
ШЕДЕВРЫ ЖИВОПИСИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Популярный иллюстрированный гид

Издательство АСТ
Москва

УДК 59
ББК 28.6
Ч84

Чудова, Анастасия Витальевна.

Ч84 Шедевры живописи Возрождения. Иллюстрированный гид / Анастасия Чудова. Москва: Издательство АСТ, 2023. — 192с.: ил. — (*Популярный иллюстрированный гид*)

ISBN 978-5-17-120380-1

Возрождение — одна из самых ярких эпох в мировой культуре и феноменальное явление в истории человечества. Переворот, произведенный в эпоху Возрождения в области духовной культуры, имел огромное историческое значение. С какими великими мастерами живописи, скульптуры и архитектуры неразрывно связано Возрождение? Кто из художников подготовил появление Возрождения? Как складывалась судьба великих титанов Возрождения? В этом прекрасно иллюстрированном издании вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

УДК 59
ББК 28.6

ISBN 978-5-17-120380-1

© В оформлении макета использованы материалы, предоставленные Фотобанком Shutterstock, Inc., Shutterstock.com, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Содержание

Предисловие
4

Глава 1
Раннее
Возрождение
24

Глава 2
Сандро
Боттичелли
58

Глава 3
Леонардо да Винчи
90

Глава 4
Рафаэль Санти
126

Глава 5
Микеланджело Буонарроти
156

Глава 6
Тициан
176

Предисловие

МАЗАЧЧО
Мадонна
с младенцем.
1424–1425

Возрождение (Ренессанс) — одна из самых ярких эпох в истории мирового искусства. Это было время нового осмысления природы и человека, время великих имен и универсальных гениев, время грандиозных перемен в истории европейских народов, оставившее глубокий след в европейской культуре. Границы Ренессанса условны, так как для каждого европейского государства они разные. Эпоха Возрождения пришла на смену темному Средневековью, полностью подчиненному церковным канонам, и предшествовала последующему Просвещению и Новому времени. Приблизительно этот период охватывает XIV–XVI вв. в Италии, XV–XVI вв. в странах, расположенных к северу от Альп. В это время в Европе старый, средневековый, уклад жизни постепенно разрушался, в условиях высокого уровня городской цивилизации начался кризис феодализма и процесс зарождения капиталистических отношений. Происходило складывание наций и создание крупных национальных государств, появилась новая форма политического строя — абсолютная монархия. Духовный мир человека тоже менялся. Великие географические открытия и гениальное изобретение Иоганна

ПЬЕТРО КАВАЛЛИНИ
Благовещение. 1291

Полностью отойдя от условной византизированной живописной манеры в духе Чимабуэ и других мастеров, Каваллини придал своим религиозным образам более земной, осязательный характер и применил в своих композициях невиданную до того в итальянской живописи светотеневую моделировку, которая позволила преодолеть плоскостной характер живописи.

АНДРЕА МАНТЕНЬЯ
Двор Гонзага. Фреска в Камере дельи Спозии. 1474

Эта сцена, изображающая заказчика (в неофициальном наряде) и его жену Барбару

Бранденбургскую, сидящую в окружении сыновей с их женами и детьми, находится

на северной стене Камеры дельи Спозии в Палаццо Дукале в Мантуе.

Гутенберга — книгопечатание — способствовали расширению культурных горизонтов людей. Поэтому неудивительно, что в эту непростую, переходную эпоху и возник новый тип культуры, поставившей в центр своих интересов человека и окружающий его мир. Ренессанс опирался на наследие античности, которое тем не менее осмыслил по-другому, чем в Средние века, а во многом и заново открыл, впитав в себя лучшие достижения средневековой культуры, в первую очередь светской — народной, рыцарской, городской. Поэтому неслучайно для Возрождения характерно светское восприятие и осмысление мира, утверждение ценности земного бытия, величия разума и творческих сил человека и достоинства личности. Идейной основой Возрождения стало движение гуманизма (от лат. *humanus* —

Арнольфо ди Камбио. Палаццо Веккьо. 1299–1314

Палаццо Веккьо был построен по образцу более раннего административного здания Палаццо Тоскана в городе Воль-

terra, но выглядит более монументальным и единым. Здание имеет необычный для светской архитектуры облик:

оно построено в виде оборонительного форта с зубатыми стенами и сторожевой башней.

человеческий). Если в античную эпоху гуманизм оценивался как качество воспитанного и образованного человека, возвышающего его над необразованным, то в средневековую эпоху он уже понимался как качество греховной, порочной природы человека, ставивший его ниже ангелов и Бога, то в эпоху Возрождения все изменилось: человеческая природа стала оцениваться оптимистично. Человек эпохи Возрождения был охвачен жадой самоутверждения, великих свершений, активно включался в общественную жизнь, заново открывал для себя окружающий мир и природу, восхищался их совершенством и красотой.

Формирование культуры Возрождения в разных странах не было одновременным и шло неодинаковыми темпами. Раньше всего она сложилась в Италии с ее многочисленными городами, где уровень цивилизации и политической самостоятельности был очень высок, а античные традиции, более прочные, чем в других европейских странах. Более столетия Италия несла гордое звание единственной страны ренессансной культуры; но к концу XV в. Возрождение начало довольно быстро набирать силу в Германии, Нидерландах, Франции, в XVI в. — в Англии, Испании, странах Центральной Европы. Вторая половина XVI в. стала

Джотто ди Бондоне
Мадонна с младенцем и двумя ангелами.
 1295–1300

Мадонна восседает на троне светлого мрамора с розоватым обрамлением и мозаичными бордюрами в стиле космати, которые оканчиваются резным готическим украшением в виде голов животных.

Джотто ди Бондоне
Сцены из жизни святого Франциска.
Юродивый предсказывает грядущую славу молодому святому Франциску. Ок. 1297–1300

«Сцены из жизни святого Франциска» (цикл из двадцати восьми эпизодов) в верхней церкви в Ассизи Джотто создал по заказу главы ордена францисканцев Джованни Муровале. Это первая фреска из цикла.

Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. Ок. 1304–1306

Фреска представляет собой многофигурную композицию, оформленную в очень красивой, сияющей цветовой гамме. На темно-синем фоне в весьма живых позах размещены

три группы людей. В центре — Христос и вероломный Иуда, с одной стороны — наступающие стеной стражники и первосвященник, а с другой — апостолы и в гнев

замахнувшийся ножом на предателя святой Петр. По Библии, он был рыбаком и нож всегда носил при себе. На фреске только он и Иисус выделены золотыми нимбами.

временем не только грандиозных достижений европейского Возрождения, но и проявлений кризиса новой культуры, вызванного контрнатуральным реакционным сопротивлением и внутренними противоречиями развития самого Ренессанса.

Из всех областей культуры искусство занимало в Италии первое место. Оно было естественным творческим выражением людей того времени, а первое место среди видов искусства принадле-

жало изобразительным искусствам и архитектуре. Поэтому неслучайно именно с этой эпохой ассоциируются имена великих живописцев, скульпторов, архитекторов, которые сегодня известны любому образованному человеку. Живопись эпохи Возрождения составляет золотой фонд не только европейского, но и мирового искусства.

Историки делят Ренессанс в живописи на четыре этапа: Проторенессанс, Раннее, Высокое и Позднее Возрождение.

Его ранний этап в Италии относится к первой половине XV в., но он подготавливался всем ходом развития искусства второй половины XIII–XIV вв. и эпохой, получившей название Проторенессанс. Проторенессанс (Дученто) тесно связан со Средневековьем, с романскими, готическими традициями, это время можно считать подготовкой Воз-

ЛЕОН БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ Фасад церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции

Общая схема фасада напояминает сочетание четырехколонного греческого портика

(наверху), впервые примененного в архитектуре Ренессанса, с формами триумфальной

римской арки (внизу), снабженной аттиком, пересекающим весь фасад на две части.

ДОНАТЕЛЛО Давид. Ок. 1440

Естественная нагота молодого героя с длинными волосами, отрубленная голова Голиафа, лавровый венок, поверх шляпы героя живая реалистичная драма, заключенная в бронзу. После появления обнаженного «Давида», фигуры «ню» становятся неотъемлемой частью искусства.

рождения. Оно, в свою очередь, делится на два периода: до смерти Джотто ди Бондоне и после (1337 г.). Ярчайшие мастера жили и работали в первый период, второй же связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию.

Одним из ведущих мастеров поздней итало-византийской живописи Проторенессанса был итальянский художник и скульптор Пьетро Каваллини. Опираясь на традиции позднеантичной живописи, он первым из мастеров Проторенессанса отошел от канонов средневекового итало-византийского искусства.

Его знаменитые мозаики (в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере) и фрески (в церкви Санта-Чечилия-ин-Трастевере) отличаются почти материальной осязаемостью и объемностью форм, использованием тонких цветовых градаций и светотеневой моделировкой. Условность и ограниченные возможности мозаичной техники не помешали Каваллини создать живописные образы, в которых просматриваются черты, свойственные византийскому искусству, а также элементы древнехристианской живописи, и некоторые приемы построения перспективы, характерные для позднеантичной живописи. Трон Мадонны в «Благовещении» по своей архи-

тектуре имитирует римскую триумфальную арку, а в фигуре ангела с распростертыми крыльями уже чувствуется дыхание образов Раннего Возрождения. Творчество Каваллини оказало большое влияние на итальянских художников начала XIV в., в том числе на великого живописца Проторенессанса Джотто ди Бондоне.

Так же как и Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио был идейным предшественником великого Джотто и подлинным создателем проторенессансного искусства. Его работы служат своеобразным мостом между архитектурой поздней готики и архитектурой Возрождения. Он больше известен как архитектор — первый создатель

проекта фасада Флорентийского собора и строитель Палаццо Веккьо во Флоренции. А также скульптор, воспринявший дух и художественную традицию греческого искусства.

Но все же центральной фигурой искусства Проторенессанса стал великий реформатор живописи — Джотто ди Бондоне, наметивший путь, по которому пошло дальнейшее развитие живописи: наполнение религиозных форм светским содержанием и постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным. Используя ряд известных в его время приемов — угловые ракурсы, упрощенную или античную перспективу, — он придал пространству иллюзию глубины, ясность и четкость структуры. Одновременно он разработал приемы тональной светотеневой моделировки при помощи постепенного высветления основного, насыщенного

ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ
*«Райские врата»
Флорентийского
баптистерия.
1423–1427*

Гиберти работал над «вратами» 26 лет, и они стали величайшим шедевром искусства Раннего Возрождения. В основе сюжета «Райских врат», составленной крупнейшим итальянским гуманистом, канцлером флорентийской республики Леонардо Бруни, лежат основные события из «Книги Бытия» Библии, объединенные в 10 больших квадратных полях. В некоторых из них более ста персонажей.

**ФИЛИППО
БРУНЕЛЛЕСКИ**
*Оспedale дельи
Инноченци.
Флоренция*

Эта постройка была начата по модели, изготовленной Брунеллески в 1419 г., и закончена его учеником Франческо делла Луна в 1445 г., то есть за год до смерти автора модели. В архитектурных чертах приюта Инноченци видны зачатки стилизованных положений, позднее развитых Брунеллески и его школой в ряде сооружений.

красочного тона, что позволило придать формам почти скульптурную объемность и в то же время сохранить сияющую чистоту цвета и его декоративные функции.

Джотто родился в 1266 или 1267 г. в Веспиньяно (Виккьо). Вазари писал, что он был учеником Чимабуэ, но современные исследователи подвергают этот факт сомнениям. В процессе обучения он овладел мастерством универсалиста, его живописные работы стали новаторскими, а их автор — реформатором живописи того времени, переломившим устойчивые средневековые традиции. Кроме живописи он освоил и мастерство архитектора, которое с успехом применил в руководстве строительством флорентийского Дуомо и его колокольни.

Основным направлением творчества Джотто ди Бондоне стали фресковые росписи церквей Ассизи, Падуи и Флоренции на библейские и сюжетные. Росписи Джотто в капелле дель Арена по замыслу и реализации являются не только вершиной итальянского средневекового искусства, но и одним из наиболее уникальных живописных ансамблей того времени. В этих фресках можно увидеть квинтэссенцию гениальности этого великого мастера Проторенессанса, обеспечившую ему место в истории мирового

искусства и закрепив за ним статус образца для подражания множества живописцев.

Период Раннего Возрождения (Треченто) в Италии охватывает собой время с 1420 по 1500 г. Итальянское искусство XV в. отличается большой пестротой. Различие условий, в которых формировались местные школы, порождало разнообразие художественных течений. В этот период архитекторы и живописцы еще не вполне отрешились от преданий недавнего прошлого, но уже пытались присовокуплять к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии и только мало-помалу, под влиянием изменяющихся условий жизни и культуры, художники полностью отрешились от средневековых основ и смело воспользовались образцами античного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях.

В эпоху Раннего Возрождения средоточием новаторства во всех видах искусства стала Флоренция — флорентийская школа и архитекторы: Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Б. Росселлино; скульпторы: Л. Гиберти, Донателло, Я. дела Кверча, А. Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно, живописцы — Мазаччо, Ф. Липпи, А. дель Кастаньо, П. Уччелло, Фра Анджелико, С. Боттичелли, которые создали пластически цельную, обладающую внутренним единством концепцию мира, распространившуюся постепенно по всей Италии. В Урбино творил П. дела Франческа; в Ферраре — Ф. дель Косса; в Мантуе — А. Мантенья; а Антонелло да Мессина и братья Джентиле и Джованни Беллини прославили Венецию.

Великим скульптором Ренессанса был Донателло. Новаторские идеи мастера удивляли современников своей смелостью и произвели настоящий переворот в итальянском искусстве. Одним из первых в Италии Донателло творчески осмыслил опыт античной скульптуры и пришел к созданию классических форм и видов ренессансной скульптуры — свободно стоящей статуи, настенного надгробия, конного памят-

**АНТОНЕЛЛО
ДА МЕССИНА
Кондотьер
(«Портрет
неизвестного»).**
1475

Настоящее название картины неизвестно. Также неизвестен заказчик картины и имя самого человека, которого изобразил художник. Название картины дано позднее. Выражение лица портретируемого создает впечатление о властном человеке, скорее всего, военном — кондотьере. Так и появилось название картины.