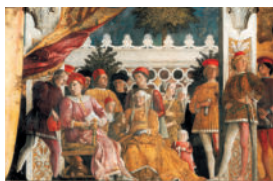

Содержание

Предисловие

4

Глава 1
Раннее
Возрождение

32

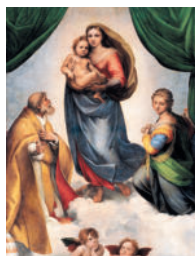
Глава 2
Сандро
Боттичелли

68

Глава 3
Леонардо да Винчи

104

Глава 4
Рафаэль Санти

144

Глава 5
Микеланджело Буонарроти

178

Глава 6
Тициан

200

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 изобре-

ПЬЕТРО КАВАЛЛИНИ
Благовещение. 1291

Полностью отойдя от условной византизирующей 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 Спози. 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 Спози в Палаццо Дукале в Мантуе.

тение Иоганна 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 гума-

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 зубчатыми стенами и сторожевой башней.

низма (от лат. *humanus* — 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 временем не только грандиозных достижений европейского Возрождения, но и проявлений кризиса новой культуры, вызванного контрастными реакциями сил 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 принадлежало 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.

**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.

«Главное, что составляет очарование композиции, — трепетное чувство природы, которая, пожалуй, впервые столь очевидно выступает одним из главных героев изображения».

С. Дзуффри

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 Возрождения. 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

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.

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 моделировки. 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 архитектуре 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

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 гневе замахнувшийся

ся 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.

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 tonальной светотеневой моделировки при помощи постепенного высветления основного, насыщен-

ного 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 Дuomo и его колокольни.

ЛЕОН БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ Фасад церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции

Общая схема фасада напoминает сочетание четырехколонного греческого портика

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

римской арки (*внизу*), снабженной аттиком, рассекающим 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.

Основным направлением творчества Джотто ди Бондоне стали фресковые росписи церкви Ассизи, Падуи и Флоренции на библейские и сюжеты. 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. делла 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 памятника и «живописного» рельефа. Решающую роль в развитии архитектуры Ренессанса сыграл Брунеллески. Он возродил античное понимание архитектуры, не отказываясь в то же время

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

Гибerti 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
Инноченти.
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 Инноченти видны зачатки стилизованных положений, позднее развитых Брунеллески и его школой в ряде сооружений.

от средневекового наследия. Брунеллески возродил ордер, поднял значение пропорций и сделал их основой новой архитектуры.

Эпохой Высокого Возрождения (Кватроченто) в Италии можно считать период с 1500 по 1527 г. В это время центр тяжести итальянского искусства из Флоренции переместился в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II. Понтификат Юлия II был эпохой важнейших достижений в области искусства, что прямо соответствовало поставленной им цели — вернуть Риму, центру христианского мира, былую славу и величие.

При Юлии II и его ближайших преемниках в Риме было построено множество монументальных зданий, исполнялись великолепные произведения скульптуры, были написаны фрески и картины, до сих пор считающиеся шедеврами живописи. Главным мотивом искусства Высокого Возрождения выступает образ гармонически развитого и сильного как телом, так и духом человека, который находится выше повседневной обыденности.

Памятники, созданные в Италии на рубеже XV–XVI вв., поражают своей зрелостью и совершенством исполнения. Это период наивысшего расцвета итальянского искусства. Искусство Вы-

**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.

сокого Возрождения дало миру таких выдающихся мастеров как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Поэтому историю этого периода по праву можно считать хронологией творчества этих мастеров. Все трое были великими живописцами, работали как в сфере монументальной живописи (фрески), так и в станковой. Каждый из них стал первооткрывателем идей, образов, приемов, определивших дальнейшее развитие изобразительного искусства. Три гениальных мастера отражают разные стороны европейской культуры: Леонардо — дерзновенный прорыв в неведомое, жажду познания мира, проникновение в тайны природы; Рафаэль — постижение тончайших состояний человеческой души; Микеланджело — титаническую героику, драматичность и величие. Одновременно они воплощают и три основных пласта живописи: Леонардо — эпически-повествовательный, Рафаэль — лирический, Микеланджело — драматический. К величайшим мастерам Высокого Возрождения можно отнести Джорджоне и Тициана.