

Портрет эпохи.

Величайший переворот,
или О том, как был подготовлен переход
к Новому времени

Вазари. Лоренцо Медичи в окружении философов и ученых. 1559

«Это был величайший переворот, пережитый до того времени человечеством».

Фридрих Энгельс (немецкий философ)

Джорджо Вазари

- Итальянский писатель и архитектор в пяти толстых книгах описал жизнь множества художников и скульпторов. Сказал, что с их творений началось настоящее возрождение искусства в Италии. Он сравнивал авторов новых произведений с античными мастерами, подчеркивал их умение изображать человека.
- Сторонники Вазари считали, что весь предыдущий период был эпохой беспросветного варварства и невежества.
- Обратив свой взор к Античности, они стали называть себя **гуманистами**, а время, в которое жили, - **Возрождением**.

Филиппо Брунелески

- Что же нового внесла эта эпоха в понимание человека?
- Знаменитый зодчий **Филиппо Брунелески**, построивший во Флоренции собор, посвященный Деве Марии и названный в её честь **Санта-Мария дель Фьоре**, возвел над ним невиданный по размеру и красоте купол.

**Филиппо Брунелески.
Купол собора Санта-Мария дель Фьоре.
1420-1436**

Применяя новые конструкции, перекрыто большое пространство и увенчано световым фонарем. Покрытый красной черепицей, купол радостно доминировал над городом.

Филиппо Брунеллески. Воспитательный дом . Флоренция 1421-1444

Фасад Приюта работы Брунеллески, украшает портик с девятью арками, опирающимися на каменные колонны и медальоны из майолики. Внутри приюта имеется красивый двор.

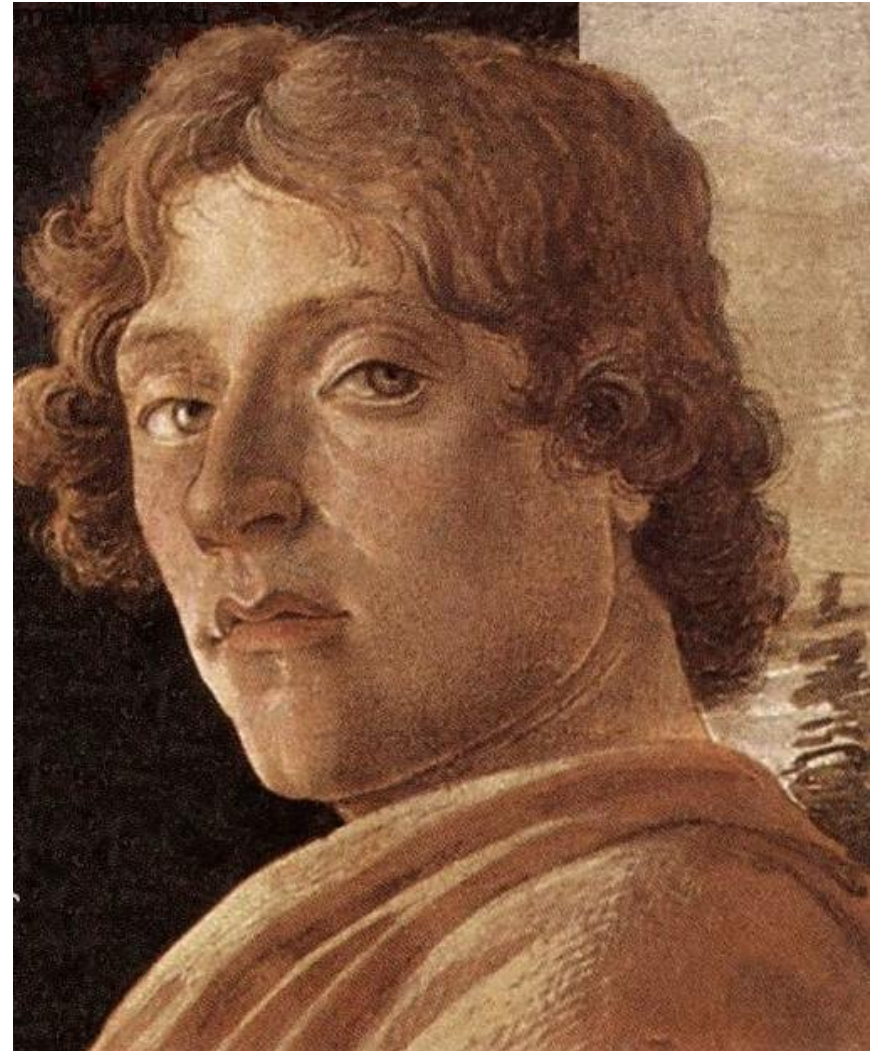
Рафаэль. «Сикстинская мадонна» 1513-14

- Популярной среди художников эпохи Возрождения была традиционная тема Богоматери.
- Теперь это была не средневековая Мария, а обыкновенная молодая мать, тихо радующуюся рождению первенца.
- Наибольшую славу снискала Сикстинская мадонна Рафаэля, исполненная им как алтарный образ для церкви монастыря Святого Сикста в Пьяченце.
- В традиционном сюжете Рафаэль сумел сочетать и религиозную символику, и новое понимание общечеловеческих ценностей.

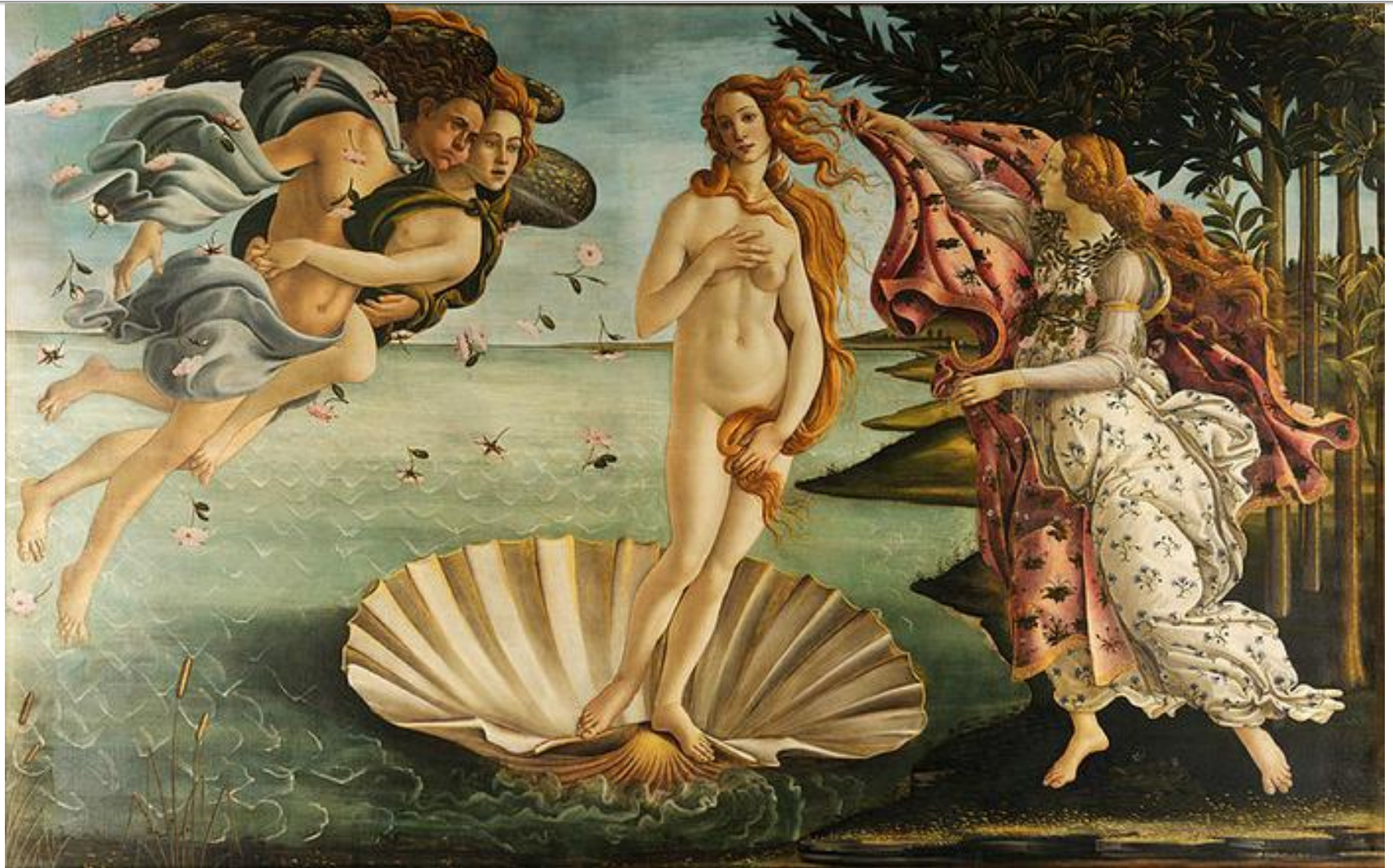
Сандро Боттичелли

- Для искусства Возрождения огромное значение имела классическая Античность.
- Художник Сандро Боттичелли черпал свои сюжеты из произведений древних и современных авторов.
- Один из таких сюжетов лежит в основе его самого знаменитого произведения «Рождение Венеры»
- Перед зрителем разворачиваются открытые просторы моря, неба и земли. Обнаженная Венера, рожденная из морской пены, стоит на завитке овальной раковины, направляемой к земле дуновением ветра. К её ногам падают розы, а светловолосая нимфа уже готова накинуть на её плечи затканый цветами плащ.

Сандро Боттичелли. «Рождение Венеры» 1482.

Обнаженная фигура в религиозной живописи почти не встречалась. В эпоху Возрождения изображение обнаженного тела стало одним из способов прославления человека.

Сандро Боттичели. «Весна» (фрагмент) 1478

- Изображены девушки, три грации, нимфы или ангелы в полупрозрачных одеяниях, подчеркивающих все изгибы их фигур, пребывающих словно в круговом танце.
- Вроде бы девушки одеты, а вроде бы и нет...

Новое самоощущение личности

- Художник эпохи Возрождения впервые осознал себя полностью освободившимся от цеховой зависимости, в отличие от средневекового мастера не принадлежащего себе.
- Как и средневековый художник он тоже работал по заказу, но теперь никто из заказчиков уже не смел диктовать ему свою волю и навязывать свои вкусы.

Микеланджело. «Давид» 1504

- Новое понимание человека просматривается и в статуе Давида исполненной Микеланджело. Будучи во Флоренции мастер изваял его из глыбы испорченного мрамора. Библейский герой изображен в момент, когда он готовится к схватке с Голиафом. В спокойно стоящей фигуре современники справедливо усмотрели воплощение героического порыва флорентийцев.

Микеланджело. Надгробие Джулиано Медичи 1520-1534

- Флоренция, церковь Сан Лоренцо, капелла Медичи.
- У ног Джулиано лежат День и Ночь.
- Про памятник Джулиано современники утверждали, что он получился совершенно непохож - на что Микеланджело отвечал: «Ничего, через десять веков никто и не заметит!»

Джорджоне

- Не только человек был важен для художников Возрождения. Для них был важен **момент взаимодействия человека и мира.**
- На картине Джорджоне «Спящая Венера», **полное единство и идеальная гармония.**
- Богиня дремлет, ей снятся счастливые сны, она не подозревает, что кто-то может её увидеть.
- В картине нет сюжета, нет действия.
- Впервые образ богини стал поводом для изображения совершенно обнаженного тела.

**Джорджоне.
«Спящая Венера» 1508-1510**

Джорджоне. «Гроза» 1505

- В картине Джорджоне «Гроза». Человек воспринимается как результат естественного развития и взаимодействия природных стихий.
- Мужчина и кормящая ребенка женщина спокойны. Раскаты грома их не пугают, они доверяют природе и радуются грозе. Прорезающая небо молния освещает чудесный пейзаж. В глубине видны здания, остатки полуразрушенных построек, через узкую речку перекинут мост, а стволы деревьев покрыты густой листвой. Фигуры людей живут сосредоточенной жизнью, единой с пейзажем, составляют с ним нерасторжимое целое.

Леонардо да Винчи

В эпоху Возрождения пришло ощущение **значимости художественного творчества**, развился интерес к практическим вопросам искусства. Леонардо да Винчи написал специальную «Книгу о живописи», где называет её наукой и сравнивает с математикой. Много внимания уделяет изображению трехмерного пространства, потому что на холсте необходимо разместить огромное количество вещей и предметов, окружающих человека.

Андреа Мантенья. «Мертвый Христос» 1500

- Решением сложных перспективных задач славился художник **Андреа Мантенья**. Особенно необычным было его изображение Христа, положение тела которого не соответствовало ни одному канону.

Мертвый Христос.
Ок. 1500

Леонардо да Винчи

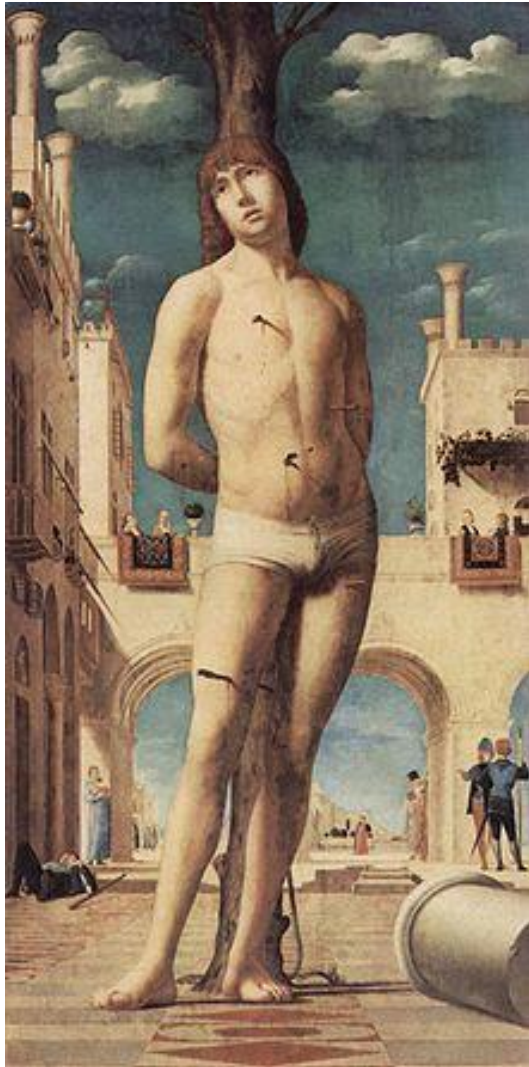
«Мадонна в гроте» 1483-1494

- Художники эпохи Возрождения стремясь к наибольшей правдивости делали записи и зарисовки в альбомах и записных книжках.
- Леонардо да Винчи делал такие зарисовки в ботанических альбомах, а потом переносил все в пейзаж, окружающий его мадонн. Пример такой картины «Мадонна в гроте». В которой читается тщательное изображение деталей. Каждый куст, каждый листочек любовно выписывался художником.

Антонелло да Мессина.

«Казнь святого Себастьяна» 1476

- Тщательность изображения деталей видна и в религиозных картинах. Темы казни, распятия, поклонения давали простор воображению.
- События совершались так же на площади большого города. Именно так изобразил Антонелло да Мессина казнь святого Себастьяна. Мученик погиб еще в I в., стоит прикованный к столбу казни, а вокруг него на просторной площади, образованной современными художнику постройками, течет своя особая жизнь. Где то в глубине картины беседуют два венецианца. На балконах, украшающих дома, соседки выбивают ковры. Кто-то просто гуляет. По синему небу плывут облака. Так на ряду с пейзажем возникает и новый жанр – **бытовой**.

Антонио Пизанелло. Портретная медаль Чечилии Гонзаго 1447

- Достигнута исключительная по художественному эффекту и по принципу построения пространственная глубина, создаваемая движением уходящей вдаль гряды холмов, а соотношение фигур и предметов первого плана придает композиции динамичное

Цвет в эпоху Возрождения

- В эпоху Возрождения изменилось отношение к цвету. Цвет теряет средневековую символику, становится средством для передачи материальности вещей и предметов, их веса и объема, красочного узорочья, переливающегося тысячами оттенков и сверкающего подобно многоцветью радуги. Цветом овладели настолько, что им стало возможно передавать различные ощущения.

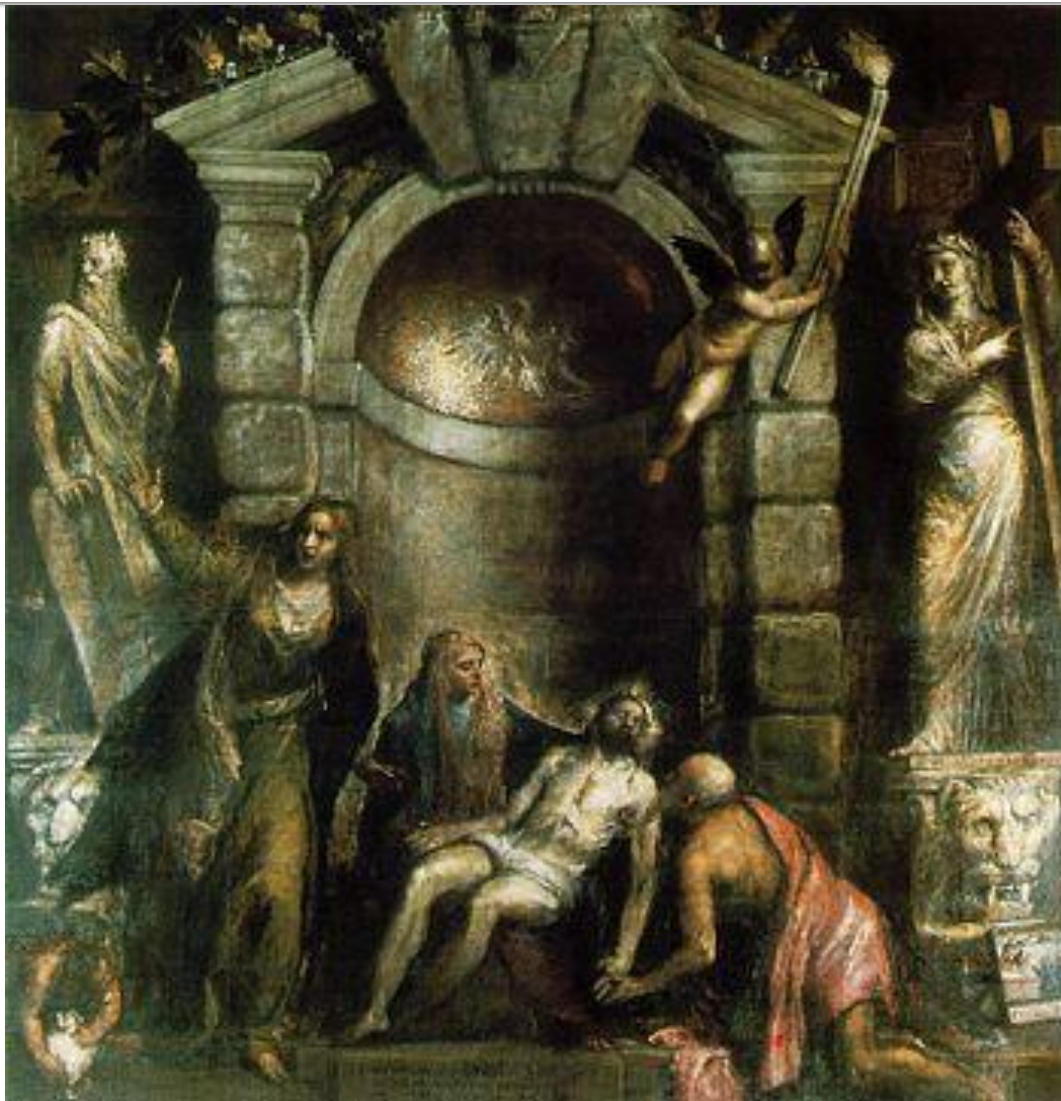
Тициан.

«Казнь святого Себастьяна» 1570

- Цветом передается весь трагизм происходящего.
- Картина написана на тот же сюжет, что и картина Антонелло да Мессина, и почти «дословно» повторяет её композицию.

Тициан. «Пьета» 1573-1576

- Картина проникнута отчаянием.
- В картине нет больших цветовых пятен, но контрастные сопоставления холодных и теплых тонов пронизывают каждую частичку живописи Тициана.

Портретный жанр новой эпохи

- Живопись как искусство перекечевала со стен соборов в роскошные особняки. Её уже собирали, ею украшали и ею же любовались.
- Люди эпохи Возрождения осознавали значимость собственной деятельности и собственной эпохи.
- Они первыми стали писать не на средневековой латыни, а на том языке, на котором изъяснялись сами.
- Они первыми посмотрели на мир внимательными глазами и вгляделись в самих себя, оставив миру обширную портретную галерею людей живущих в новой эпохе.

Тициан.

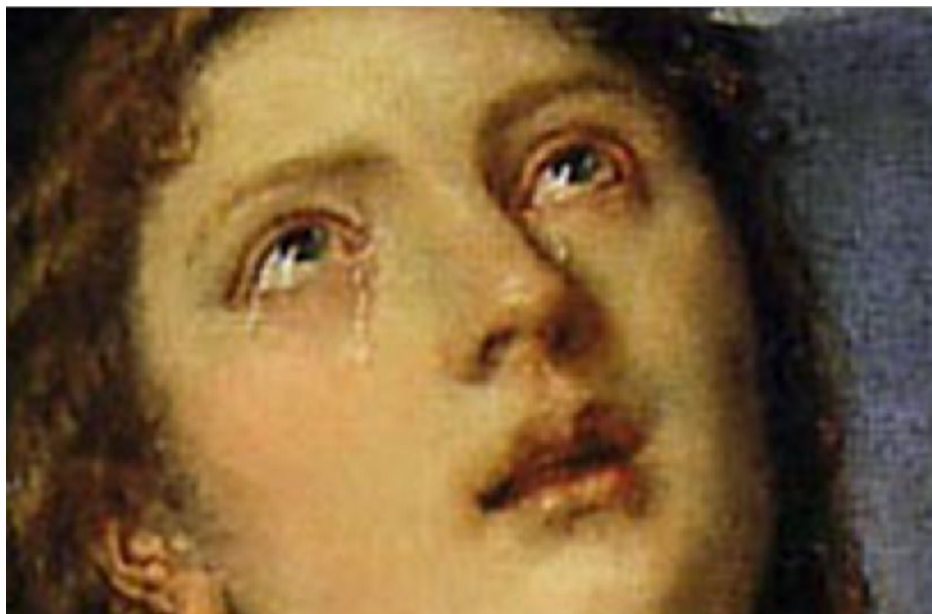
«Портрет папы Павла III с племянниками Алессандро и Оттавио Фарнезе» 1546

- Портрет эпохи Возрождения был идеализирующим, но постепенно приобрел все большую индивидуальность и психологизм.
- Особая слава принадлежит портретам работы Тициана. Его не привлекают лица с печатью счастливой безмятежности. Он обращается к личности, которая знает что такое добро и зло, власть и насилие, правда и ложь. Таков его знаменитый портрет папы Павла III с племянниками Алессандро и Оттавио Фарнезе, дающий неприкрашенную характеристику своих персонажей.

Тициан.

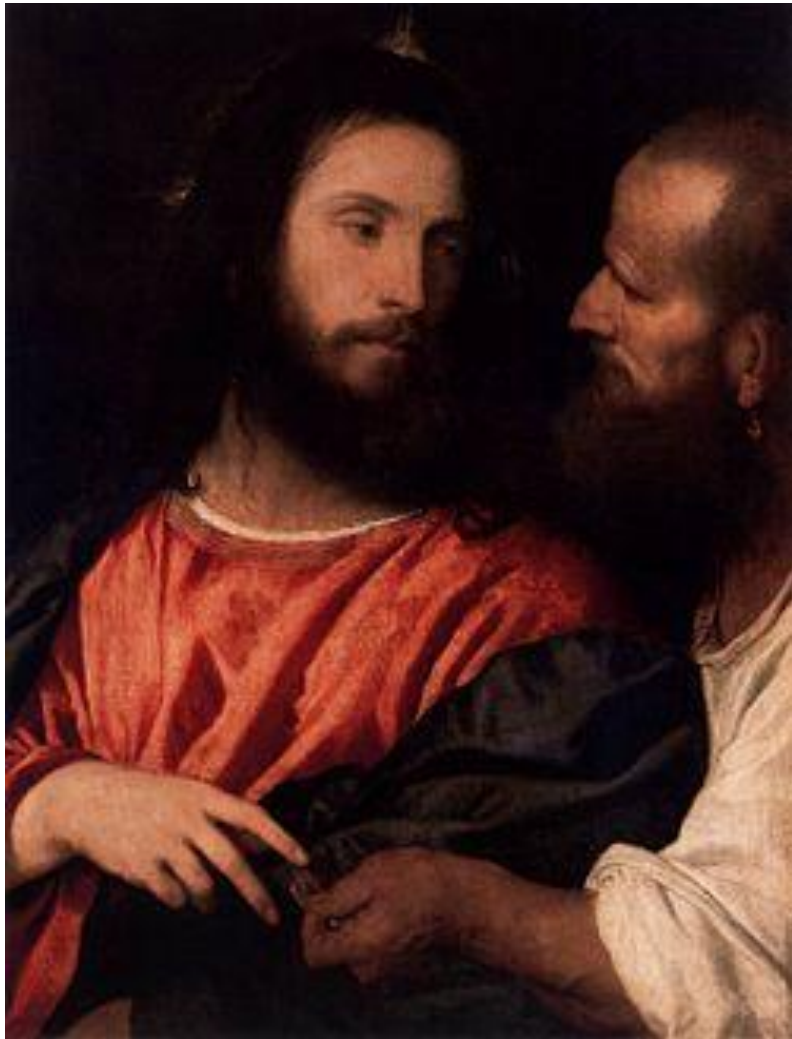
«Кающаяся Мария Магдалина» 1560

- На картине изображена Мария Магдалина, смотрящая вверх на небо. Её длинные волосы распущены, взгляд полон раскаяния, глаза покраснели от слёз.

Тициан. «Динарий кесаря» 1516

- В образе Христа преобладает идеально-возвышенное начало, то в облике фарисея решительно подчёркнута некая заземлённая конкретность, его низость, ничтожество, полное пороками.

Тициан. «Автопортрет» 1560

- Пристальнее всего художники вглядывались в самих себя.
- Нет ни одного из них, кто бы не оставил для потомков собственного изображения

Выводы:

- В эпоху Возрождения все сферы деятельности человека были пронизаны идеями гуманизма и осознанием ценности человеческой личности.
- В эпоху Возрождения завершился окончательный переход от религиозной формы мышления к светской и была создана новая художественно-образная система в искусстве.
- Окружающая действительность стала восприниматься не как прекрасное творение Бога, а как данность, как предмет живейшего любования, как пространство, в котором живет и действует свободный и могущественный человек.