

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Шедевры живописи на ладони

Эпоха Возрождения

«Издательство АСТ»

2018

УДК 75(450)"15/16"
ББК 85.143(3)

Эпоха Возрождения / «Издательство АСТ», 2018 — (Шедевры живописи на ладони)

ISBN 978-5-17-099873-9

Возрождение или Ренессанс – по-настоящему великая и яркая эпоха в истории живописи, которая будоражит и вызывает восхищение как у людей, хорошо разбирающихся в живописи, так и у непосвященных. Она охватывает XIV–XVI в Италии, XV–XVI вв. в странах, расположенных к северу от Альп. Свое название эпоха Ренессанса получила в связи с возрождением интереса к античному искусству, обращение к нему как к прекрасному идеалу, образцу. Этот период в живописи берет свое начало в Италии XIV века, определив переход от средневековой Европы к современной. В этом красочном мини-альбоме представлены произведения самых знаменитых живописцев эпохи Возрождения: Мазаччо и Джотто, Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли, Тициана Вечеллио.

УДК 75(450)"15/16"

ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-17-099873-9

, 2018

© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Предисловие	6
Пьетро Каваллини	8
Джотто ди Бондоне	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Иван Чудов (авт.–сост.)

Эпоха Возрождения

© ООО «Издательство АСТ»

«Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат».
Леонардо да Винчи

«Я видел ангела в куске мрамора. И резал камень, пока не освободил его».
Микеланджело Буонаротти

«Надо писать природу не такой, какова она есть, а такой, какую она должна быть».
Рафаэль Санти

Предисловие

Возрождение или Ренессанс – по-настоящему великая и яркая эпоха в истории живописи, которая будоражит и вызывает восхищение как у людей, хорошо разбирающихся в живописи, так и у непосвященных. Она охватывает XIV–XVI вв. Италии, XV–XVI вв. в странах, расположенных к северу от Альп. Свое название эпоха Возрождения (Ренессанс) получила в связи с возрождением интереса к античному искусству, обращение к нему как к прекрасному идеалу, образцу.

Этот период в живописи берет свое начало в Италии XIV века, определив переход от средневековой Европы к современной.

Ренессанс – время великих открытий. Человек все больше постигает окружающий мир и старается определить свою роль в нем. Размышляя о предназначении искусства, люди ищут новые пути познания. Свою главную задачу художники этой эпохи видят в том, чтобы максимально реалистично изобразить природу и человека.

Флоренция. Именно здесь берет свое начало Возрождение. И именно здесь, в последний период Средневековья возникает новое мировоззрение – гуманизм. В центре внимания оказывается человек. В античную эпоху гуманизм оценивался как качество воспитанного и образованного человека, возвышающего его над необразованным. В средневековую эпоху гуманизм воспринимался как качество греховной, порочной природы человека, ставивший его намного ниже ангелов и Бога. В эпоху Возрождения человеческая природа стала оцениваться оптимистично; человек наделяется божественным разумом, он теперь способен действовать автономно, без опеки церкви; грехи и пороки уже воспринимаются позитивно, как неизбежное следствие жизненного экспериментирования. В это время складывается и многообразно проявляется идеал человека деятельного, волевого. Он любознателен, исполнен стремления к неизведанному, в нем развито чувство красоты.

Люди этой эпохи уже избавились от оков прошлого но еще не обрели новых. Они верили в себя и в то, что их возможности безграничны. Так появляется оптимизм, столь характерный для культуры Возрождения. Из всех областей культуры искусство занимало в Италии первое место. Оно было естественным творческим выражением людей того времени. Живопись составляла ее неотъемлемую часть не только как предмет созерцания, но и как труд и творчество.

Средневековое искусство основывалось на представлении об иерархическом строении мироздания, кульминация которого была вне круга земного бытия, занимавшего в этой иерархии одно из последних мест. Происходило обесценивание земных реальных связей и явлений во времени с пространством, так как основной задачей искусства считалось наглядное олицетворение созданной теологией шкалы ценностей.

В эпоху Возрождения умозрительная художественная система угасает, и на ее место приходит другая, основывающаяся на познании и объективном изображении мира, который представляется человеку. Именно поэтому одной из основных задач художников эпохи Возрождения был вопрос отражения пространства.

Периоды Возрождения принято обозначать названиями столетий:

Раннее Возрождение или треченто (XIV и большая часть XV в.) характеризуется зарождением ренессансной литературы и связанных с ней гуманитарных наук и расцвет гуманизма в целом.

Высокое Возрождения или кватроченто (конец XV – первая треть XVI в.) Для этого периода присущ небывалый расцвет изобразительного искусства, однако уже наметился явный кризис гуманистического мировоззрения. В эти десятилетия Возрождение вышло за пределы Италии.

Позднее Возрождение или чинквеченто (большая часть XVI в.) – период, когда его развитие продолжалось параллельно с религиозной Реформацией в Европе.

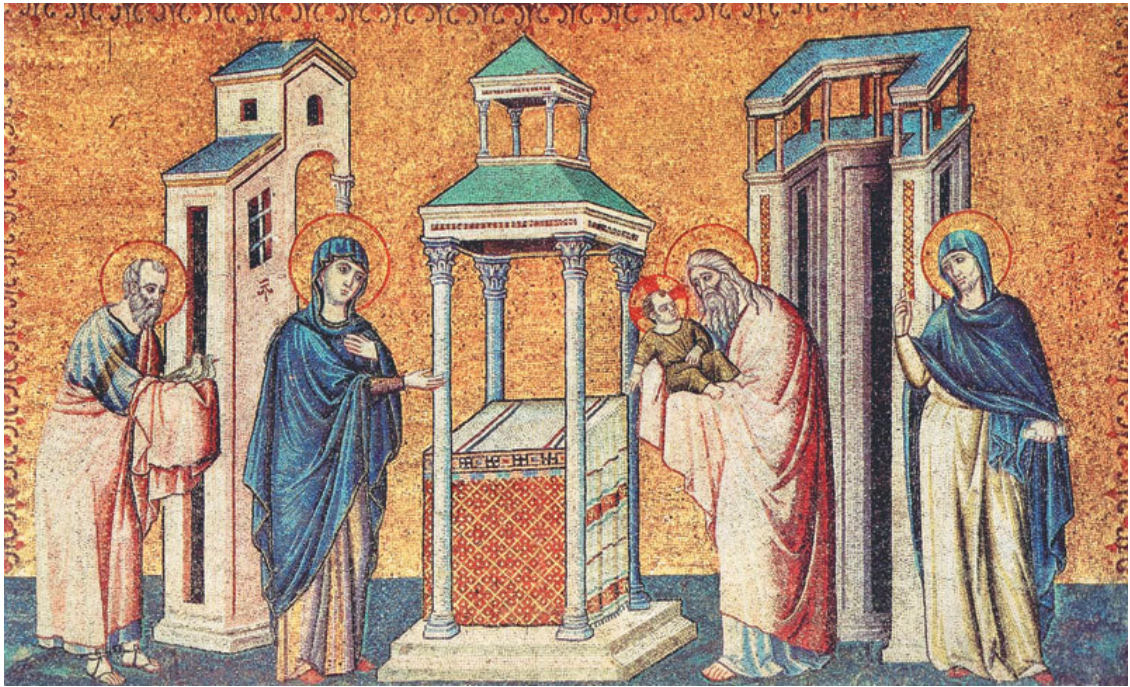
Однако не стоит забывать и про так называемый Проторенессанс (2-я половина XIII в. – XIV в.) или дученто, который стал предтечей Ренессанса в целом.

Культура того времени очень неоднозначна и сложна: сочетая в себе органическую связь с общеевропейской средневековой культурой, в ней возникают совершенно новые черты, предвещающие развитие Ренессанса. Эти тенденции с неравномерной силой проявляются в творчестве поэтов, писателей или художников. Наиболее ярким образцом объединения старых и новых граней является творчество Данте Алигьери. Если рассматривать его произведение «Комедия», которая в дальнейшем обрела названия «Божественной», то красочность образов, живописное описание природы, человеческие страсти говорят о начальном этапе появления отличий от средневековых рассказов о «загробном мире».

Что же касается живописи, то пьедестал тут однозначно занимают Джотто и Пьетро Каваллини.

Пьетро Каваллини

Роль Пьетро Каваллини в развитии итальянского Проторенессанса крайне велика, однако сведений о его жизни не так много: известно, что он работал, главным образом, в Риме, а в 1308–1320 гг. – в Неаполе, где создал фрески в церкви Санта-Мария-Донна Реджина (1316–1320). Ранняя работа Каваллини – росписи римской базилики св. Павла (Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, около 1279–1290), к сожалению, не сохранилась, она погибла от пожара в XIX в.

Пьетро Каваллини. Представление младенца Иисуса в храме. 1291

Пьетро Каваллини. Благовещение. 1291

Пьетро Каваллини. Рождение Марии. 1291

Каваллини заложил основы ренессансных норм в живописи. Позднеантичные и раннехристианские памятники искусства, которыми так богат Рим, стали опорой для творчества мастера. Заслуга Каваллини состоит в том, что он впервые отошел от плоскости форм и условности композиционного построения, присущих господствовавшей в его время в итальянской живописи так называемой «византийской» или «греческой» манере. Хотя в его мозаиках и фресках еще сохраняются и традиционная византийская иконография, и золотой фон, и многие другие элементы византийской традиции, эти произведения пронизаны иным духом. Бестелестность византийских фигур сменяется материальностью и весомостью, взгляд утрачивает «потусторонний» характер и приобретает живое выражение, складки одежд становятся рельефными, в драпировках ощущается тяжесть. Применяя заимствованную у древних художников светотеневую моделировку, Каваллини достигает объемности и пластичности форм. Он вводит смелые новшества и в композиционное построение, добиваясь ясности пространственного расположения фигур и архитектуры. В ряде случаев он использует систему античной перспективы для изображения зданий и даже интерьера (например, в мозаике «Рождение Марии» в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме; 1291).

Вокруг Каваллини в Риме сложилась художественная школа; ее серьезное влияние прослеживается в итальянской живописи до середины XIV в. Вероятно, один из мастеров круга Каваллини был учителем Джотто.

Джотто ди Бондоне

Согласно недавно найденным документам будущий основоположник эпохи Проторенессанса родился в 1266 г., в городке Веспигниано, сейчас носящем имя Виккьо, недалеко от Флоренции, Италия. Были и другие сведения о дате рождения Джотто. Например, Джорджо Вазари утверждал, что он родился в 1276 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.