

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕНЕССАНС, или ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА.....	4
РАЗВИТИЕ НОВОГО ИСКУССТВА	6
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ.....	10
ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	22

ХУДОЖНИКИ

Пизанелло	26
Паоло Уччелло	30
Фра Анджелико	34
Рогир ван дер Вейден	40
Мазаччо	44
Пьеро делла Франческа	50
Андреа Мантенья.....	54
Сандро Боттичелли.....	60
Доменико Гирландайо	66
Перуджино	70
Лука Синьорелли.....	74
Леонардо да Винчи.....	78
Альбрехт Дюрер.....	84
Микеланджело	92
Рафаэль.....	98
Тициан	106
Корреджо	110
Понтормо	114
Ганс Гольбейн Младший	116
Тинторетто	120
Веронезе	126
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	132
КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА	134
ИКОНОГРАФИЯ.....	135

Сандро Боттичелли. Портрет Симонетты Веспуччи, 1475
Дерево, темпера, 81,5 × 54 см
Музей Штедель, Франкфурт-на-Майне

РЕНЕССАНС, или ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА

Термином «Ренессанс» (французский эквивалент итальянского «Ринашimento» или «Ринашита»¹) принято обозначать эпоху возрождения европейского искусства, которое берет свое начало в Италии.

Ренессанс обозначил период грандиозного культурного обновления в Европе XV–XVI веков не только в искусстве, но и в философии, литературе, науке, экономике, общественной жизни, в развитии эмпирических методов познания, также он вызвал волну колоссальных потрясений в религиозной и политической сферах. Понятие «Ринашита» ввел в обращение

Вазари во втором издании своих знаменитых «Жизнеописаний», вышедшем в 1568 году. Этим термином он обозначил мировоззрение, уже сложившееся в предыдущем столетии и укрепившееся в течение XVI века. В своем труде Вазари яростно критикует «манеру, изобретенную готами после того, как они разрушили древние постройки», «эти работы, которые именуются немецкими [...] лучшими мастерами избегаются как уродливые и варварские, ибо в них отсутствует порядок...»² — отныне «Ренессанс» будет противопоставляться «Средневековью».

«Идеальный город» Лучано де Лаурана (приписывается), 1480–1490
Холст, масло, 67,7 × 239,4 см
Национальная галерея Марке, Урбино

РАЗВИТИЕ НОВОГО ИСКУССТВА

Период Ренессанса характеризуется грандиозными социальными изменениями и зарождением философии гуманизма, получившей широкое распространение в Европе. Ренессансный гуманизм, развивавшийся на протяжении веков в разных уголках Европы, оказал огромное влияние на всю историю искусства.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИЗМ

Это интеллектуальное движение формировалось в Европе на фоне Великих географических открытий, Итальянских войн³, протестантской Реформации, которая, в свою очередь, явилась следствием реформы католической церкви, изобретения печатного станка, религиозных войн, возникновения науки археологии и, как следствие, переоткрытия греко-римской античной культуры. Этот период также ознаменован применением законов перспективы в изобразительном

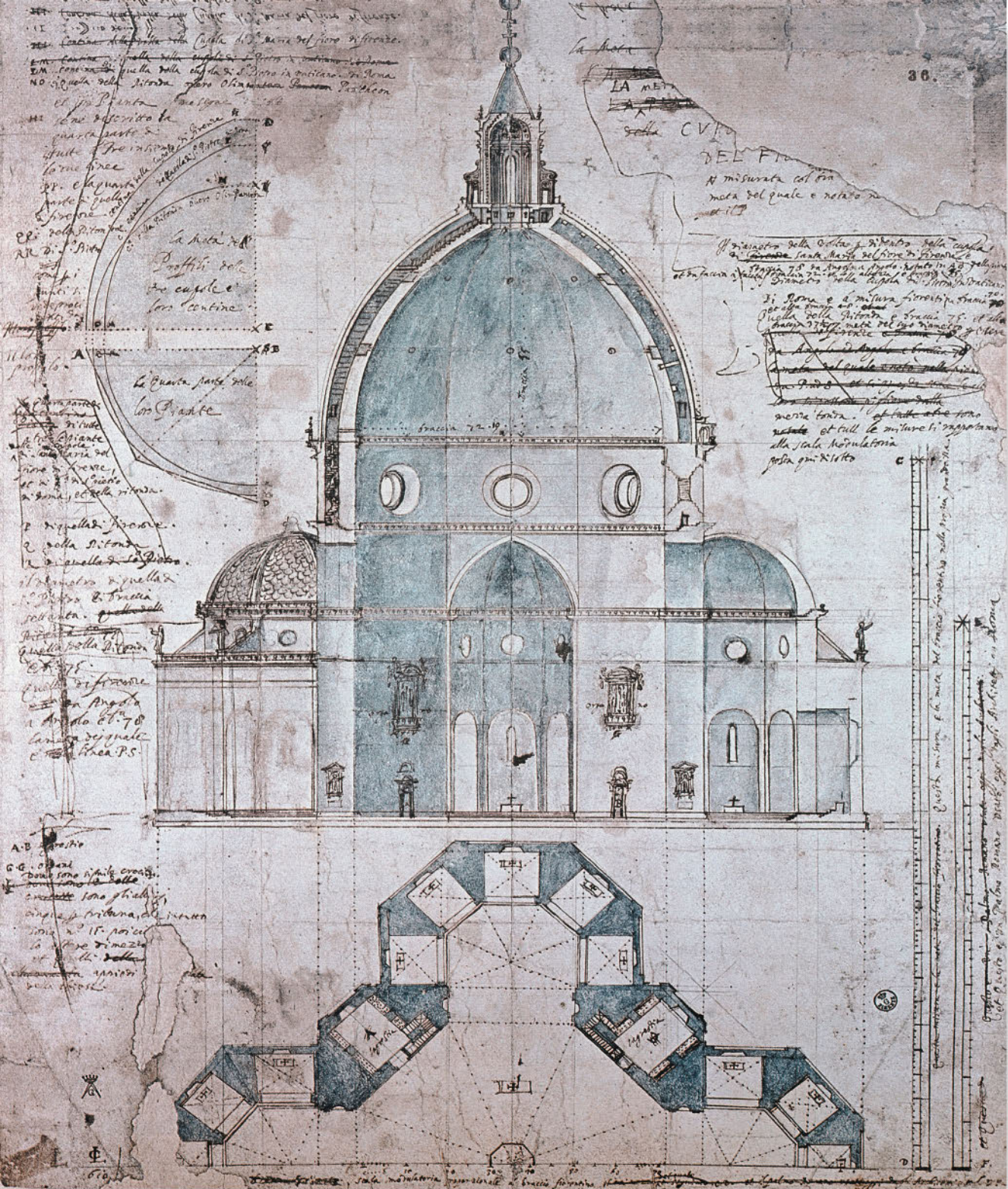
искусстве и архитектуре; появлением градостроительства в современном его понимании, формированием класса буржуазии, состоящей из торговцев и банкиров, а также зарождением капитализма.

ФЛОРЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА: НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Колыбелью европейского культурного возрождения стала Флоренция периода кватроченто, то есть XIV века, а важнейшим новым приемом в искусстве явилась перспектива, знаменующая разрыв с искусством Средневековья. ЗаклЮчить видимый объемный мир в двухмерное пространство изображения впервые в начале XV века удалось Фра Анджелико — пророку «чистого света», и Мазаччо — мастеру «пластического реализма». Именно в их произведениях изображение подчинено тройственному принципу: единство пространства композиции, сюжетный символизм, математическая точность. Под влиянием таких гениальных мастеров, как да Винчи и Рафаэль, в эпоху Ренессанса формируется так называемая наука о видимом; однако уже Микеланджело намеренно нарушает сложившиеся законы изображения, создавая предпосылки к появлению нового стиля — барокко.

Идеи Возрождения постепенно, подобно масляному пятну на воде, расплозаются по всей Европе — через Венецию, где царили Беллини, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе и Лотто и где ренессансное искусство достигло наивысшей точки; они проникают в Испанию, которая отныне будет считать XVI столетие своим золотым веком; затем добираются до Фландрии, где благодаря итальянскому влиянию формируется новый художественный язык. Завершается эпоха периодом маньеризма, который отмечен усилением так называемой манерности⁴ в работах великих представителей Ренессанса, к тому времени охватившего уже всю Европу.

Джотто ди Бондоне. Свадебное шествие Марии, 1303
Фреска, 185 × 200 см
Капелла Скровеньи, Падуа

Людовико Карди Сиголи. План и чертеж в разрезе
купола кафедрального собора Флоренции, 1613
Рисунок, 486 × 379 см
Музей Уффици, Флоренция

ИСКУССТВО, ОПРЕДЕЛИВШЕЕ ЭПОХУ

Ренессанс — понятие, выходящее далеко за рамки обозначения только направления искусства, этим термином принято обозначать целую эпоху, которую характеризует проявление творческого начала во всех сферах жизни, развитие технической мысли, точных наук и культурный обмен между странами.

Историография Ренессанса, представленная, в частности, Эженом Мюнцем (1845–1902), подтверждает этот тезис. Ренессансное искусство достигает своего апогея в начале XVI века, в Риме при папах Юлии II и Льве X. Этот период принято называть «Высоким Возрождением» (термин немецких историков), а его

главным выразителем считают «классический» гений Рафаэля. Художественное направление, берущее свое начало в творчестве Джотто, постепенно, в течение двухсот лет, движется к своей наивысшей точке, за которой довольно быстро следует упадок — уже со второй трети XVI века, когда Ренессанс завоевал Европу, ученики Микеланджело, в стремлении отринуть искусство своих великих предшественников, отдаляются от принципов реализма, их творчество становится вычурным, с пафосными формами и причудливым стилем. Довольно запутанный период упадка продлится до конца века и завершится возникновением двух полюсов притяжения — столкнувшись с грубым натурализмом Караваджо, братья Карраччи⁵

выступят инициаторами возвращения к идеалам искусства Рафаэля, и это предопределило возникновение классицизма XVII века.

РЕНЕССАНС В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Историки искусства Якоб Буркхардт (1818–1897) и Ипполит Тэн (1828–1893) создали концепцию творческого индивидуализма ренессансного художника с помощью описания социальной среды и портретов представителей той эпохи. К концу XIX века сформировался определенный образ Ренессанса, который не ставят под сомнение даже те, кто ненавидит это направление: Джон Рёскин (1819–1900), оплакивающий утраченную «наивность» «примитивов»⁶, или Луи Куражо (1841–1896), осуждающий полный отказ от готического искусства, которое тогда было в самом расцвете. Только в XX веке начинается пересмотр позиций Ренессанса в исторической перспективе, но уже к концу XIX века оппоненты Куражо, невзирая на их зачастую ребяческий национализм, напоминают, что на протяжении большей части XVIII столетия готика и Ренессанс в Европе существовали параллельно. В начале XX века историки искусства – от Адольфо Вентури (1856–1941) до Бернарда Беренсона (1865–1959) – подробно изучали эпоху кватроченто, уделяя особое внимание «пространственным» и «тактильным» исследованиям произведений флорентийцев, и определяли их уже не как представителей проторенессанса, а как полноценных ренессансных художников. В середине XX века, с появлением иконологических исследований Эрвина Панофски (1892–1968) и работ итальянских историков, в частности Джулиано Бриганти (1918–1992), посвященных маньеризму (а критиковать маньеризм к тому времени стало уже общим местом), представления о значении Ренессанса в истории культуры изменились, более того, были поставлены под сомнение его хронологические рамки, которые то расширялись, то сужались, в зависимости от точки зрения конкретного историка.

Фра Анджелико. Посвящение святого Лаврентия
в сан дьякона, 1447–1451
Фреска, 271 × 197 см
Капелла Никколина, Ватикан

На предыдущей странице:
Беноццо Гоццоли.
Шествие волхвов: Лоренцо Великолепный, 1459–1462
Фреска
Палаццо Медичи-Риккарди, Флоренция

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ

Где начинается эпоха Ренессанса? Когда она заканчивается? Точные даты начала и окончания этого течения определить сложно, но мы можем проследить, как оно развивалось на протяжении веков и как взаимодействовало с другими направлениями в искусстве, с которыми пересекалось.

РАЗМЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

По мере того как множились труды историков искусства, литературы и философии, перекидывавшие мостики между этими науками, все более размывалась граница, отделяющая Средневековье от Ренессанса. Да и сам термин Ренессанс «размножился»: «ренессансами» стали именовать более ранние периоды — появились Каролингский Ренессанс, Оттоновский Ренессанс... Везде, за исключением Италии, которая резко отвергла готическую архитектуру и была лучше знакома с традициями Античности, переходы от одной эпохи к другой были постепенными. Этот промежуточный период принято называть Проторенессансом, и восходит он, по меньшей мере, к XII веку.

Когда же завершается эпоха Ренессанса? Возможно, раньше, чем это принято считать. Реабилитация стиля барокко как выразителя эпохи монархий и Контрреформации привела к тому, что были пересмотрены границы и истоки этого стиля. Да и маньеризм стал определяться уже не как закат Ренессанса, а как его кризис и обновление, явившееся отражением духовного и политического коллапса, в который ввергла Европу Реформация. Ряд историков датируют окончание эпохи Ренессанса 1527 годом — годом разграбления Рима имперцами⁷, а течение маньеризма, охватывающее последние две трети XVI века, считают промежуточным между Ренессансом и барокко. Однако неизменными остаются две составляющие Ренессанса — его духовные завоевания и география распространения.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

Между Ренессансом и «ренессансами»⁸, между кватроченто и тем, что было до него, существуют ключевые различия. Под обращением к Античности больше не понимается простой возврат к образам сирен и кентавров, копирование статуй, колонн и капителей; теперь это единая концепция, где согласуются между собой архитектура и декор, чертежные планы и художественное оформление. Это совершенствование ордерной системы и новый репертуар мифологических и аллегорических тем, в которых важное место занимает обнаженная натура. Это система воззрений в разных областях: в эстетической — стремление в совершенстве отображать пространство и рельеф, сохранять дух и каноны греко-римского искусства, научной — размывание границ между искусством, технологиями и философией, и этической — возвышение интеллекта, человеческой личности, образа героя, в сочетании с христианскими ценностями аскетизма, милосердия, смирения. Именно во Флоренции первой половины XV века сходятся все перечисленные элементы, и флорентийцы это в полной мере осознают, о чем свидетельствует фрагмент посвящения Брунеллески в трактате Леона Баттисты Альберти *Della Pittura / «О живописи»* (1436): «...У древних греков и римлян были образцы для подражания и установленные каноны, благодаря которым создавать произведения высочайшего уровня было куда легче, чем сегодня, когда от нас требуются столь многие знания. Наши заслуги в искусствах и науках значительно больше — не имея ни предшественников, ни примеров, мы творим то, чего доселе не существовало».

Что касается маньеризма, определяемого как период упадка или обновления Ренессанса, было бы ошибкой выделять его как самостоятельное направление в искусстве — ведь едва ли можно говорить о существовании «маньеристской» архитектуры, а проявление маньеризма в итальянской живописи совпадает

УДК 75.03(4)"13/15"

ББК 85.143(3)

B27

LES GRANDS MAÎTRES DE LA RENAISSANCE

Перевод Натальи Смирновой

B27 Великие мастера Возрождения / перевод Н. Смирновой. – Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024 – 136 с.: ил.

ISBN 978-5-389-27117-3

Красочный альбом «Великие мастера Возрождения» доставит удовольствие не только иллюстрациями, но и последовательным и очень полным рассказом о том, как развивалось европейское искусство эпохи Возрождения. Здесь и описание того, как повлияла история Италии на изменение искусства этой страны, а затем и всей Европы. И объяснение, как математика помогла Пьеро делла Франческа создавать фрески. В чем особенность стиля Боттичелли. И почему Леонардо да Винчи отправился работать во Францию.

Прекрасные иллюстрации из знаменитых музеев мира, краткие биографии и основные характеристики творчества величайших мастеров – эту книгу можно назвать захватывающей историей одной из самых удивительных эпох в развитии искусства.

ISBN 978-5-389-27117-3

© Смирнова Н. Н., перевод, комментарии, 2024

© Larousse 2023

© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», оформление, 2025
КоЛибри®

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Руководитель проекта Ольга Ро

Редактор Мария Николаева

Менеджер проекта Татьяна Маслова

Технический редактор Лидия Синицына

Корректоры Людмила Асанова, Светлана Луконина

Дизайн Надежда Данильченко

Верстка Михаил Быковский

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 30.11.2024.

Формат 94×108^{1/16}. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,98.

Тираж 3000 экз. О-АТЕ-36120-01-Р. Заказ №

Изготовитель:
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» —
обладатель товарного знака КоЛибри
115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус»
в г. Санкт-Петербурге
191024, г. Санкт-Петербург,
ул. Херсонская, д. 12–14, лит. А

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Отпечатано в России.

Өндіруші:
«Издательская Группа «Азбука-Аттикус» ЖШҚ —
КоЛибри тауар белгісінің иесі
115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский
муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25

Санкт-Петербург қаласындағы
«Азбука-Аттикус» Баспа Тобы»
ЖШҚ филиалы,
191024, Санкт-Петербург,
Херсон көшесі, 12–14-үй, лит. А

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru

Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі (29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)

16+