

Тициан Вечелио

- Родился либо в 1488,либо в 1490 году. Умер 1576 г.
- Итальянский живописец эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Учился в Венеции у Джованни Беллини, в мастерской которого сблизился с Джорджоне;
- работал в Венеции, а также в Падуе, Ферраре, Мантуе, Урбино, Риме и Аугсбурге.



- Выдающийся мастер венецианской школы живописи, Тициан воплотил в своем творчестве гуманистические идеалы Возрождения.

- Интерес к пейзажу, поэтичность, лирическая созерцательность, тонкий колорит роднят ранние работы Тициана (так называемая “Цыганская мадонна”, Музей истории искусств, Вена; “Христос и грешница”, Художественная галерея, Глазго) с творчеством Джорджоне;

Джорджоне Спящая Венера.

1508—1510 Холст, масло. 108 × 175 см

Галерея старых мастеров, Дрезден



- **«Спящая Венера»** — условное название картины выдающегося художника Джорджоне да Кастельфранко, представителя венецианской школы живописи. Написана им незадолго до смерти в период 1508—1510 годов.

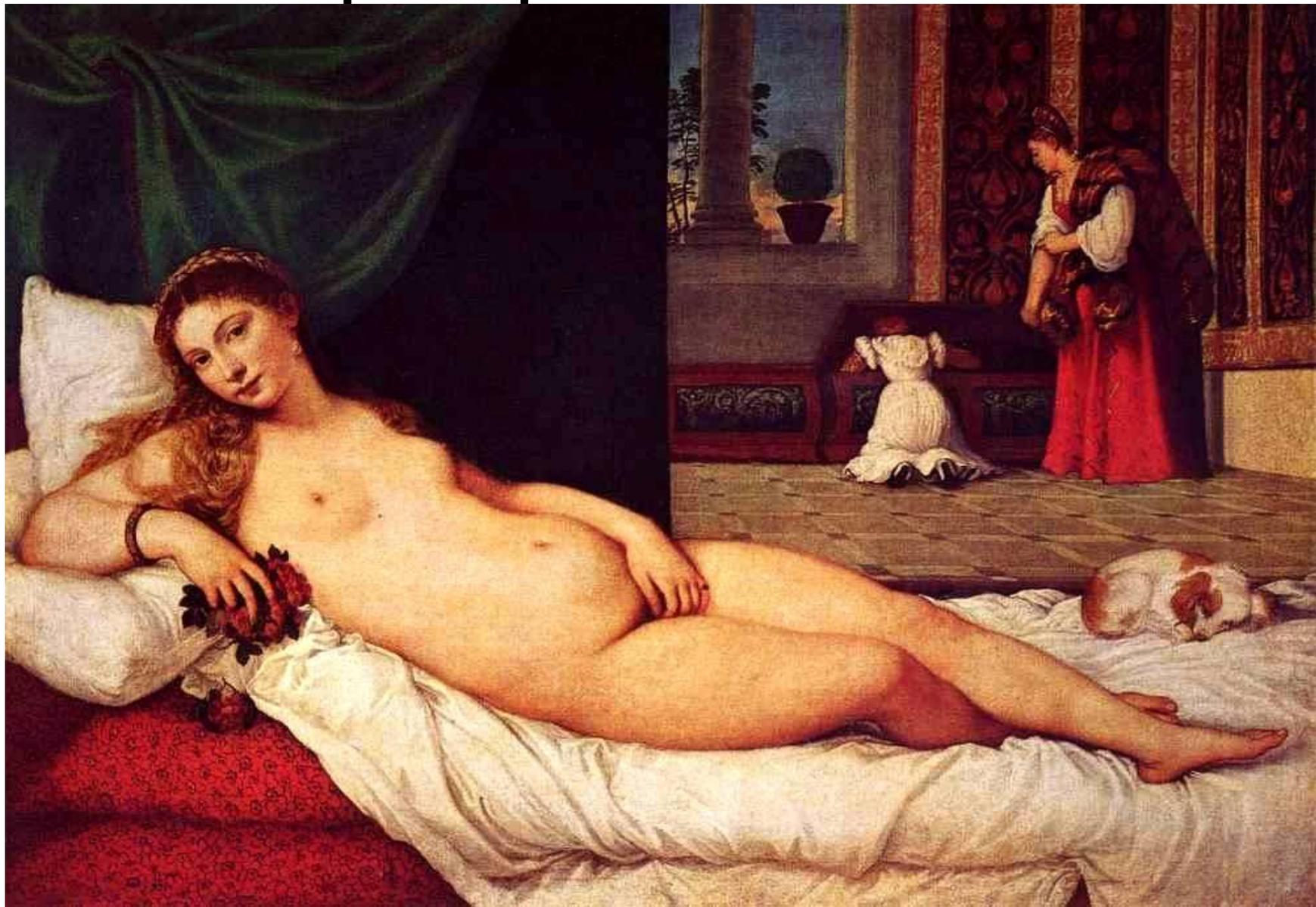
- Джорджоне не окончил картину. Он успел написать фигуру Венеры и, возможно, скалу за ней, прежде чем скончался от чумы в Венеции в 1510 году. Картину заканчивал его друг Тициан (оба художника работали в одной мастерской), который написал пейзаж, небо, драпировки, на которых возлежит богиня, и поместил Купидона у её ног, которого позже удалил «реставратор».

- Картина «Спящая Венера» относится к жанру «(лат. *Locus amoenus*» («Прекрасное, прелестное место»), который складывался в творчестве художников венецианской школы в эпоху итальянского Возрождения. В этом жанре красивые люди изображены на фоне идиллического пейзажа за чтением стихов, музицированием, созерцанием природы. Позднее, во французском искусстве XVIII века, этот жанр получил название «галантные празднества»

- Мотив богини любви Венеры, уснувшей в саду, где царствует вечная весна, присутствует в античных свадебных песнях. Богиню любви обычно представляли в окружении путти, а Купидон будил её после сладкого сна. Пробуждённая Венера отправлялась на свадебное торжество, которому была посвящена поэма. Похожий сюжет встречается в латинской поэзии XVI века. Картина Джорджоне представляет собой воплощение именно этого мотива.

- Похожую позу лежащей Венеры Тициан использовал в позднейшем произведении «Венера Урбинская» (1538).

Венера Урбинская 1538 г.



Цыганская мадонна 1511 г.



- Самостоятельный стиль художник начал вырабатывать к середине 1510-х годов, после знакомства с произведениями Рафаэля и Микеланджело.
- Спокойные и радостные образы его картин отмечены в этот период жизненным полнокровием, яркостью чувств, внутренней просветленностью, мажорный колорит построен на созвучии глубоких, чистых красок (“Любовь земная и небесная”, около 1514-1516, Галерея Боргезе, Рим; “Флора”, около 1515, Уффици; “Динарий кесаря”, 1518, Картинная галерея, Дрезден).
- Тогда же Тициан написал несколько портретов, строгих и спокойных по композиции, и тонко психологичных (“Юноша с перчаткой”, Лувр, Париж; “Мужской портрет”, Национальная галерея, Лондон).

Любовь земная и любовь небесная 1514 - 1516 г.



Флора
1515 г.



Динарий
кесаря
1518 г.



**Юноша с
перчаткой
1520 г.**



- Новый период творчества Тициана (конец 1510-х - 1530-е годы) связан с общественным и культурным подъемом Венеции, ставшей в эту эпоху одним из главных оплотов гуманизма и городских свобод в Италии.
- В это время Тициан создавал исполненные величавого пафоса монументальные алтарные образы (“Вознесение Марии”, около 1516-1518, церковь Санта-Мария Глорियोза деи Фрари, Венеция), композиция которых пронизана движением.

Вознесение
Марии
(Ассунта)
1518

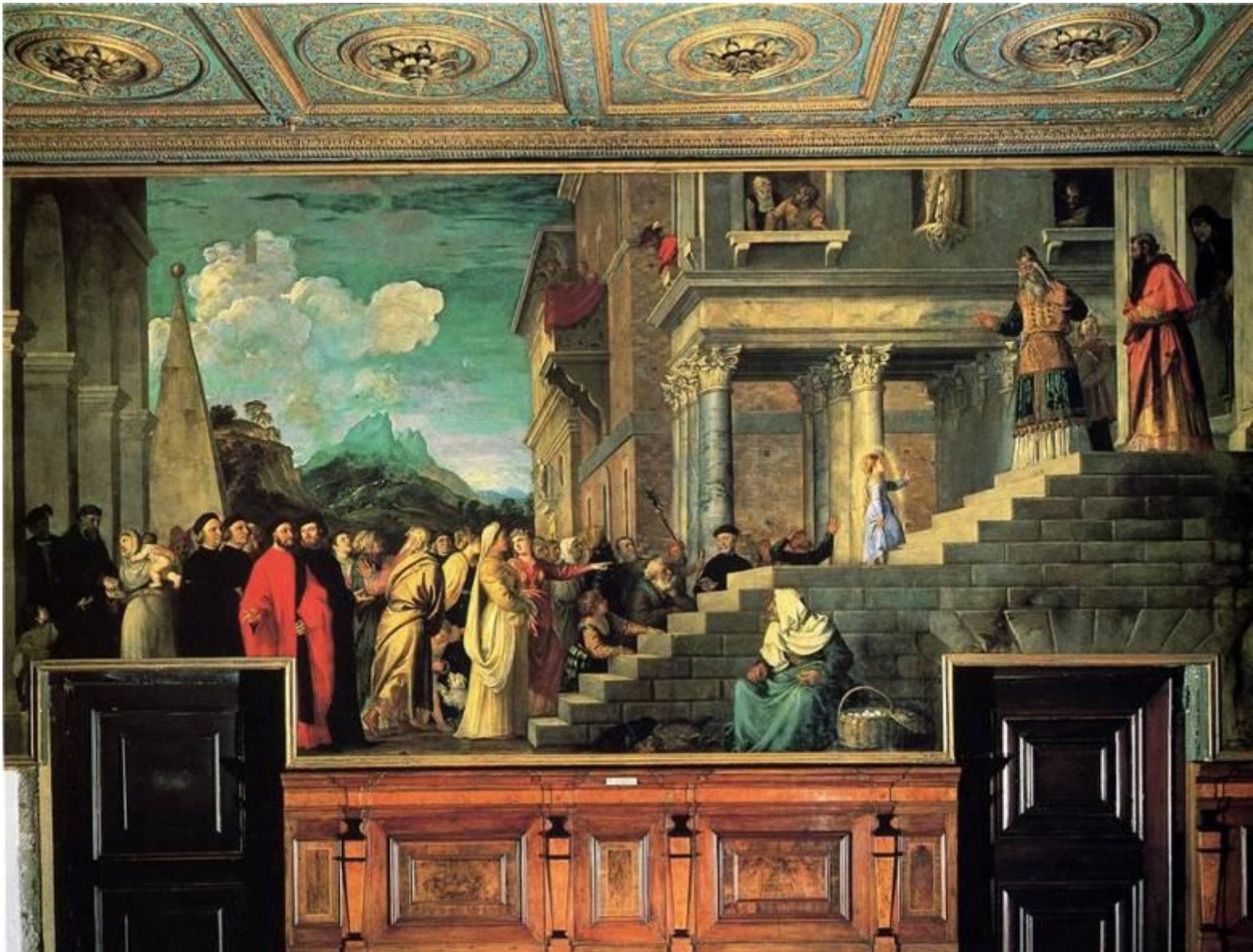


- Картины на евангельские и мифологические темы (“Празднество Венеры”, 1518, Прадо, Мадрид; “Положение во гроб”, 1520-е годы, Лувр; “Введение во храм”, 1538, Галерея Академии, Венеция; “Венера Урбинская”, 1538, Уффици), отмеченные звучным, основанным на интенсивных контрастах синих и красных цветовых пятен колоритом, богатыми архитектурными фонами, в которые художник включал небольшие жанровые сцены и бытовые детали.

**Празднество
Венеры 1518**



Введение
во храм
1538



Положение во гроб 1524-1526 г.



- Конец 1530-х годов - время расцвета портретного искусства Тициана. С удивительной прозорливостью изображал художник своих современников, запечатлевая различные, порой противоречивые черты их характеров: лицемерие и подозрительность, уверенность и достоинство (“Ипполито Медичи”, 1532, “Ла Белла”, 1538, - все в галерее Палатина, Флоренция).

Портрет
Ипполито
Медичи в
венгерском
костюме
1532 г.



Ла Белла
(Красавица)

1538 г.



- Исполненным глубокого трагизма поздним религиозным полотнам Тициана присущи цельность характеров, стоическое мужество (“Кающаяся Мария Магдалина”, 1560-е годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург; “Коронование терновым венцом”, 1570-е, Старая Пинакотека, Мюнхен; “Оплакивание Христа”, 1575, и “Пьета”, 1576, обе - Галерея Академии, Венеция).
- В основе колорита поздних произведений Тициана лежит тончайший красочный хроматизм: цветовая гамма, в целом подчиненная золотистому тону, строится на тонких оттенках коричневого, сине-стального, розово-красного, блекло-зеленого.

**Кающаяся
Магдалина
1560 г.**



- В поздний период своего творчества Тициан достиг вершин как в своем живописном мастерстве, так и в эмоционально-психологическом толковании религиозных и мифологических тем.
- Жизнеутверждающая красота человеческого тела, полнокровие окружающего мира стали ведущим мотивом произведений художника с почерпнутыми из античной мифологии сюжетами (“Даная”, около 1554, Прадо, Мадрид и Эрмитаж, Петербург; “Венера перед зеркалом”, 1550-е годы, Национальная галерея искусства, Вашингтон; “Диана и Актеон”, 1556, и “Диана и Каллисто”, 1556-1559, обе картины в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге).

- Манера письма художника становится исключительно свободной, композиция, форма и цвет строятся с помощью смелой пластической лепки, краски накладываются на полотно не только кистью, но и шпателем и даже пальцами. Прозрачные лессировки не скрывают подмалевка, а местами обнажают зернистую фактуру холста. Из сочетания гибких мазков рождаются образы, исполненные трепетной жизненности и драматизма.

Портрет Карла V

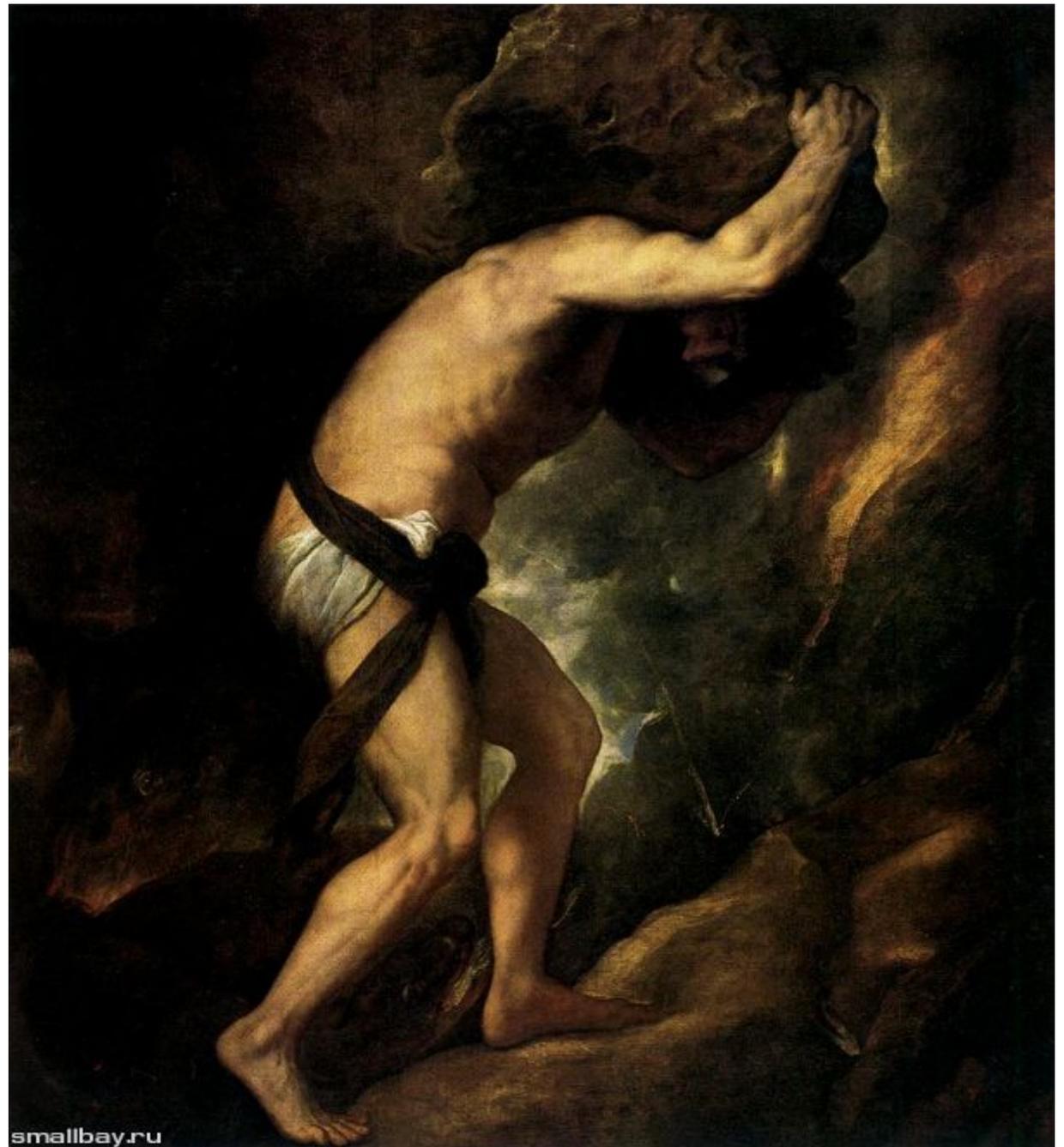
1548



- Император Карл V вызвал Тициана к себе и окружил почётом и уважением и не раз говорил: «Я могу создать герцога, но где я возьму второго Тициана».
- Когда однажды художник уронил кисть, Карл V поднял её и сказал: «Услужить Тициану почётно даже императору».
- И испанский, и французский короли приглашали Тициана к себе, поселиться при дворе, но художник, выполнив заказы, всегда возвращался в родную Венецию.

Сизиф

1549



Даная 1554



- В 1550-е годы характер творчества Тициана меняется, нарастает драматическое начало в его религиозных композициях (“Мученичество святого Лаврентия”, 1555, церковь Джезуити, Венеция; “Положение во гроб”, 1559, Прадо).
- В то же время он вновь обращается к мифологической тематике, мотиву цветущей женской красоты (“Сизиф”, 1549-1550; “Даная”, 1554; “Венера и Адонис”, 1554, все - Прадо, Мадрид; “Персей и Андромеда”, 1556, Собрание Уоллеса, Лондон).
- К этим образам близка также горько рыдающая Мария Магдалина в одноименном полотне.

Венера и Адонис 1554



Персей и Андромеда 1556



- Существенный перелом в творчестве художника происходит на рубеже 1550-1560-х годов. Полным динамизма, смятения, сильных порывов страстей предстает мир в серии мифологических композиций: “Диана и Актеон” и “Диана и Каллисто” (1559, Национальная галерея, Эдинбург), “Похищение Европы” (1562, Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон), “Охота Дианы” (около 1565, Национальная галерея, Лондон).
- В этих полотнах, пронизанных стремительным движением и вибрацией цвета, уже есть элемент так называемой «поздней манеры», характерной для последних работ Тициана.

Диана и Актеон 1556



Поздние работы

- “Святой Себастьян”, 1565-1570, Эрмитаж;
 - “Пастух и нимфа”, 1570, Музей истории искусств, Вена;
 - “Наказание Марсия”, 1570-е годы, Картинная галерея, Кромержжж;
 - “Оплакивание Христа”, 1576, Галерея Академии, Венеция
-
- Эти полотна отличает сложная живописная структура, размытость границы между формами и фоном.
 - Поверхность холста как бы соткана из наложенных широкой кистью, иногда втертых пальцами мазков.
 - Оттенки дополняющих друг друга, взаимопроникающих или контрастирующих тонов образуют некое единство, из которого рождаются формы или приглушенные мерцающие краски.

Святой Себастьян

1570



Наказание Марсия 1575



- Новаторство «поздней манеры» не было понято современниками и оценено лишь в более позднее время.

Искусство Тициана, наиболее полно раскрывшее своеобразие венецианской школы, оказало большое влияние на становление крупнейших художников 17 века от Рубенса и Веласкеса до Пуссена.

- Живописная техника Тициана оказала исключительное влияние на дальнейшее, вплоть до 20 века, развитие мирового изобразительного искусства.

Оплакивание Христа

1576



- До последних дней Тициан не прекращал работать. Свою последнюю картину, «Оплакивание Христа» («Пьета»), Тициан написал для собственного надгробия.
- Эта картина считается последним произведением мастера. Она была закончена Джакомо Пальма-младшим. Вероятно, под видом Никодима Тициан изобразил самого себя.
- Художник скончался от чумы в Венеции 27 августа 1576 года, заразившись от своего сына, ухаживая за ним.



Аллегория времени 1565