

ТРИ ВЕЛИКИХ ГЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

подготовила библиотекарь МБОУ «СОШ№5» Блошенко Н.М. г.Губкинский

**Леонардо да
Винчи
(1452 - 1519)**

- итальянский
художник,
скульптор,
архитектор,
ученый

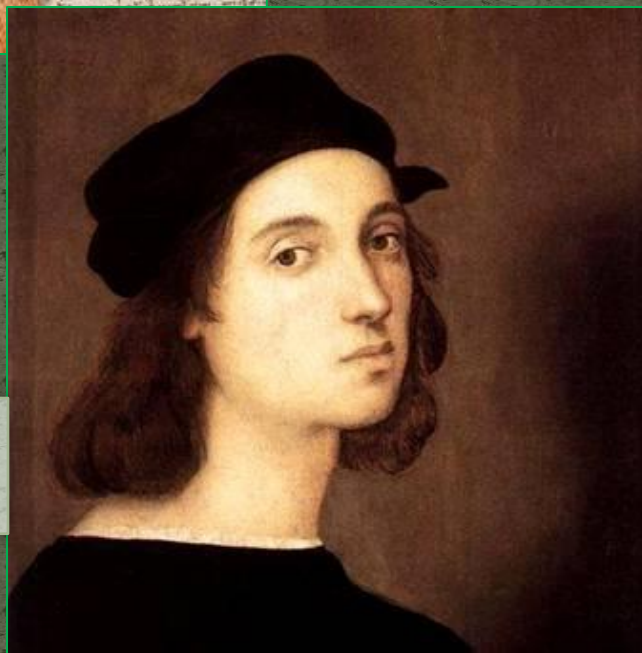

**Микеланджело Буонарроти
(1475 - 1564)**

- итальянский скульптор,
художник, архитектор, поэт

**Рафаэль Санти
(1483 - 1520)**

итальянский
художник и
архитектор

Как железо ржавеет, не находя себе применения, как стоячая вода гниет, так и ум человека чахнет от лени и бездействия.

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи (1452-1519) был не только великим художником-живописцем, скульптором и архитектором, но и гениальным ученым, занимавшимся математикой, механикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией человека и животных, последовательно проводившим принцип экспериментального исследования.

Благовещение

Ангел Гавриил был послан в Назарет, чтобы приветствовать нареченную невесту Иосифа, по имени Мария, и, войдя к ней, сказал, что обрела благодать она у Бога и родит она сына, и наречёт его именем Иисус. Полотно посвященное этому эпизоду, было первой самостоятельной работой Леонардо.

Мона Лиза

Самая знаменитая картина в мире. Леонардо начал работу над этим произведением в 1503 году и продолжал работать, добавляя разнообразные штрихи, в течение нескольких лет. «Мона Лиза»- образец портретной живописи, написанный в соответствии с правилами, созданными самим Леонардо. Название картины «Мона Лиза» – это сокращенное «Мадонна» (мадам) Лиза Джерардини дель Джокондо, но она также известна как «Джоконда», слово которое возможно перевести как «восхитительная»

Мадонна в гроте

Евангелие повествует, что, спасаясь от учинённой царём Иродом резни младенцев бегством в Египет, Мария с Иисусом и Иосифом нашли приют в пещере Синайской пустыни. Здесь произошла первая чудесная встреча Иисуса с Иоаном Крестителем, которого Леонардо изобразил крупнее, чем обычно изображают детей.

Портрет Чечилии Галлерани

или

Дама с горностаем

Напряженный взгляд женщины словно пытается разглядеть нечто, что находится за пределами пространства картины, как будто бы она слушает чью-то речь, обращенную к ней. Строгая прическа Чечилии Галлерани, а она была женщиной красивой и остроумной, подчёркивает правильные черты и выразительные глаза. Белый горностаи- символ чистоты.

Мадонна с гранатом

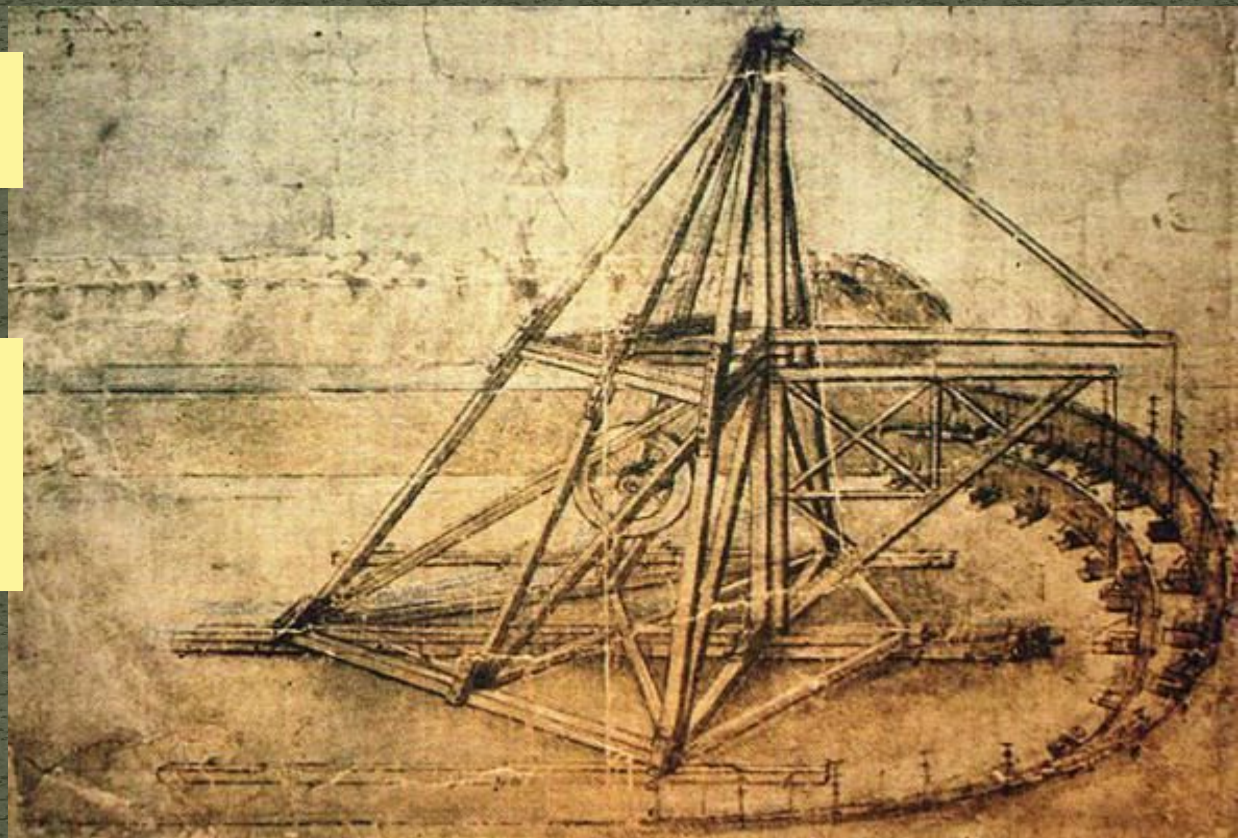
На этой картине, изображающей Мадонну (1480) и хранящейся в пинакотеке (хранилище картин) в Мюнхене, воздушная среда создает ощущение дистанции между зрителем и горами на заднем плане.

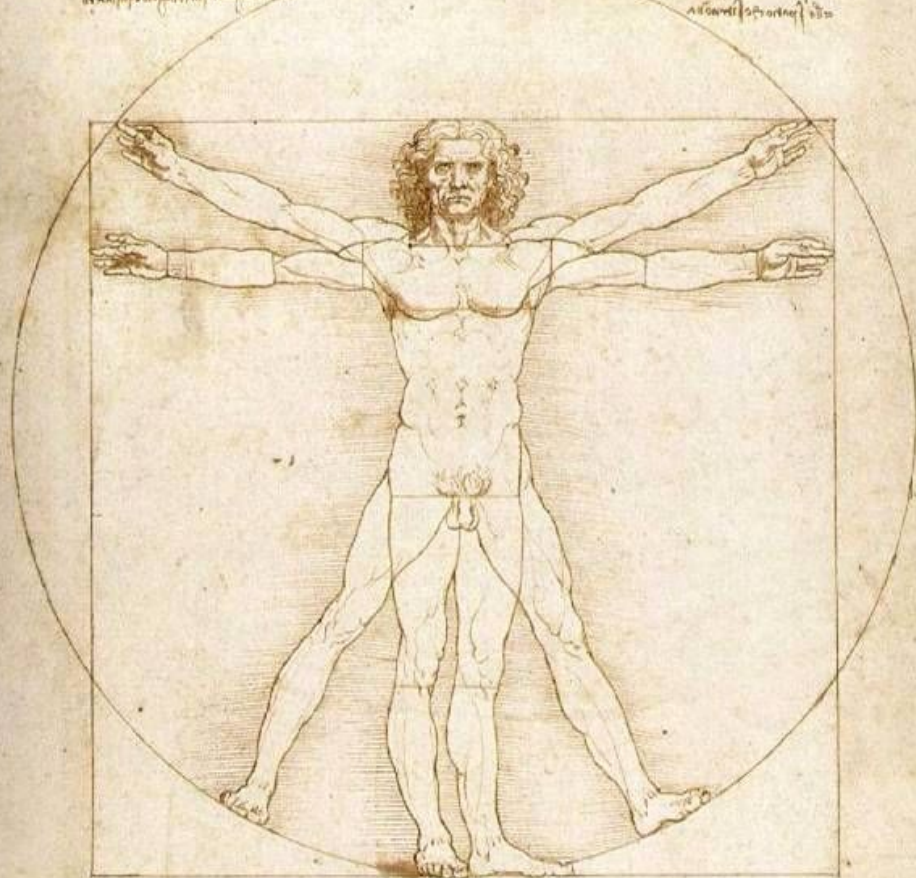
Талантливый человек — талантлив во всем. Без преувеличения эту поговорку можно отнести к Великому Леонардо. И сегодня его изобретения продолжают будоражить умы наших с вами современников....

Трёхмерная реконструкция бронированного танка

Модель устройства для рытья каналов.

«Витрувианский человек»
- результат изучения пропорций тела человека

Для Леонардо размеры человеческого тела были, с одной стороны, уникальны, а с другой универсальны. Обо всем этом мир узнал совсем недавно. И хотя время жестоко обошлось с памятью великого творца, не оставив потомкам даже места его захоронения, но в огне нескончаемых войн и пожаров чудом уцелели бесценные леонардовские манускрипты. Рукописное наследие Леонардо насчитывает свыше семи тысяч листов, исписанных мелким, убористым почерком.

*И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор
сам*

*Таит в избытке, — и лишь это
нам*

Рука, послушная рассудку, явит.

Микеланджело

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - один из самых удивительных мастеров Высокого и Позднего Возрождения в Италии и в мире. По масштабу своей деятельности он был подлинным универсалом - гениальным скульптором, великим живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем.

«Оплакивание Христа», или «Пьета»

В это творение Микеланджело вложил столько любви и трудов, что только на нем (чего он в других своих работах больше не делал) написал он свое имя вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери

Это прекрасное мраморное изваяние остается до сих пор памятником полной зрелости таланта художника. Изваянная в мраморе, эта скульптурная группа поражает и смелым обращением с традиционной иконографией, и человечностью созданных образов, и высоким мастерством. Это одна из наиболее известных работ в истории мирового искусства.

«Давид» стал одним из самых знаменитых произведений итальянского Возрождения. Эта статуя уже современниками воспринималась как символ Флорентийской республики. Вазари писал, что Микеланджело «создал Давида в знак того, что он защитил свой народ и справедливо им правил, - так и правители города должны мужественно его защищать и справедливо им управлять». Не случайно открытие статуи в 1504 году стало торжественным событием для всего города.

В «Давиде» Микеланджело справился с очень трудной задачей - созданием из уже испорченного в XV веке мраморного блока, притом сложной формы, статуи. И справился блестяще. Здесь проявилось его великолепное умение извлекать из камня максимум выразительности. Позже он сформулировал это в одном из своих сонетов: произведение уже заложено в самом камне, надо лишь суметь извлечь его оттуда.

* * *

Микеланджело изображает Давида обнаженным, исходя из античных идеалов красоты человека, претворяя в мраморе античные представления о соответствии физической красоты, мощи и силе духа.

Он стоит спокойно, уверенный в своей правоте и в грядущей победе. У него непропорционально большие конечности и тяжелая голова, чем подчеркнут юношеский характер телосложения. Прекрасное, мужественное лицо отмечено печатью необычайного благородства, могучий торс и великолепно моделированные руки и ноги не только выражают физическую мощь, но и подчеркивают силу духа. Давид изображен перед битвой с Голиафом. Он весь сосредоточенность и ожидание. Ведь еще ничего не произошло. Таким образом, Давид, отнюдь не окончательное решение проблемы человека у Микеланджело, а только постановка вопроса - ответ на этот вопрос мы находим в дальнейшем творчестве Микеланджело.

В огромной по размерам росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане (1508—1512) Микеланджело воссоздает библейскую легенду о событиях, от сотворения мира до потопы. Грандиозный ансамбль, включающий более 300 фигур, звучит как гимн красоте, мощи, разуму человека, его творческому гению.

Микеланджело говорил: **«Хорошая живопись — это как бы сближение, слияние с Богом... Она лишь копия Его совершенств, тень Его кисти, Его музыка, Его мелодия... Поэтому художнику недостаточно быть великим и умелым мастером. Мне кажется, что и жизнь его должна быть возможно более чистой и благочестивой, и тогда Святой Дух будет направлять все его помыслы...»**

**Страшный суд.
Фреска алтарной стены Сикстинской капеллы.
1535 – 1541 гг.**

Микеланджело хотел показать тщету всего земного, тленность плоти, беспомощность человека перед слепым велением судьбы. Но по – прежнему он изображает мощные фигуры с мужественными лицами, с широкими плечами, с хорошо развитым торсом, с мускулистыми конечностями. Но эти великаны уже не в силах противоборствовать судьбе. Поэтому искажены гримасами их лица, поэтому так безнадежны все их, даже самые энергичные, движения, напряженные и конвульсивные...

Обреченные на гибель титаны утратили то, что всегда помогало человеку в борьбе со стихийными силами. Они утратили волю!

Рафаэль (настоящее имя Рафаэлло Санти) (Raffaello Santi) (1483- -1520)

Автопортрет.

Природа принесла Рафаэля в дар миру тогда, когда пожелала быть побежденной не только искусством, но и добронравием. Его выдающиеся достижения ни в чем не уступали его личному обаянию. Именно в нём воссияло столь сильное усердие, красота, скромность и не малой величины талант.

Мадонна Конестабиле

около 1502 г.

Душевное спокойствие озаряет нас при виде знаменитой эрмитажной “Мадонны Конестабиле” (так названную по имени ее прежнего владельца). Нет образа более лирического, как и более крепкого по своей внутренней структуре. Какая гармония во взгляде мадонны, наклоне ее головы и в каждом деревце пейзажа, во всех деталях и во всей композиции в целом!

Мадонна в зелени.

Мадонна со щегленком

**Флорентийские
мадонны
Рафаэля – это
прекрасные,
миловидные,
трогательные и
чарующие юные
матери**

Фреска “Парнас”

1509 – 1511 гг.

В Ватиканском дворце Папы Римского Рафаэль расписал несколько залов. Особенно знамениты две фрески: “Парнас” и “Афинская школа”.

На фреске “Парнас” бог искусства Аполлон в окружении муз и великих поэтов древности – Гомера, Сапфо, Вергилия, Горация. Здесь же и Данте, Петрарка, Боккаччо.

**"Афинская школа" -
великое
произведение
Рафаэля.
Фреска прославляет
мощь разума,
объемлющего весь
мир**

Современному человеку может показаться невероятным, что Рафаэль, не достигший тридцатилетия, мог создавать такие грандиозные фрески. Поражает одно уже величие замысла и способность выразить глубокие идеи (а прежде — осознать их) в форме живописных композиций. А сколько для этого требовалось сделать набросков, эскизов! Трудно усомниться, что над фресками работали группы художников. Но общий замысел, структура картин, конкретные фигуры и обработка многих деталей — дело рук и мысли великого мастера.

Святой Себастьян

В христианском искусстве Себастьяна изображали в облике красивого молодого человека, привязанного к столбу и пронзенного стрелами. На картине Рафаэля Себастьян держит стрелу, символ его мученичества. Он облачен в великолепный красный плащ и рубашку с золотой вышивкой, волосы его изящно уложены. Ничто в нем не напоминает тех мук, что испытал за веру Святой Себастьян. Это типичная ранняя работа Рафаэля и ее декоративная красота и элегическое настроение очень напоминают работы Перуджино.

Сикстинская мадонна.

1515 – 1516 гг.

Этот алтарный образ - последняя из крупных работ Рафаэля, посвященных его излюбленной теме. Еще в ранний период творчества он обращался к образу Мадонны с младенцем, каждый раз отыскивая новый подход.

Преобладающий характер гения Рафаэля выражался в стремлении к божеству, к преобразованию земного, человеческого в вечное, божественное.

Кажется, что занавес только что раздвинулся и взорам верующих открылось небесное видение - ступающая по облаку Дева Мария с младенцем Иисусом на руках.

Мадонна держит доверчиво приникшего к ней Иисуса по-матерински заботливо и бережно. Гений Рафаэля словно заключил божественного младенца в магический круг, образуемый левой рукой Мадонны, ее ниспадающим покрывалом и правой рукой Иисуса.

Взгляд ее, направленный сквозь зрителя, полон тревожного предвидения трагической судьбы сына. Лицо Мадонны - воплощение античного идеала красоты в соединении с духовностью христианского идеала.

Папа Сикст II, принявший мученическую смерть в 258 г. н.э. и причисленный к лику святых, просит Марию о заступничестве за всех, кто молится ей перед алтарем. Поза Святой Варвары, ее лицо и потупленный взор выражают покорность и благоговение.

В глубине картины, на заднем плане, едва различимые в золотой дымке, смутно угадываются лица ангелов, усиливая общую возвышенную атмосферу. Взгляды и жесты двух ангелов на переднем плане обращены к Мадонне.

Присутствие этих крылатых мальчиков, больше напоминающих мифологических амуров, придает полотну особую теплоту и человечность.