Титаны Высокого Возрождения

Повторение: # Периоды эпохи Возрождения

Проторенессанс
(2-я половина XIII века — XIV век)

Раннее Возрождение
(начало XV века — конец XV века)
- **кватроченто**

Высокое Возрождение
(конец XV — первые 20 лет XVI века)
- **чинквеченто**

Позднее Возрождение
(середина XVI — 90-е годы XVI века

Северное возрождение (XV — XVI вв)
- страны расположенные севернее Италии
- Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания

Высокое Возрождение

В конце 15 – нач.16в. в рамках итальянского Возрождения сформировалась художественная культура не имевшая равных по своим идеалам и эстетическим ценностям. Высокое Возрождение – это период ослепительно ярких взлётов в искусстве и одновременно трагических падений и кризисов в государственной жизни Италии.

сти
этого
времени:

- Постепенное освобождение от религиозного взгляда на мир.
- Внимание к человеческой личности, веры в силы самого человека.
- Распространение научных знаний.
- Опора на достижения культуры Античности.

Люди на полотнах художников дышат и движутся, глубоко эмоциональными кажутся их чувства и переживания.

Кредо Высокого Возрождения

Красота

- **Красота = идеал античной классики**
- **Красота композиции**
- **Красота идеальных образов**
- **Красота поз, жестов, движений**

Рафаэль. Святое семейство

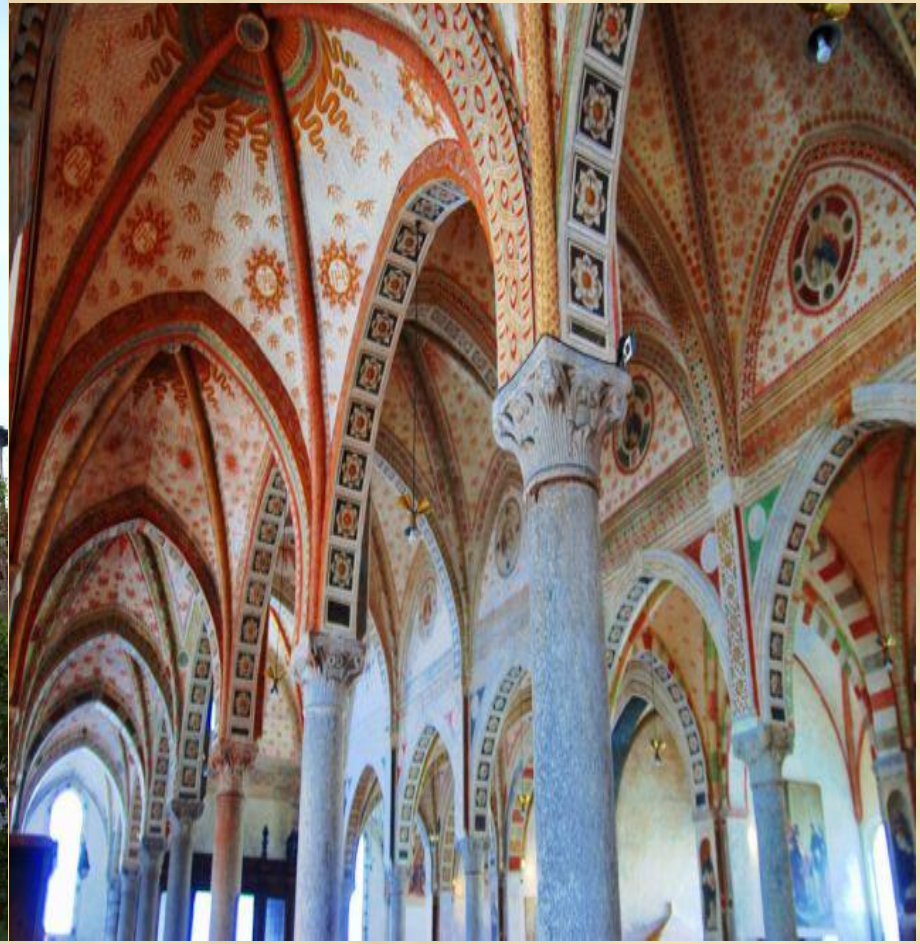
Живописцы этого времени с легкостью используют все средства изображения: *колорит*,обогащенный воздухом, светом и тенью; *рисунок*, свободный и острый; *перспективу и объём*.

Микеланджело «Потоп»

Архитектура Возрождения

Основоположник Высокого Возрождения Донато Браманте (1444 - 1514). Он сумел соединить дух античной архитектуры с лучшими достижениями зодчих той эпохи.

Церковь Санта-Мария делла Грацие (Милан)



Церковь монастыря Сан-Пьетро ин Монторио

Титаны Высокого Возрождения

Леонардо да Винчи

Рафаэль Санти

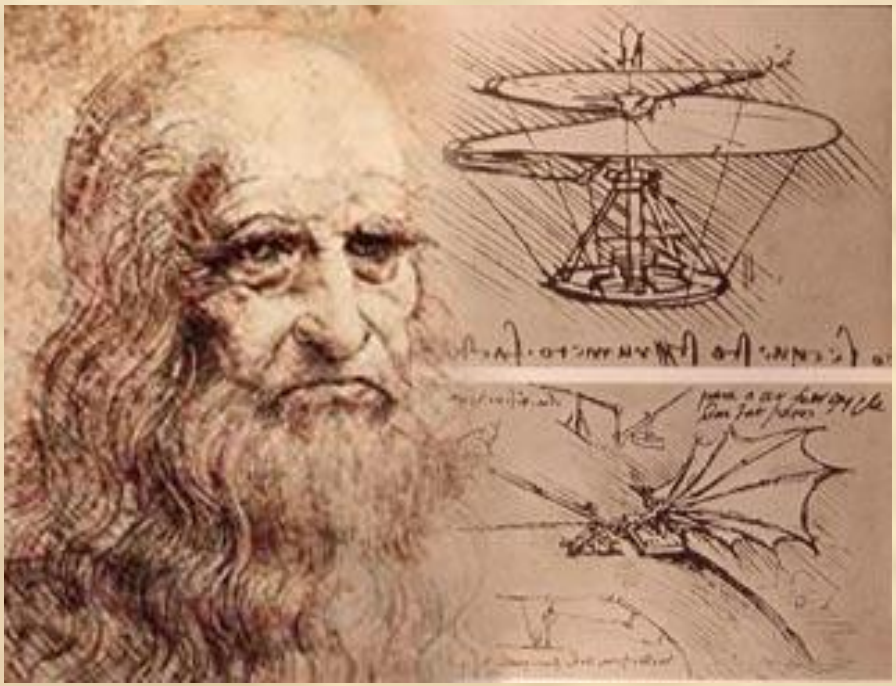
Микеланджело Буонарроти

Леонардо да Винчи

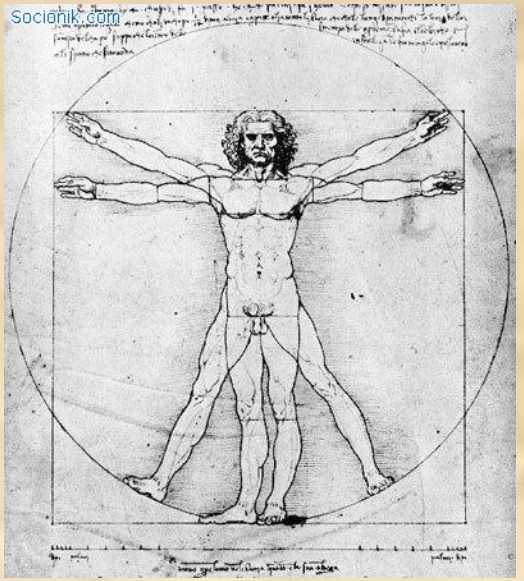
(1452 – 1519 гг.)

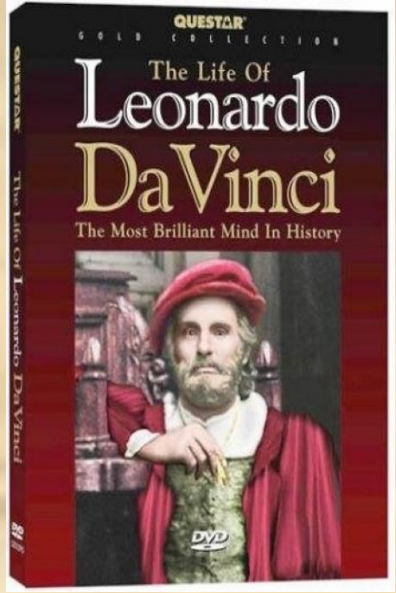
великий итальянский художник и скульптор, исследователь, инженер-изобретатель, архитектор и механик, химик, ботаник и анатом, философ, поэт и музыкант.

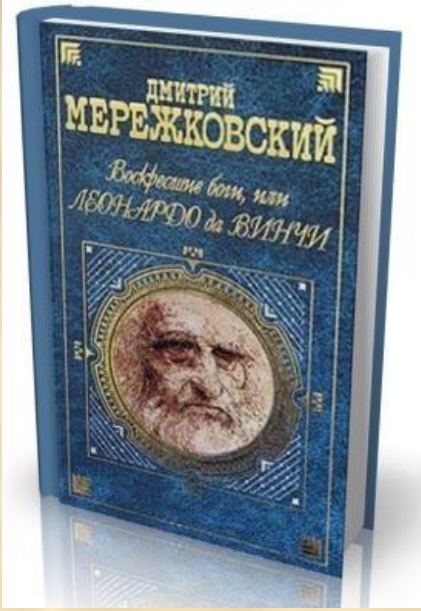
Основоположник искусства Высокого Возрождения



Ему принадлежат многочисленные открытия, проекты и исследования, намного опередившие эпоху.







Леонардо писал левой рукой и невероятно мелкими буковками, да еще и справа налево. Но и этого мало - он все буквы переворачивал в зеркальном изображении.

Подпись Леонардо да Винчи

Новаторство Леонардо да Винчи

- Первым в Италии перешёл от темперы к масляной краске.
- Фокусировка внимания на одном образе
- Связь жеста с конкретным эмоциональным состоянием
- Владел приёмом **сфумато** (итал.сл. «затуманенный») – *термин, обозначающий мягкость живописной манеры, плавность тональных переходов, размытость контура, позволяющая нарушить скованность и неподвижность лица, сделав его зеркалом душевных переживаний.*
- Передавал в женских портретах тайну взгляда, улыбки и грусти, он умел рисовать то, что нельзя определить.

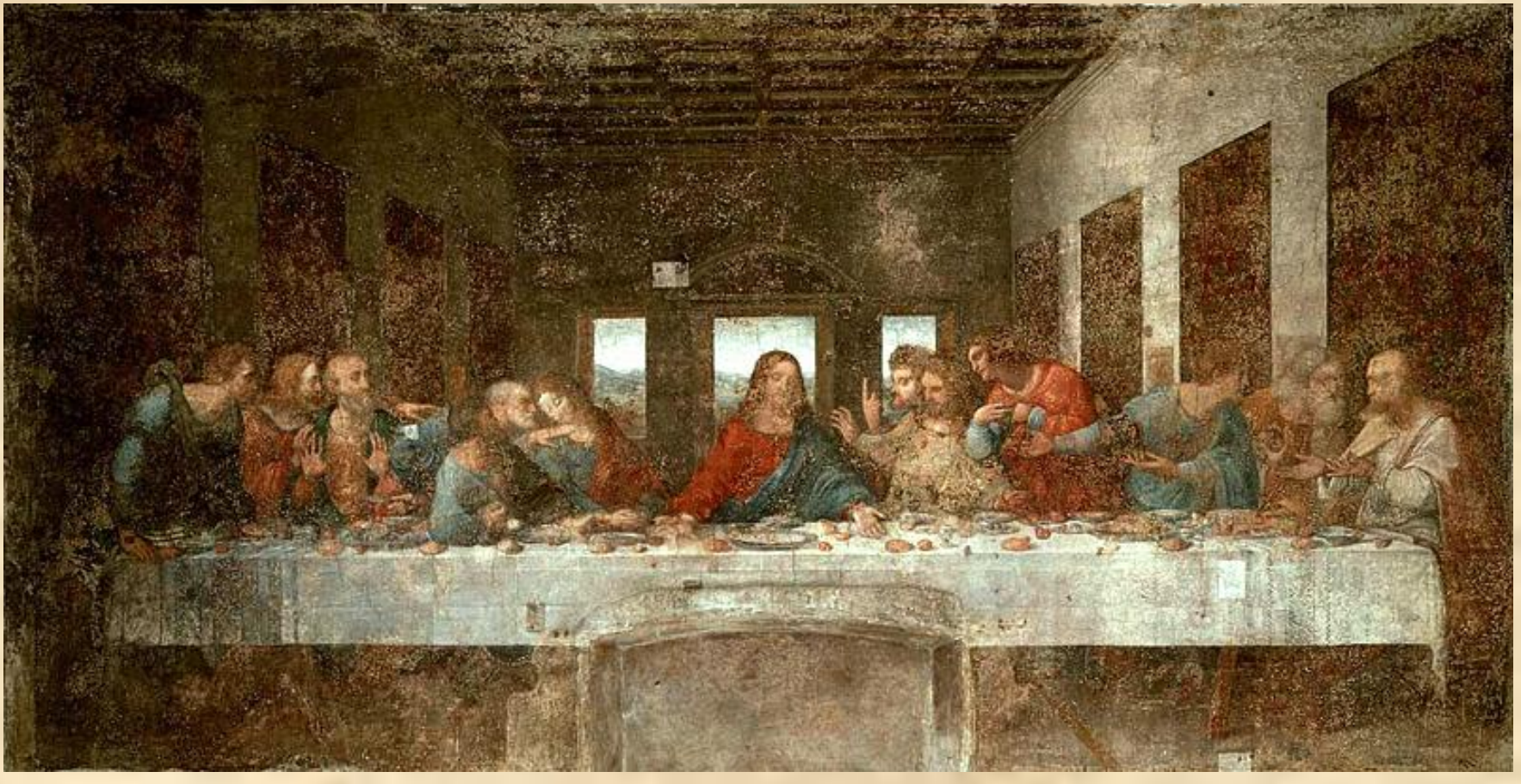
Индивидуальный стиль

- Сочетание несочетаемого – натурализма и идеализма

Тематика работ:

- **Евангельские сюжеты**
- **Воплощение женского идеала – Мадонна с младенцем на руках (символ материнства и жертвенной любви к людям)**

- **Поэтические образы современниц**



Леонардо да Винчи. Тайна вечеря. Монастырь Санта Мария делле Грацие в Милане. 1495-1497 гг.

Христос только что произнес: «Один из вас предаст меня». Эти страшные, но спокойно сказанные слова потрясли апостолов: у каждого вырывается непроизвольное движение, жест. Двенадцать человек, двенадцать характеров, двенадцать различных реакций. Каждый ищет сочувствия и отклика у соседа – этим оправдана разбивка на четыре группы по трое в каждой. Только Иуда психологически изолирован, он только формально в группе.

Воплощением женского идеала становится Мадонна с младенцем Иисусом Христом – возвышенный символ материнства и жертвенной любви к людям.

Лучшие произведения Леонардо да Винчи на этот сюжет – «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» («Мадонна с цветком») – жемчужины коллекции Эрмитажа.

Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта.
Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Леонардо да Винчи.

Мадонна Бенуа.

(Мадонна с цветком).

Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Мир «Мадонны в гроте» полон глубокого, таинственного очарования, свойственного только кисти Леонардо.
Он едва ли не с умыслом набрасывал покров таинственности на содержание своих картин, как бы намекая на бездонность, неисчерпаемость того, что заложено в природе и человеке.

Леонардо да Винчи.

Мадонна в гроте.

(Мадонна в скалах)

1483 – 1494 гг. Париж. Лувр.

Художник обращался к образам своих современниц. «Дама с горностаем», «Портрет Джинервы Бенчи» -

это возвышенно поэтические образы эпохи Возрождения

Леонардо да Винчи.
Дама с горностаем.

Леонардо да Винчи.
Портрет Джинервы Бенчи.

Джоконда (Мона Лиза)

«песнь торжествующей любви» художника

Леонардо да Винчи. Джоконда.

1503 г. Лувр, Париж.

-самое загадочное произведение художника. Четыре года он работал над портретом Моны Лизы – молодой жены богатого и известного флорентийца. В портрете ему удалось создать глубоко обобщенный, идеально возвышенный образ человека эпохи, лицо, озаренное чувством собственного достоинства и внутренней духовной силы, богатством и сложностью интеллекта.

Вот уже пять столетий она приковывает внимание зрителей. Исследователи утверждают, что главный секрет таится в загадочной улыбке Джоконды.

Вглядываясь в неё, мы видим как Джоконда меняется буквально на наших глазах: сначала она поражает нас своей задумчивостью, затем на смену легкой иронии приходит участие.

Улыбка Моны Лизы является одной из самых знаменитых загадок картины.
Эта лёгкая блуждающая улыбка встречается во многих произведениях как самого мастера, так и у леонардесков, но именно в «Моне Лизе» она достигла своего совершенства.

Благодаря теням таящимся в уголках рта улыбка то исчезает, то появляется. Нежная светотень (сфумато), помогла преодолеть скованность и неподвижность лица. Для достижения нужного результата он использовал технику лессировки (наложение тончайших слоёв прозрачных и полупрозрачных красок).

В передаче глубины пространство Леонардо использовал законы линейной и воздушной перспективы.

Цветовая гамма портрета – зеленые, голубые и золотистые тона, благородная сдержанность, тонкость цветовых сочетаний и сложнейшие переходы от полутени к полусвету.

В разное время дня , при разных условиях освещения можно увидеть игру красок.

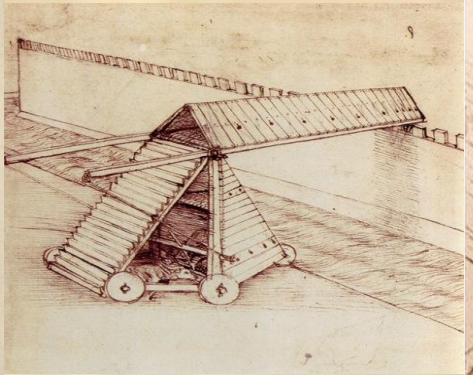
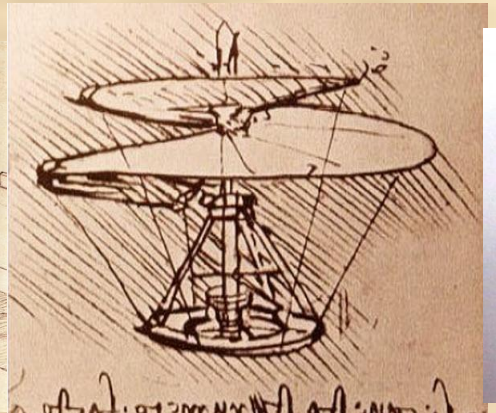
Леонардо да Винчи. Автопортрет. 1514 г. Национальная библиотека. Турин.

Единственный автопортрет выполненный художником в преклонном возрасте.

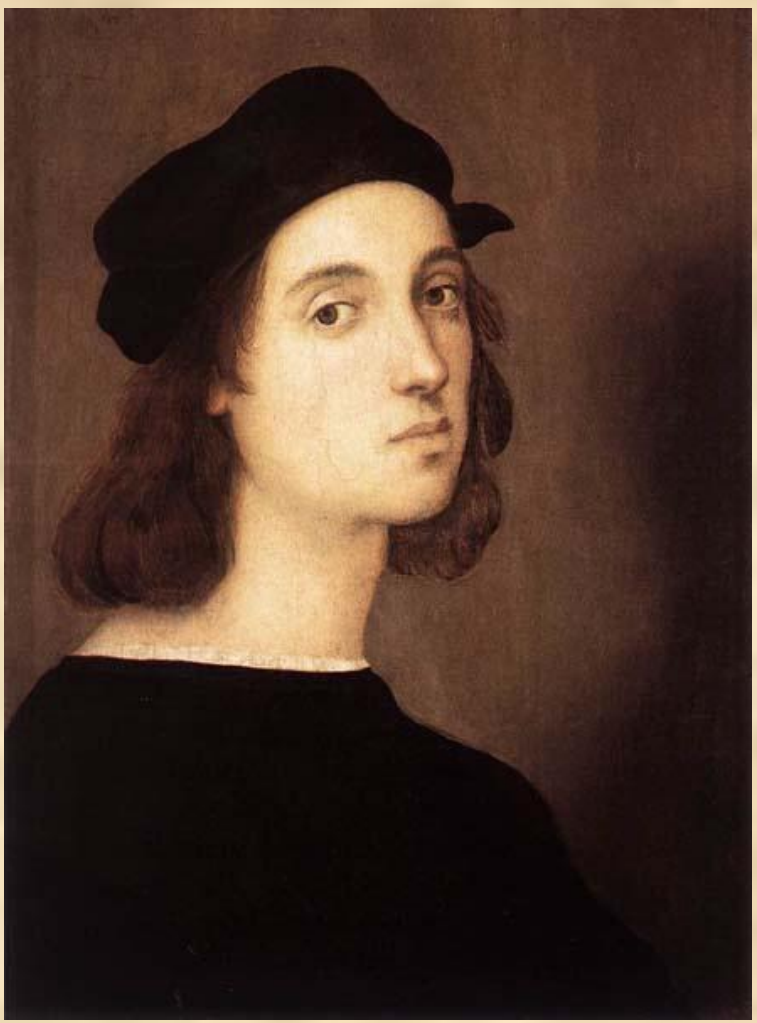
С автопортрета на нас пристально смотрит человек, умудренный жизненным опытом.
Лицо старца изборождено морщинами, густые брови нависли над глазами, пышная борода растрепана.
Плотно сжатые уголки губ запечатлели скорбную усмешку.
Грустный проницательный взгляд выражает не только прежнюю силу и мощь, но и затаенную печаль.

Последние годы жизни

- Жил во Франции, при дворе короля Франциско I
- Писал трактаты о живописи, о природе воды, о строении различных машин, ставил опыты, объяснял причины движения, распространения звука, света и тепла, открыл первый закон скорости и инерции – основные законы механики

Рафаэль – «первый среди великих»



Рафаэль Санти.
Автопортрет. 1506 г.
Галерея Уффици,
Флоренция.

Рафаэль Санти

(1483 – 1520 гг.)

Имя Рафаэля окружено ореолом поклонения и восхищения.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА

1. изображал людей на архитектурном или пейзажном фоне;
2. свободное расположение фигур в пространстве;
3. плавность линий, точная передача пластики движения человеческого тела;
4. в поздних произведениях прослеживается стремление к драматизму и реалистичности.

Тематика работ:

- Совершенные образы Мадонны
- Певец женской красоты
- Монументальные фрески
- Алтарные картины
- Реалистические портреты

Первые творения Рафаэля свидетельствуют об огромном даровании начинающего художника

Святой Георгий, поражающий дракона

Сон рыцаря

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».

Мадонна в зелени

Рафаэль Санти.

Мадонна Конестабиле.

1502-1503 гг. Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Им написано более 20 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, а 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 не нарушает законов перспективной живописи.

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

«Сикстинская мадонна» - символ жертвенной любви во имя спасения человечества. Композиция поражает величавой монументальностью и гениальной простотой. Мария медленно сходит на землю… Она только что сделала шаг навстречу людям. Рафаэль изображает её кроткой, босой, круглолицей женщиной - небесной странницей, закутанной в простой плащ и держащей в руках необыкновенного ребенка.

Взгляд Марии лучистый, глаза широко и доверчиво открыты. Они светятся нежностью и добротой. Мадонна держит на руках младенца – самое дорогое, что есть у нее в этом мире. Она несет его людям, прекрасно понимая, какая трагическая судьба уготована ему.

Она идет хвалам внимая,
Благим покрытая смиреньем,
Как бы небесное виденье
Собою на земле являя…

В.А.Жуковский.

РИМ (1508-1514)

В начале 16 в. По приглашению Папы Римского Юлия II Рафаэль переехал в Рим.

Роспись папских апартаментов в Ватиканском дворце – так называемых СТАНЦИИ ДЕЛА СЕНЬЯТУРЫ **(библиотека и кабинет Папы Римского)**

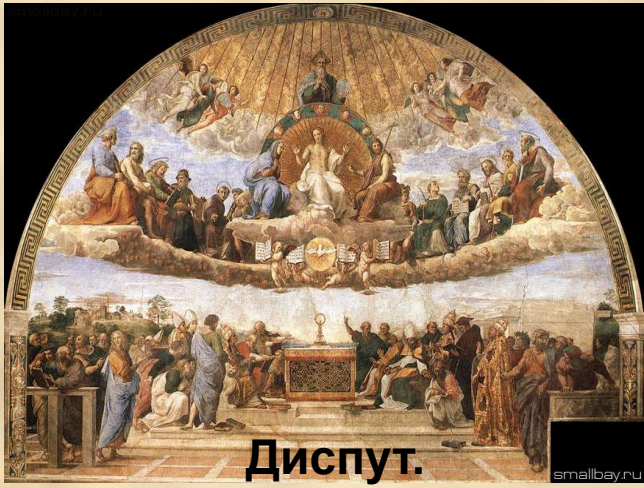
Фрески были созданы в период с 1509 по 1517 – четыре фрески: «Афинская школа», «Парнас», «Диспута», «Юриспруденция» (каждая из них посвящена разным формам деятельности человека – философии, искусству, богословию и законодательству)

Рафаэль на каждой стене изобразил отдельное монументальное произведение.

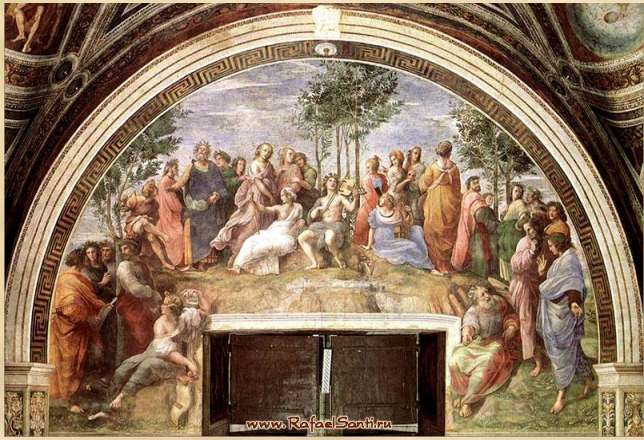
По проекту мастера фрески были дополнены декоративными элементами.

Общая тема фресок: прославление католической церкви и её главы.

Афинская школа.



Диспут.



Парнас.

«АФИНСКАЯ ШКОЛА»

- величайший шедевр в истории живописи

Главная идея фрески – **стремление человека к познанию**

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 неуклонно верит в действенность человеческой мысли и знаний.

В «Афинской школе» Рафаэль придает некоторым героям черты известных современников:

Платону – Леонардо да Винчи, Гераклиту – Микеланджело. Здесь же он запечатлел и самого себя (Апеллес), **блестяще продемонстрировав мастерство портретиста.**

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ПЕРИОД 1504-1508 –
ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ

Вглядимся в строгие портреты современников Рафаэля. За внешней простотой в них легко угадывается богатство внутреннего мира.

В основе каждого произведения лежит глубокое и пристальное изучение природы человека, внимание к его психологической характеристике.

Портретное сходство с оригиналом также становится неотъемлемым условием творчества художника.

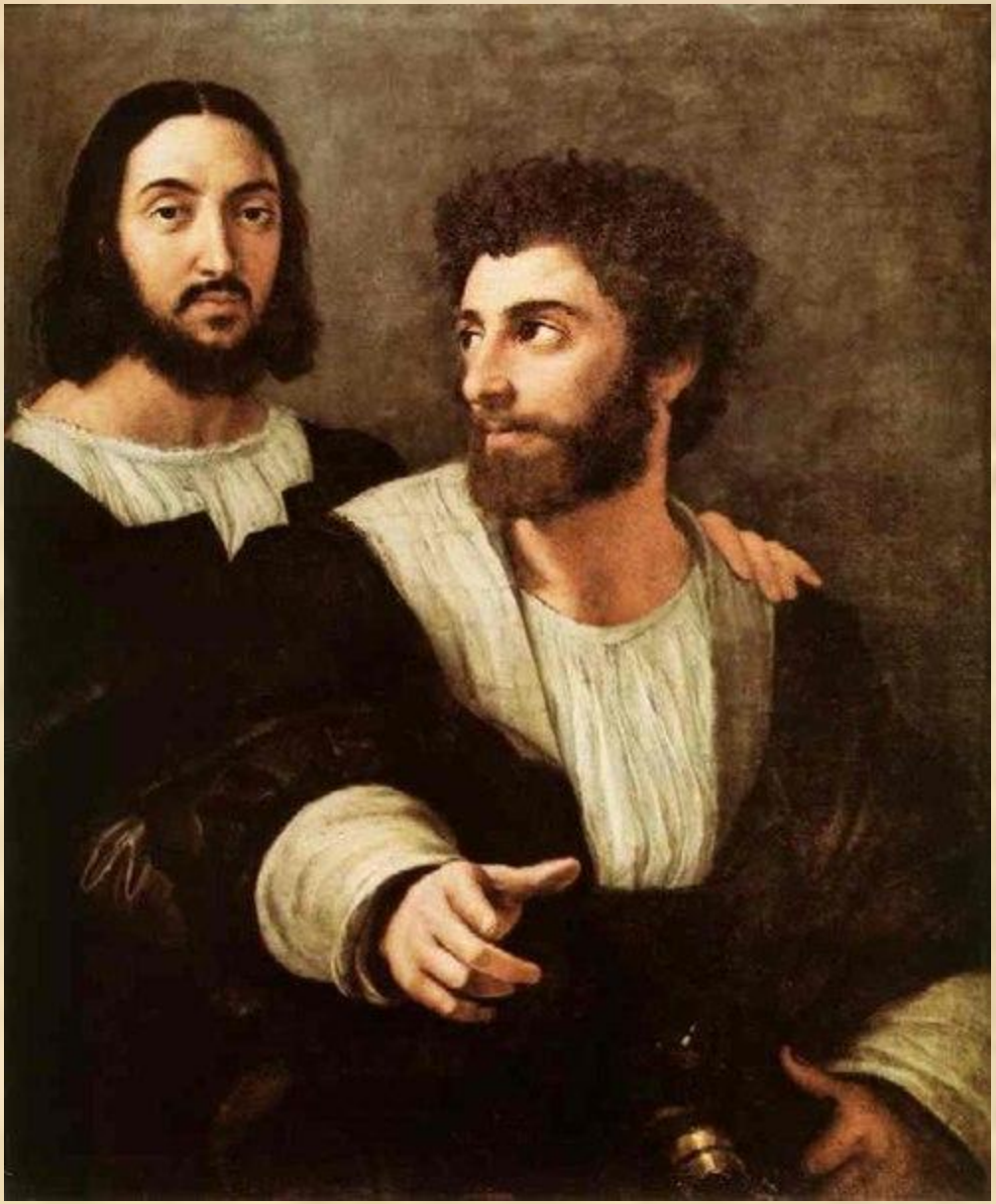
Рафаэль Санти.

Женщина под покрывалом.

(«Донна Велата»). 1516 г. Галерея Питти. Флоренция.

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.
Фигура Анджело дана на фоне обобщенного пейзажа, усиливающего эмоциональное воздействие произведения на зрителя.

Рафаэль Санти.
Портрет Анджело Дони. 1506 г.
Галерея Питти. Флоренция.



"Автопортрет с другом, учителем фехтования"

Последние годы своей жизни Рафаэль был на пике славы и признания, богат, жил в роскоши. Рафаэль умер в 37 лет от сердечной недостаточности
6 апреля 1520 г.

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

(1475 – 1564)

Итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.

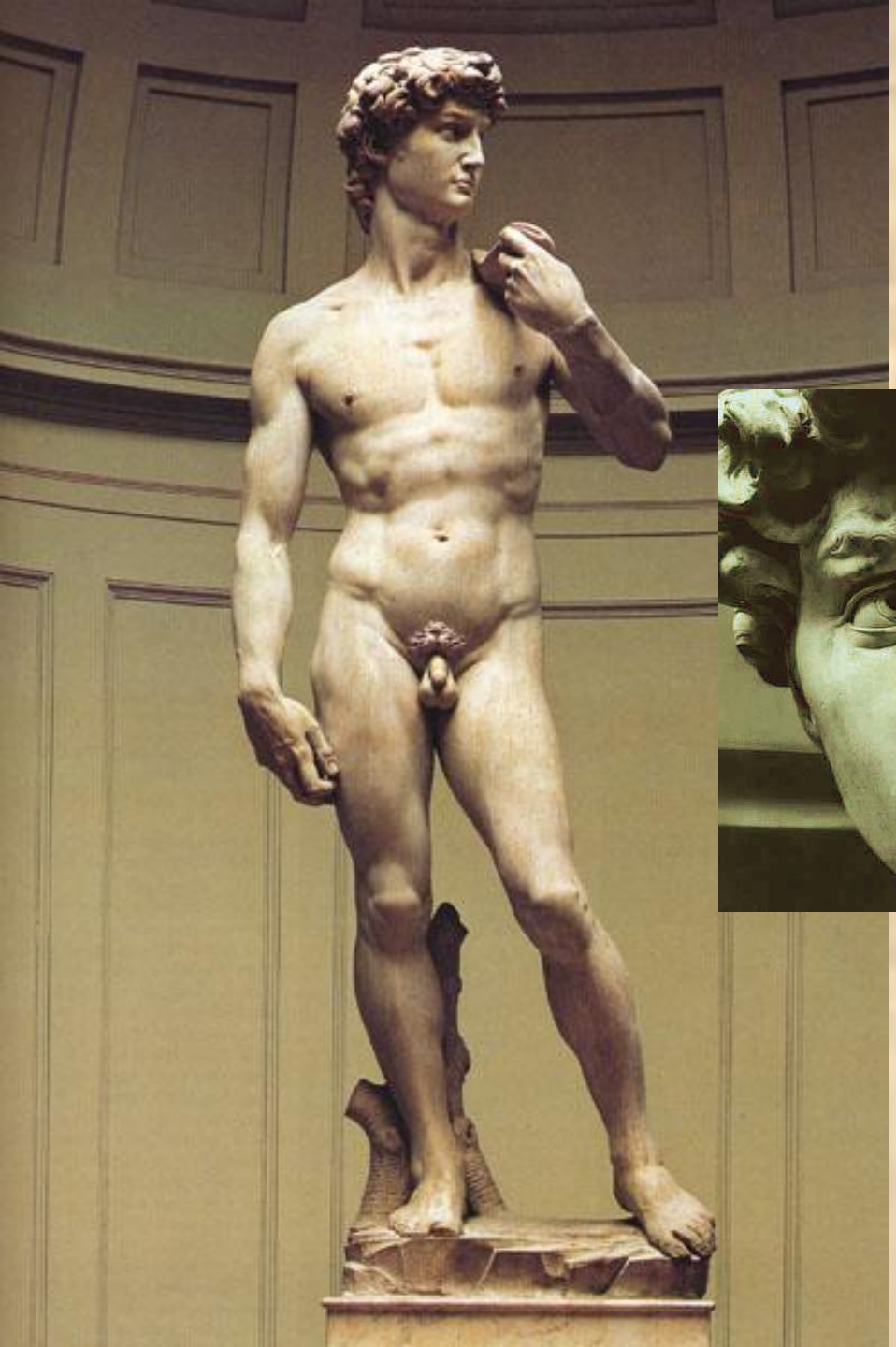
Ещё при жизни Микеланджело, его произведения считались наивысшими достижениями искусства Возрождения.

Кто не верит в гений, кто не понимает,
Что такое гений, поверит и поймёт,
Вдумавшись в судьбу Микеланджело.

Ромен Роллан.

«Пьета» (1497-1498)
(«ОПЛАКИВАНИЕ ХРИСТА»)

- **Непримиримый и гордый, бунтующий и суровый**
- **Борьба, страдание, протест, неудовлетворенность жизнью, разлад с идеалом, поиски смысла бытия – все, что наполняло жизнь мастера**
- **Любимые герои – пророк Моисей, царь Давид, мужественный Прометей, кроткая Мария, оплакивающая сына Христа**

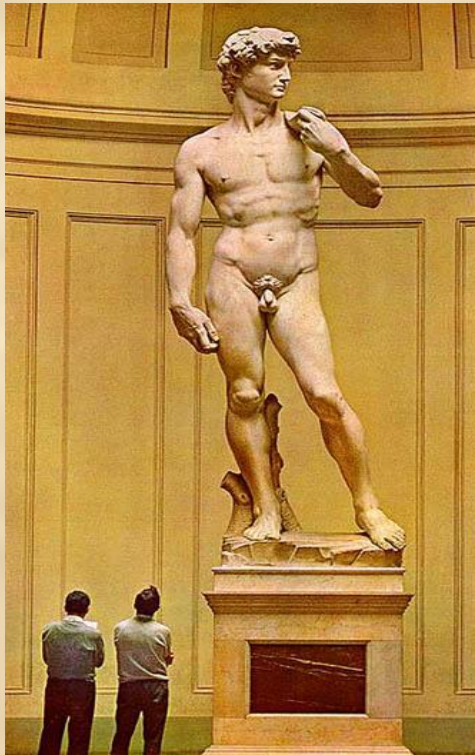


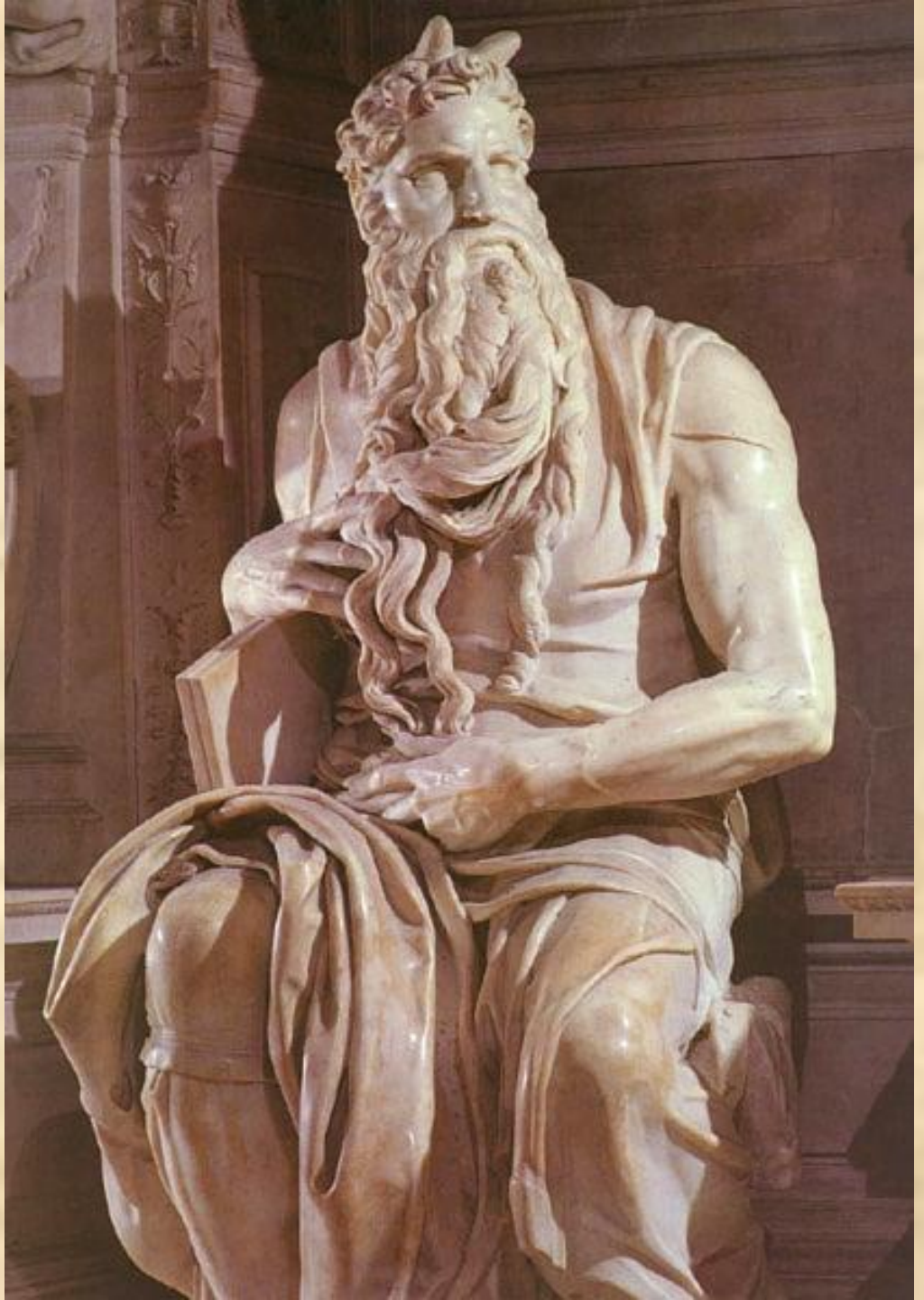
«Давид»

(1501 – 1504)

«Флорентийский гигант»

(высота 5,5м)



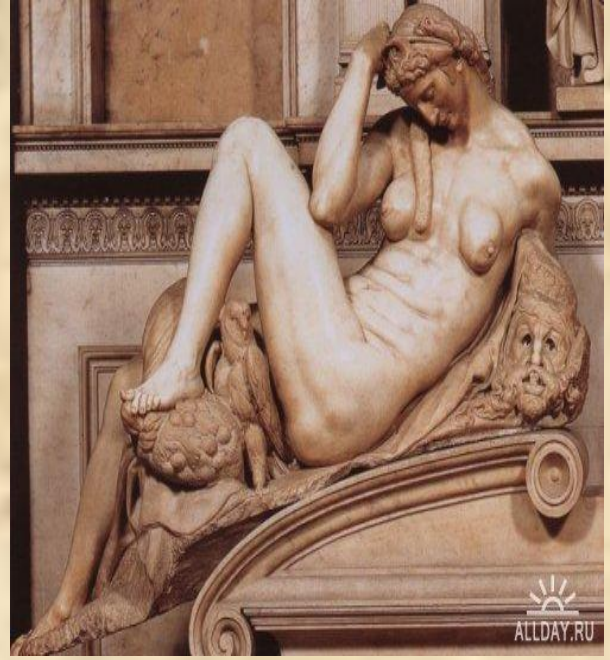


Моисей

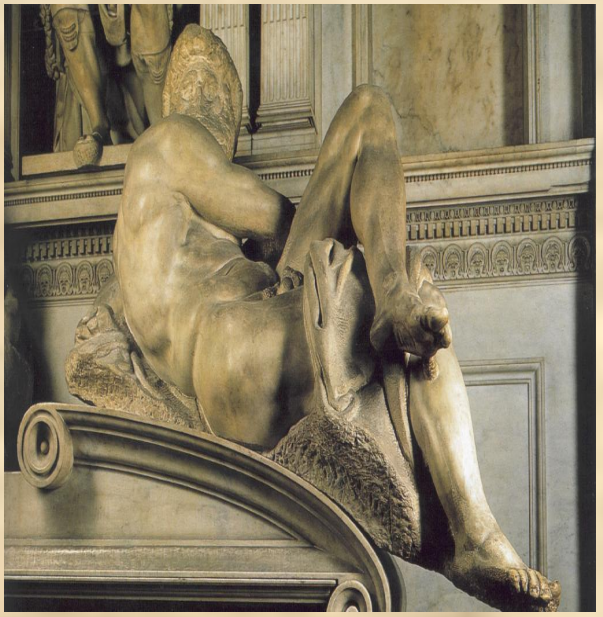
Погребальная капелла герцогов Медичи

Фамильная усыпальница Медичи
при флорентийской церкви Сан-Лоренцо

Надгробие Джулиано Медичи. «День» и «Ночь»

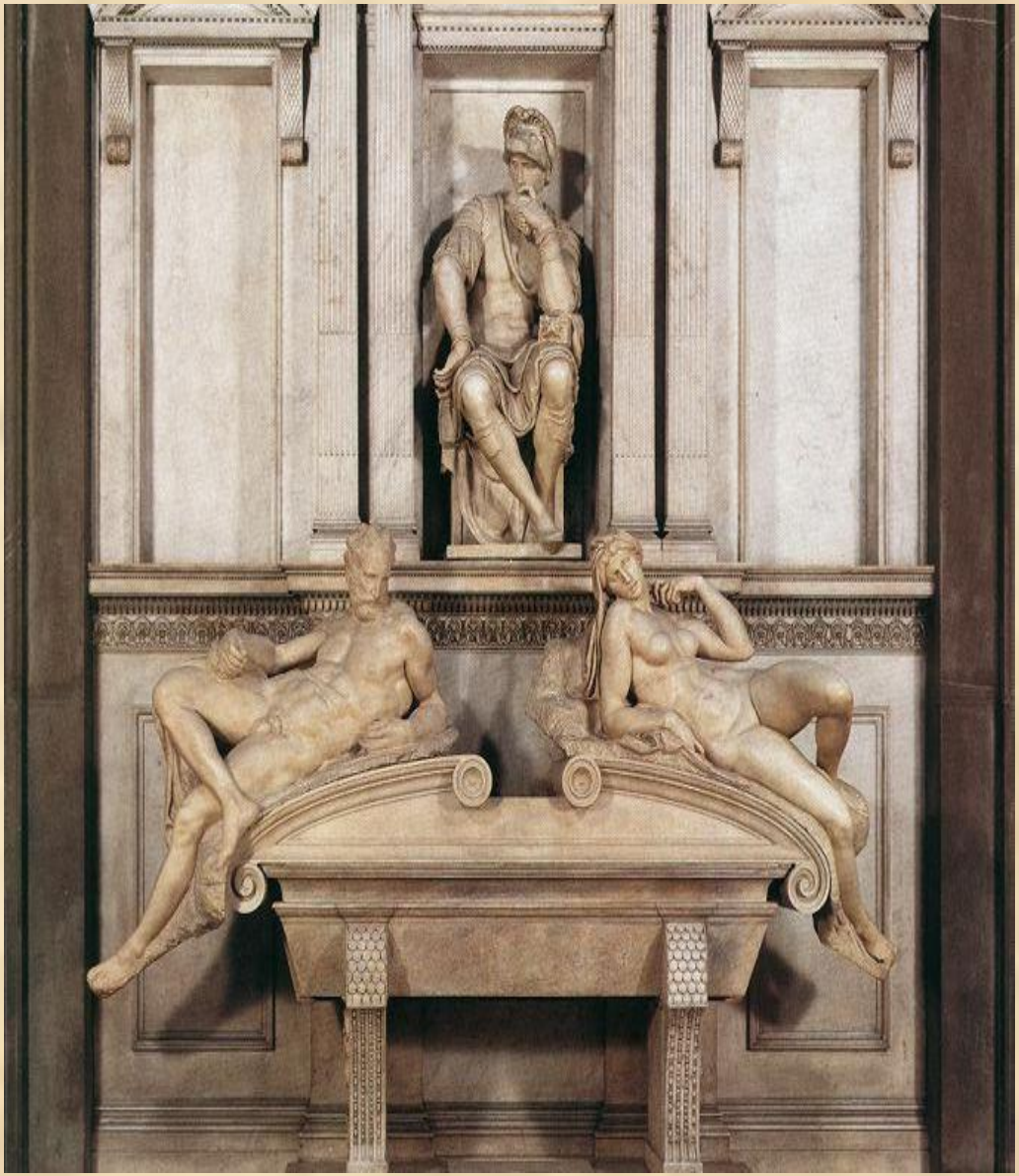


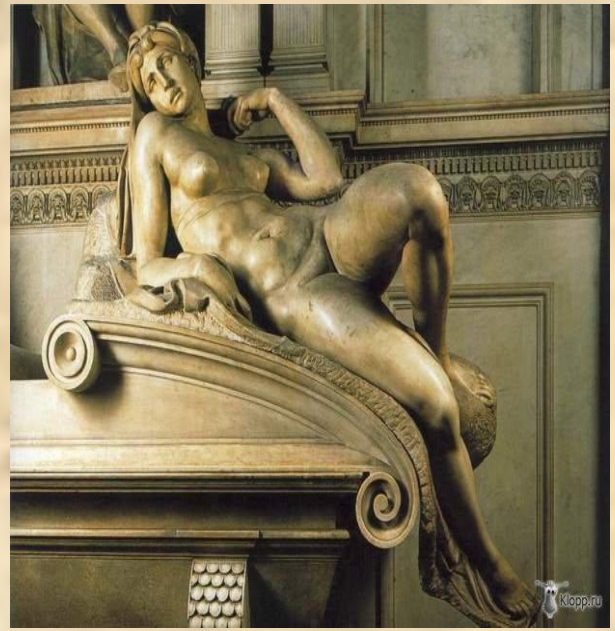
«Ночь»



«День»

Надгробие Лоренцо Медичи «Утро» и «Вечер»





«Утро»

«Вечер»

С 1546 г. к Микеланджело перешло руководство работами по строительству собора Св.Петра, купол которого стал вершиной его архитектурного творчества.

по имени Папы Римского Сикста IV из семьи делла Ровере (1471—1484), который решил укрепить старую средневековуюпримыкает с северной стороны к собору Св. Петра (см. т. 2, рис. 422, 424). Названа по имени Папы Римского Сикста IV из семьи делла Ровере (1471—1484), который решил укрепить старую средневековую постройку (зал конклава), превратив ее в крепость и сделав, одновременно, папской капеллойпримыкает с северной стороны к собору Св. Петра (см. т. 2, рис. 422, 424). Названа

Вид на Сикстинскую капеллу сверху

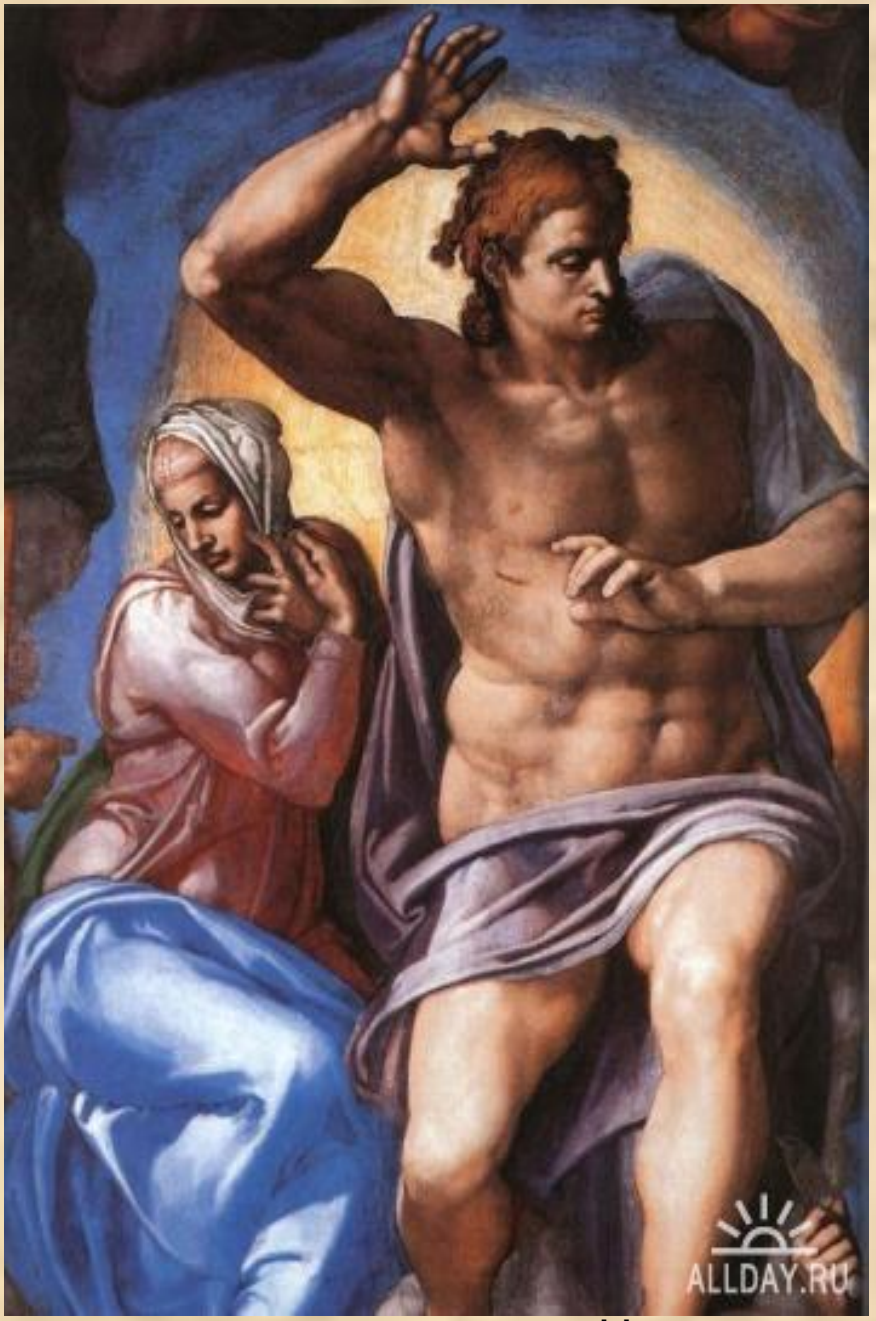
Потолок Сикстинской капеллы

Роспись свода Сикстинской капеллы в Риме.

Площадь 600 м

работа - 4 года

Фреска **«Страшный суд»** на алтарной стене Сикстинской капеллы (1536-1541)



Центральная фигура фрески.

Микеланджело скончался 18 февраля 1564 г. в возрасте 89 лет после.
С великими почестями он был похоронен во Флоренции в церкви Санта-Кроче.