

Предисловие

Живопись от ренессанса до сюрреализма — это классика мирового искусства, это европейская живопись Нового времени. Начиная с эпохи Возрождения Старый свет в течение пяти столетий был лоном живописного искусства. Именно здесь в середине прошлого тысячелетия зародилась масляная техника, которая позволила старым мастерам создать уникальные полотна, до сих пор считающиеся шедеврами. Если фреска или мозаика, а также иконопись или графика были известны человечеству еще со времен древних цивилизаций, то такое явление изобразительного искусства, как станковая живопись, — это детище европейского Ренессанса.

В эту эпоху — XV–XVI века — вся Европа переживает колоссальные изменения, которые охватывают социальную, политическую и религиозную сферы. Великие географические открытия, стремительный рост капитализма, Реформация приводят к тому, что появляются новые сословия, новые государства, новые религии. Радикальные перемены в культуре — литературе, музыке, архитектуре, театре и живописи — стали частью большого процесса формирования европейской цивилизации Нового времени, главной ценностью которой стал Человек. Либеральные и индивидуалистические

устремления нового буржуазного сословия привели к становлению философского течения гуманизма, идейной основы культурного ренессанса, обратив взоры художников на окружающий мир и Человека как его центр.

В свою очередь, масляные краски и техника старых мастеров позволяли удовлетворить новые общественные запросы и дали возможности для такого разнообразного изображения природы и жизни людей, что вскоре в разных странах Европы появляются отдельные «специализированные» жанры — портрет, натюрморт и пейзаж, историческая и бытовая живопись. В эти же годы складывается еще одна отличительная черта европейской живописи Нового времени: она развивается периодами, волнами, в каждый такой период господствует определенная художественная система, позже названная стилем эпохи. За полтысячи лет в Европе сменилось несколько стилей — барокко и классицизм, романтизм и реализм, рококо и модерн.

При этом еще в эпоху Барокко в различных странах постепенно начинают формироваться отдельные национальные школы живописи, которые при общей стилевой составляющей имеют свои неповторимые черты, продиктованные особенностями исторического развития, климатических и природных условий, а также менталитета населения той или иной страны.

Так сложились основные европейские живописные школы — итальянская, фламандская, голландская, испанская и французская. Однако стройная система координат, состоящая из жанров, стилей и национальных школ, за последние полтысячелетия нередко нарушалась появлением гениальных мастеров-одиночек. Их талант не вписывался в жесткие рамки и схемы, они творили в своем собственном авторском стиле и создавали изумительные шедевры. Рафаэль и Леонардо, Рубенс и Тициан, Гойя и Рембрандт до сих пор интересны миллионам наших современников по всему миру, их произведения навсегда останутся огромной духовной ценностью и достоянием всего человечества.

Классическая живописная система с линейной перспективой, светотеневой моделировкой объемов и масляной техникой, изобретенная в эпоху Ренессанса, была основой западного искусства вплоть до конца XIX века, пока не произошла еще одна революция в области изобразительного искусства, начатая импрессионистами и продолженная их последователями. В результате в начале XX столетия мир взрывает новая модернистская живопись. Одни за другими на свет появляются шокирующие публику фовисты, кубисты, футуристы, экспрессионисты и, наконец, абстракционисты и сюрреалисты. Эти новые направления предложили

свое видение задач живописи, которая ушла от воссоздания окружающей действительности и сделала предметом своего изображения субъективный взгляд автора, мир его переживаний, идей, душевных движений. Художники-модернисты избрали для своего авангардного творчества острый язык условности, деформации, локальных цветов и плоского пространства. Отныне живопись стала совсем иной, ушли жанры и национальные школы, остался лишь автор и его художественное высказывание.

РЕНЕССАНС

Италия

Эпоха Ренессанса — в русском варианте Возрождения — явление яркое и сложное. Его родиной стала Италия, вернее, итальянские быстро развивающиеся, свободные и богатые города Флоренция, Сиена, Пиза, Верона, Мантуя, Венеция. Италия не была единым государством, она состояла из десятков независимых герцогств и княжеств, столицы которых быстро росли за счет развития ремесел и торговли. Таким образом, в крупных городах уже в XIII–XIV веках сложились уникальные социально-политические условия для формирования нового сословия горожан — купцов, банкиров, мастеров, людей свободных, активных, уверенных в своих силах, любознательных, имеющих богатый жизненный опыт и представление о заморских странах. Именно эти люди стали главной движущей силой формирования новых общественных взглядов на Человека и его место в мире. Философы Ренессанса — гуманисты — считали человека центром Вселенной. Они

высоко ценили отдельную личность, ее мысли и чувства, идеалы и творческий потенциал как лучшего творения Божьего.

В поисках образца для воплощения своих идей итальянские философы, литераторы и художники обратились к золотому веку античной культуры, считая свою родину духовной наследницей Древнего Рима и пытаясь возродить античную веру в человека, в его возможности. Античность стала для них источником знаний и образцом художественного творчества, в то время как средневековое спиритуалистическое искусство начало сковывать творцов своими схематизмом и каноничностью. Так зарождалось светское начало в искусстве. Мысли художников обращаются к красоте окружающего мира, к гармонии и благородству человеческих чувств и взаимоотношений, к вполне земным радостям и бытовым деталям. Эти устремления все чаще проявляются в живописи, даже если произведения связаны с религиозными сюжетами или образами.

Одним из самых ранних мастеров Ренессанса был Джотто ди Бондоне (1267–1337), открывший новый живописный язык. Несмотря на то, что Джотто, как и другие современные ему художники, был автором все тех же алтарных Мадонн и фресок на евангельские сюжеты, его персонажи обретают черты реальных людей. Их лицам

присуща индивидуальность, их телам свойственна весомость, они могут страдать и радоваться. И хотя движения их пока скованны, пропорции тел нарушены, выражения чувств переданы наивно, произведения Джотто уже далеки от средневековой византийской иконописной традиции, доминирующей в тосканских городах.

Творчество Джотто стало самым заметным явлением итальянского Треченто (от итал. *trecento* — триста; XIV век), как стали называть начальный период Ренессанса. Вслед за ним последовал яркий XV век — эпоха Раннего Возрождения, или, как его называют сами итальянцы, — Кватроченто (от итал. *quattrocento* — четыреста). Это было столетие главных живописных открытий; в эти годы архитектор Филиппо Брунеллески разрабатывает учение о линейной перспективе, которая позволяет убедительно передавать на плоскости трехмерное пространство. С умением использовать линейную перспективу перед художниками открылся весь мир. Они словно с детской радостью пишат горы и доли, городские улицы и площади. Картина все чаще становится для автора окном в бескрайний мир. Например, в картинах с изображениями Мадонн у флорентинца Филиппо Липпи (1406–1469) дальний план поражает космическим размахом, а Дева Мария похожа скорее

на нарядную современницу автора, окруженную роскошными украшениями.

Следующим важным открытием мастеров Кватроченто стало изображение обнаженного человеческого тела с достаточно точным знанием анатомии. Новатором здесь выступил молодой художник Мазаччо (1401–1428), автор фрески «Изгнание из Рая», в которой он впервые написал объемные обнаженные тела с правильными пропорциями в сложных ракурсах. Автор так мастерски показал сильные эмоции персонажей, что Адам и Ева на его фреске вызывают глубокое сопереживание своей трагедии. Такой «джоттовский» подход к раскрытию библейской темы в начале XV века был все еще редкостью.

В период Кватроченто в итальянском искусстве появляются также картины исключительно светского содержания — охотничьи сцены и батальные сюжеты. Автором таких работ был живописец Паоло Уччелло (1397–1475). Этот художник первым обратился к историческому сюжету — битве при Сан-Романо 1435 года. Он смело, хотя и не без наивности, сталкивает группы сражающихся, полководцев с копьями и рыцарей в доспехах, лошадей в пышном снаряжении и герольдов с цветными флагами, пытаясь передать динамику боя, пыл эмоций и накал страстей.

Одним из излюбленных жанров живописи Раннего Возрождения становится портрет современника, в котором в полной мере выразились гуманистические взгляды эпохи. Портрет герцога Урбинского кисти великого мастера Пьеро делла Франческа (1420–1492) стал символом Кватроченто. Автор создал убедительный образ сильного, властного правителя, полного внутреннего благородства и мудрости. Его выразительный силуэт доминирует над окружающим пространством, над прекрасным Божьим миром, где царят красота и гармония. Но Человек — господин этого мира, без него гармония недостижима.

XV век стал также временем зарождения археологических исследований, создания галерей и коллекций предметов античности, что заложило мощный фундамент для развития всего европейского искусства в течение последующих веков. По картинам Андреа Мантеньи (1431–1506), большого знатока античного искусства, можно судить о влиянии греческой скульптуры и римской архитектуры на произведения художников XV века.

Античная мифология вдохновляла и ярчайшего флорентинского мастера XV века Сандро Боттичелли (1445–1510), который изысканно переосмысливал древние мифы, населяя свои удивительные полотна изысканными персона-

жами и наполняя пространство поэтичными пейзажами. Картины Боттичелли лишены сюжетной составляющей, это скорее лирические высказывания автора на темы идеальной красоты и гармонии, зримыми воплощениями которых стали Флора и Грации с его шедевра «Весна». Женские образы прославили Боттичелли в веках, его изящные, таинственные, отстраненно плывущие над землей рыжеволосые героини стали всемирно известными и узнаваемыми символами идеально прекрасных женщин. Боттичеллиевские Венера, Юдифь, Афина, Флора — визитные карточки Ренессанса.

Самой большой известностью в наше время пользуется следующий период эпохи Ренессанса — Высокое Возрождение, период ослепительно яркий, но короткий — всего три десятилетия на рубеже XV–XVI веков. Начинается он с творчества великого и непостижимого Леонардо да Винчи (1452–1519), универсального гения-одиночки, который считал живопись наукой и приступал к созданию картины как к исследованию. Более всего художника волновало в картинах освещение: он предпочитал окутывать фигуры и лица персонажей воздушной дымкой, называемой сфумато и придающей им особую мягкость, как, например, на картине «Мадонна в гроте». Одной из главных выразительных сторон произведений Леонардо является их гармоничная

и выверенная композиция. Чаще всего это пирамида, устойчивая фигура, придающая всему полотну ощущение завершенности, стройности, согласованности персонажей между собой и с удивительным пейзажем вокруг. В своих немногочисленных портретах мастер также детально изучает лицо модели, ее жесты, темперамент, пытаясь разгадать характер, мысли, чувства. Особенно проникновенными являются женские портреты Леонардо. Его героини всегда умны, холодны, проникательны. Острой характеристики автор добивается через тонкую моделировку выразительных рук, элегантный силуэт, пристальный взгляд и полную тайн полуулыбку.

Леонардо не связывал свою судьбу только с Флоренцией, местом своего рождения, — он занимался многочисленными науками и искусствами в Турине, Венеции, Париже. Полтора десятилетия он провел в Милане, где создал свое самое масштабное произведение — фреску «Тайная вечеря». Леонардо создавал этот шедевр в течение многих лет, несколько раз переписывая и экспериментируя с красочным составом. Мастер блестяще выстроил композицию, центром которой является фигура Христа. Его окружают двенадцать учеников, сгруппированных по три человека, что усиливает стройность и ясность замысла. Передать драматизм сюжета о предательстве Христа Иудой автор решил

через психологическое состояние апостолов, акцентируя внимание на их движениях, эмоциональных жестах и выразительных лицах.

Великий современник Леонардо, также уроженец Тосканы, Микеланджело Буонарроти (1475–1564) относился к живописи холодно, считая первейшим искусством скульптуру. Однако судьбе было угодно, чтобы самым грандиозным созданием строитивого гения стал именно живописный шедевр — росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. Масштабная фреска посвящена ветхозаветным сценам создания жизни на земле. Многофигурные композиции с библейскими героями сопровождаются здесь потрясающими образами пророков и сивилл. Самый яркий аккорд этого гимна во славу человека звучит в сцене «Сотворение Адама», где могучая энергия божественных сил наполняет идеально прекрасное, но пока безжизненное тело первого человека.

Представим, что одно крыло Высокого Ренессанса — рациональный подход к искусству Леонардо, а другое — чувственная стихия Микеланджело. Центром же этой фигуры является Рафаэлевское воспевание Гармонии. Рафаэль Санти (1483–1520) — один из ключевых мастеров Возрождения. Его имя стало символом безупречности в творчестве, его произведения долго оставались образцом для всех живописцев Евро-

пы. Равновесие между графическим и колористическим началами в картине, чувство меры в совершенных композициях — черты авторской манеры Рафаэля, которые особенно ярко видны в его Мадоннах, где лирика образа юной Девы Марии прекрасно сочетается с торжественностью общего композиционного строя, а религиозная жертвенность Богородицы — с человеческими чувствами матери к своему дитяти.

В начале XVI века Рафаэль, как и его старший коллега Микеланджело, работал в Ватикане. Там он расписывал парадные комнаты папского дворца, и именно там с тех пор находится безусловный шедевр западной классической живописи — «Афинская школа», фреска, посвященная античным и современным Рафаэлю философам. Блестяще организованное пространство, пронизанное воздухом свободной мысли, группы мудрецов, занятых беседами, диспутами, раздумьями, — это произведение выражает саму суть Ренессанса, его прочную связь с античной культурой, его стремление к знаниям и свободе, его мощную одухотворенность и творческую энергию. Как прекрасны идущие рука об руку друзья и оппоненты — великие Аристотель и Платон! Это идеал как для людей эпохи Ренессанса, так и для их потомков.

Из всех удивительных итальянских городов времен Возрождения, пожалуй, самым неповто-

римым является Венеция с ее сказочным обликом, дворцами, каналами и мостами, блеском, роскошью и жизнелюбием. Венецианцы всегда старались быть особенными, во всем отличаться от других, потому и Ренессанс у них сложился уникальным образом, придя сюда на полстолетия позже, чем в Средней Италии.

Самой яркой звездой венецианского Высокого Возрождения стал Тициан Вечеллио (1488–1576), проживший долгую успешную жизнь. Он познал славу и богатство, писал портреты всех монархов Европы своего времени, оставаясь при этом непревзойденным мастером живописной техники и величайшим колористом Ренессанса. Чаще всех других властителей Тициан портретировал императора Карла V в разные периоды его жизни, в минуты славы и на закате дней. Художник прекрасно чувствовал настроение и характер модели, передавая даже в торжественных композициях тонкие интонации ее душевного состояния.

Среди шедевров Тициана — алтарные образы и парадные портреты, сцены из греческих мифов и многочисленные изображения золотоволосых красавиц. Женские персонажи Тициана полны жизни, они чувственны и желанны, уверены в своей красоте и ее власти. Автор направляет взгляд зрителя на атлас кожи своих героинь, золото их волос, бархат их одеяний, блеск их