

УДК 75.(450)"15/16
ББК 85.143(3)
Ч84

*Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается*

В оформлении использованы фотоматериалы с ресурса Shutterstock/FOTODOM

Чудова, Анастасия Витальевна.
Ч84 Шедевры эпохи Возрождения / А. В. Чудова. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 192 с. : ил. — (Искусство. Подарочная энциклопедия).
ISBN 978-5-17-168250-7

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 75.(450)"15/16
ББК 85.143(3)

Содержание

Предисловие
5

Глава 2
Сандро Боттичелли
60

Глава 4
Рафаэль Санти
130

Глава 6
Тициан
176

Глава 1
Раннее Возрождение
26

Глава 3
Леонардо да Винчи
92

Глава 5
Микеланджело Буонарроти
158

Предисловие

В

озрождение (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 Гутенберга — книгопечатание — способствовали расширению культурных горизонтов людей. Поэтому неудивительно, что

Мазаччо. Мадонна с младенцем. 1424–1425

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.

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 ми-

ра, утверждение ценности земного бытия, величия разума и творческих сил человека и достоинства личности. Идейной основой Возрождения стало движение гуманизма (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.

Андреа Мантенья. Двор Гонзага. Фреска в Камере дельи Спозы. 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 Спозы в Палаццо Дукале в Мантуе.

Арнольфо ди Камбио
Палаццо Веккьо. 1299–1314

Палаццо Веккьо был построен по образцу более раннего административного здания Палаццо Тоскана в городе Вольтерра, 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.

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.

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 реакционными силами 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.

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 итаलो-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 мозаич-

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. 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 замахнувший-

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.

ной 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 ита-

льянских 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.

Леон Баттиста Альберти. Фасад церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции

Общая схема фасада напоминает сочетание четырехколонного греческого портика

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

ской арки (*внизу*), снабженной аттиком, рассекающим весь фасад на две части.

**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.

**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.

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 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 со-

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

стилевых положений, позднее развитых Брунеллески и его школой в ряде сооружений.

временные 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.

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.

Основным направлением творчества Джотто ди Бондоне стали фресковые росписи церковей 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, породило 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 — флорентий-

ская школа и архитекторы: Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти, Б. Росселино; скульпторы: Л. Гиберти, Донателло, Я. делла Кверча, А. Росселино, 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.

Джорджоне. Три философа. 1505–1509

Тициан. Диана и Актеон. 1556–1559

Картина художника Тициано Вечеллио «Диана и Актеон» является парной к картине «Диана и Калисто» из цикла картин на поэтические темы для испанского короля — Филиппа II Испанского.

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