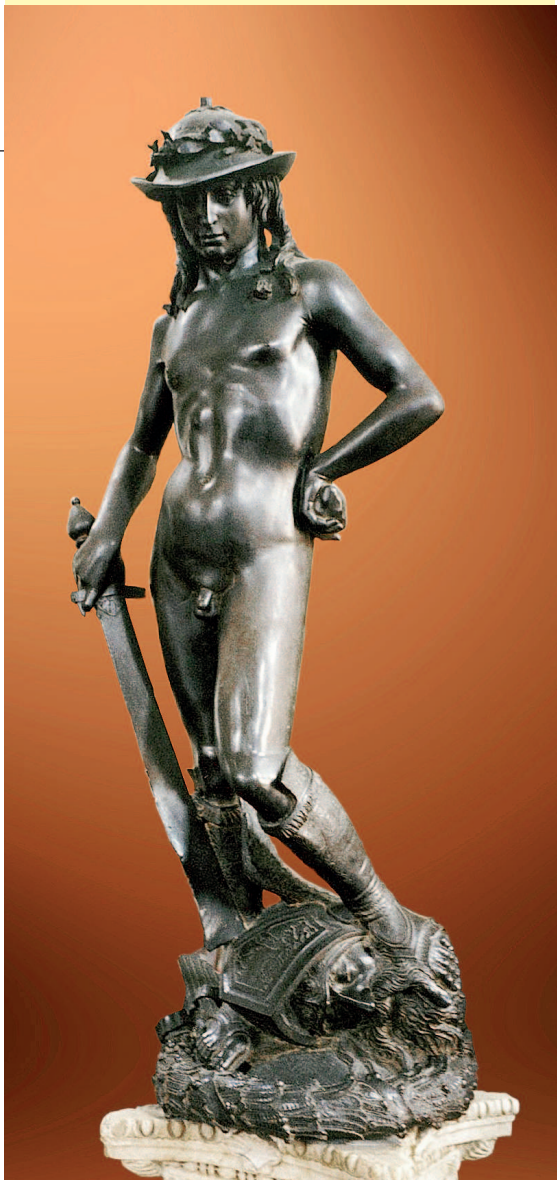
Основным направлением творчества Джотто ди Бондоне стали фресковые росписи церквей Ассизи, Падуи и Флоренции на библейские и сюжеты. Росписи Джотто в капелле дель Арена по замыслу и реализации являются не только

ЛЕОН БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ

Фасад церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции

Общая схема фасада напоминает сочетание четырехколонного греческого портика (*наверху*), впервые примененного в архитектуре Ренессанса, с формами триумфальной римской арки (*внизу*), снабженной аттиком, пересекающим весь фасад на две части.

ДОНАТЕЛЛО

Давид. Ок.1440

Естественная нагота молодого героя с длинными волосами, отрубленная голова Голиафа, лавровый венок, верх шляпы героя живая реалистичная драма, заключенная в бронзу. После появления обнаженного «Давида», фигуры «ню» становятся неотъемлемой частью искусства.

вершиной итальянского средневекового искусства, но и одним из наиболее уникальных живописных ансамблей того времени. В этих фресках можно увидеть квинтэссенцию гениальности этого великого мастера Проторенессанса обещавшую ему место в истории мирового искусства и закрепив за ним статус образца для подражания множества живописцев.

Период Раннего Возрождения (Треченто) в Италии охватывает собой время с 1420 по 1500 г. Итальянское искусство XV в. и отличается большой пестротой. Различие условий, в которых формировались местные школы, порождало разнообразие художественных течений. В этот период архитекторы и живописцы еще не вполне отрешились от преданий недавнего прошлого, но уже пытались приспосабливать к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии, и только мало-помалу, под влиянием изменяющихся условий жизни и культуры, художники полностью отрешились от средневековых основ и смело воспользовались образцами антич-

ного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях.

В эпоху Раннего Возрождения средоточием новаторства во всех видах искусства стала Флоренция — флорентийская школа и архитекторы: Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Б. Росселлино; скульпторы: Л. Гиберти, Донателло, Я. дельла Кверча, А. Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно, живописцы — Мазаччо, Ф. Липпи, А. дель Кастаньо, П. Уччелло, Фра Анджелико, С. Боттичелли, которые создали пластически цельную, обладающую внутренним единством концепцию мира, распространившуюся постепенно по всей Италии. В Урбино творил П. дельла Франческа; в Ферраре — Ф. дель Косса; в Мантуе — А. Мантенья; а Антонелло да Мессина и братья Джентиле и Джованни Беллини прославили Венецию.

Великим скульптором Ренессанса был Донателло. Новаторские идеи мастера удивляли современников своей смелостью и произвели настоящий переворот в итальянском искусстве. Одним из первых в Италии, Донателло творчески осмыслил опыт античной скульптуры и пришел к созданию классических форм и видов ренессансной скульптуры — свободно стоящей статуи, настенного надгробия, конного памятника и «живописного» рельефа. Решающую роль в развитии архитектуры Ренессанса сыграл Брунеллески. Он возродил античное понимание архитектуры, не отказываясь в то же время от средневекового наследия. Брунеллески возродил ордер, поднял значение пропорций и сделал их основой новой архитектуры.

Эпохой Высокого Возрождения (Кватроченто) в Италии можно считать период с 1500

ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ

«Райские врата» Флорентийского
баптистерия. 1423–1427

Гиберти работал над «вратами» 26 лет, и они стали величайшим шедевром искусства раннего Возрождения. В основе сюжета «Райских врат», составленной крупнейшим итальянским гуманистом, канцлером флорентийской республики Леонардо Бруни, лежат основные события из «Книги Бытия» Библии, объединенные в 10 больших квадратных полях. В некоторых из них более ста персонажей.

ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКИ

Оспedale дельи Инноченти. Флоренция

Эта постройка была начата по модели, изготовленной Брунеллески в 1419 г., и закончена его учеником Франческо дела Луна в 1445 г., то есть за год до смерти автора модели. В архитектурных чертах приюта Инноченти видны зачатки стилевых положений, позднее развитых Брунеллески и его школой в ряде сооружений.

по 1527 г. В это время центр тяжести итальянского искусства из Флоренции переместился в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II. Понтификат Юлия II был эпохой важнейших достижений в области искусства, что прямо соответствовало поставленной им цели: вернуть Риму, центру христианского мира, былую славу и величие.

При Юлии II и его ближайших преемниках, в Риме было построено множество монументальных зданий, исполнялись великолепные произведения скульптуры, были написаны фрески и картины, до сих пор считающиеся шедеврами живописи. Главным мотивом искусства Высокого Возрождения выступает образ гармонически развитого и сильного как телом, так и духом человека, который находится выше повседневной обыденности.

Памятники, созданные в Италии на рубеже XV–XVI вв., поражают своей зрелостью и совершенством исполнения. Это период наи-

высшего расцвета итальянского искусства. Искусство Высокого Возрождения дало миру таких выдающихся мастеров как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Поэтому историю этого периода по праву можно считать хронологией творчества этих мастеров. Все трое были великими живописцами, работали как в сфере монументальной живописи (фрески), так и в станковой.

Каждый из них стал первооткрывателем идей, образов, приемов, определивших дальнейшее развитие изобразительного искусства. Три гениальных мастера отражают разные стороны

АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА

Кондотьер («Портрет неизвестного»). 1475

Настоящее название картины неизвестно. Также неизвестен заказчик картины и имя самого человека, которого изобразил художник. Название картины дано позднее. Выражение лица портретируемого создает впечатление о властном человеке, скорее всего, военном — кондотьере. Так и появилось название картины.

ДЖОРДЖОНЕ

Три философа. 1505–1509

Возрождения можно отнести Джорджоне и Тициана — крупнейших представителей венецианской школы живописи. Венецианская школа относится к особому, самобытному направлению в искусстве, которое появилось в Венеции эпохи Возрождения начиная с конца 1400-х гг., и которое во главе с братьями Джованни и Джентиле Беллини развивалось до 1580-х гг. Новаторский акцент и особенности венецианской школы живописи, связанные с использованием цвета для создания форм, сделали ее отличной от флорентийского Ренессанса, где рисовали формы, заполненные цветом. Это привело к появлению в работах революционного динамизма, беспрецедентного богатства цвета и особого психологического выражения.

После Джованини Беллини, основные пути венецианской школы были подхвачены его учениками: Джорджоне, а позднее Тицианом. Джорджо Барбарелли да Кастельфранко родился в 1476 или 1477 г. в городке Кастельфранко венецианской провинции. В 1493 г. Джорджоне переехал в Венецию и поступил в мастерскую

европейской культуры: Леонардо — дерзновенный прорыв в неведомое, жажду познания мира, проникновение в тайны природы; Рафаэль — постижение тончайших состояний человеческой души; Микеланджело — титаническую героику, драматичность и величие. Одновременно они воплощают и три основных пласта живописи: Леонардо — эпически-повествовательный, Рафаэль — лирический, Микеланджело — драматический. К величайшим мастерам Высокого

ДЖОРДЖОНЕ. Буря. 1508

Кажется, на картине все находится в ожидании бури. Цвета смягчены, преобладают зеленые и синие оттенки. Ландшафт доминирует над людьми. Многие исследователи считают, что сюжет здесь вторичен, а первична созданная Джорджоне на картине атмосфера.

«Главное, что составляет очарование композиции — трепетное чудо природы, которая, пожалуй, впервые столь очевидно выступает одним из главных героев изображения».

С. Дзуффи

Тициан

Диана и Актеон. 1556–1559

Картина художника Тициано Вечеллио «Диана и Актеон» является парной к картине «Диана и Каллисто» из цикла картин на поэтические темы для испанского короля — Филиппа II Испанского.

Джованни Беллини, у которого многому научился и получил прекрасную школу колористического мастерства. В 1497 г. появилась его первая самостоятельная работа — «Христос, несущий Крест». В 1504 г. кондотьер Туцио Костанцо в память о сыне поручил Джорджоне создание алтарной композиции «Мадонна с младенцем на троне между св. Франциском и св. Либералисом» («Мадонна Кастьельфранко») в соборе Кастьельфранко, которая стала самой знаменитой из работ живописца. В этом произведении Джорджоне полностью отошел от канонического написания «святого собеседования» — мадонна Джорджоне — не религиозный символ, а прекрасная земная женщина. В другой его ранней картине «Юдифь» Джорджоне также стремился воплотить возвышенный эстетический идеал. Его стройная и нежная Юдифь предстает перед зрителем как носительница светлого, чистого начала в жизни. Ранний период творчества Джорджоне завершает полотно — «Три философа».

Около 1506–1507 гг. художник написал для молодого венецианского патриция Габриэле Вендрамина полотно «Гроза», в котором обратился к теме природы, сумев раскрыть те стороны действительности, которые никто не затрагивал до него. В 1500-х гг. Джорджоне становится популярным и знаменитым: молодые художники, среди которых был и Тициан, покидают мастерскую Беллини и переходят к нему. Около 1507–1508 гг. Джорджоне создал картину, которой было бы достаточно, чтобы считать его одним из самых больших художников Возрождения, — «Спящую Венеру». Последняя из дошедших до нас картин Джорджоне — «Сельский концерт». В 1510 г. на Венецию обрушилась эпидемия чу-

мы. Одной из жертв ее стал Джорджоне, который погиб осенью 1510 г. в расцвете творческих сил. Немецкий искусствовед Р. Мутер писал: «Что следал Леонардо для всего света, то сделала Джорджоне для Венеции».

С 1540-х гг. начался период Позднего Возрождения (чинквеченто). Италия того времени попала под власть иностранных держав и стала главным оплотом феодально-католической реакции. Кризисом было охвачено и искусство.

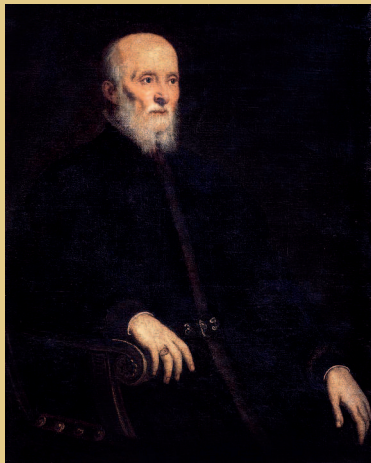
Художники стали ограничиваться заимствованиями сюжетов и приемов великих мастеров. В их работах еще было много утонченности, остроты, изящества, но уже сквозила горечь, равнодушие, произведения утратили свою теплоту и естественность. Для живописи стали характерны взвинченность и изломанность линий, удлиненность или даже деформированность фигур, зачастую обнаженных, напряженность и неестественность поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции.

Но обилие этих внешних художественных воздействий растворилось в неповторимой творческой индивидуальности последнего из великих

ТИНТОРЕТТО*Чудо святого Марка. 1548*

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 осужденного.

ТИНТОРЕТТО*Портрет Альвизе Корнаро. 1564*

Изображенный Тинторетто старик, кажется одновременно и благородным и трогательным. Художника привлекает не столько внешний вид портретируемого, сколько его внутреннее, эмоциональное состояние, он словно отображает портрет души человека. Этот утонченный психологизм Тинторетто-портретиста превзошел искусство Рембрандта.

мастеров итальянского Возрождения — живописце венецианской Позднего Возрождения — Тинторетто. Вслед за поздним Микеланджело и Тицианом Тинторетто проложил новые пути в искусстве. Мастер восстал против сложившихся традиций в изобразительном искусстве — соблюдения симметрии, строгого равновесия, статичности; расширил границы пространства, насытил его динамикой, драматичным действием, стал ярче выражать человеческие чувства. Он создатель массовых сцен, проникнутых единством переживания. О детстве Якопо Робусти, больше известного как Тинторетто известно мало. Он родился в 1518 г. или 1519 г. в Венеции. Уже подростком он решил обучаться живописи у Тициана, но был изгнан из мастерской спустя всего 10 дней.

Период юности и становления Тинторетто в профессии практически не исследован. Долгое время он занимался в основном росписью фасадов, пока не получил заказ от братства св. Марка. В результате он написал свой первый шедевр «Чудо св. Марка», а разногласия с заказчиком, пораженным непривычной композицией и динамикой картины, привлекли к нему внимание новых клиентов.

Вскоре появились такие работы как «Св. Рох, исцеляющий чумных» (в 1549 г.), цикл картин «Страшный суд» (с 1550 по 1553 г.). Окончательное признание он получил после приглашения расписывать Дворец дождей в 1553 г., для которого он создал грандиозное полотно (Воскресение праведников, или Рай», а также «Венеция — богиня морей», «Завоевание Цары» и др.)

С 1564 г. началось сотрудничество Якопо Робусти с братством Сан-Рокко (св. Рокка), для которого он создал ряд настенных панно и плафонов в Скуола ди Сан-Рокко («Распятие, или Голгофа», «Избиение младенцев», «Мария Магдалина в пустыне», «Медный змий» и др.)

Тинторетто умер в 1594 г., 31 мая, и до последнего дня он не прекращал творить. Последняя значительная работа Тинторетто, «Тайная вечеря» — одновременно и самая наглядная иллюстрация его творческого метода.

В архитектуре Позднего Возрождения в произведениях Микеланджело, Дж. да Виньольи, Д. Романо, В. Перуцци, возрос интерес к пространственному развитию композиции, подчинению здания широкому градостроительному замыслу. В получивших богатую и сложную разработку общественных зданиях, храмах, виллах, палаццо ясная тектоника Раннего Возрождения сменилась напряженной конфликтностью тектонических сил: об этом свидетельствуют постройки Я. Сансовино, Г. Алесси, М. Санмикели, А. Палладио.

Ренессанс был принадлежностью культуры Италии лишь до конца XV в. Однако на рубеже XV–XVI вв. Возрождение преодолело границу Италии и быстро распространилось в Западной Европе: Франции, Нидерландах и Германии в некоторой степени в Испании, Чехии и Польше. Северное Возрождение, конечно, имеет свою специфику, свое неповторимое лицо. Тем не менее и у Северного, и у классического итальянского Ренессанса была общая основа — гуманистическое движение, возникшее как следствие кризиса феодального строя в целом и феодальной идеологии в частности.

Наиболее необыкновенный характер Северного Ренессанса выразился в художественной культуре Германии и Нидерландов. Главными центрами искусства стали: Аугсбург, Антверпен, Амстердам, Галле, Нюрнберг.

Творчество Питера Брейгеля Старшего — это вершина искусства Северного Возрождения середины XVI в.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ

Охотники на снегу.

1665

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Автопортрет.

1498

В Германии величайшим представителем немецкого Возрождения был Альбрехт Дюрер. Но не единственным. Здесь творили такие талантливые мастера, как: Матис Нитхардт, Лукас Крахан Старший, Ханс Хольбейн Младший и другие.

Переворот, произведенный в эпоху Возрождения в области духовной культуры и искусства, имел огромное историческое значение. Никогда еще в Западной Европе искусство не занимало такого выдающегося места в обществе. На протяжении последующих трех веков европейское искусство развивается на основе усвоенных и узаконенных художниками Возрождения принципов. Искусство Возрождения сохраняет притягательную силу и в наши дни.

