

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД С 11 ПО 22 МАЯ 2020 Г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАЛЕБЕРДИНА О.В.

5 класс.

Домашняя работа:

ознакомление и конспектирование представленного материала.

Сделать копию одного из произведений искусства по данной теме.

Посмотреть: видеофильмы в Интернете на канале You Tube:

«Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.); «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной».

Тема: живопись Раннего Возрождения

Живопись Раннего Возрождения:

творчество живописцев флорентийской школы;

живописные школы Северной и Средней Италии.

Мазаччо (1401-1428) – родоначальник ренессансного реализма в живописи XV века. Индивидуальность характеристики, выразительность передачи человеческих чувств и отношений. Фрески в капелле Бранкачи церкви Санта Мария дель Кармине (1425-1427 – Флоренция): «Чудо со статиром» и др. Обобщенность и лаконичность монументальной формы.

Формирование нового художественного языка. Использование математической или линейной перспективы, изучение законов оптики и анатомии.

Творчество Сандро Боттичелли (1444-1510) – «поэта линий». Произведения Боттичелли: «Поклонение волхвов» (ок. 1475), «Весна» (ок.1478), «Рождение Венеры» (ок. 1485) и др. Точность и выразительность рисунка, сила экспрессии исполнительской манеры, тонкость передачи чувств и настроений.

Творчество Пьеро делла Франческа (1410/20-1492) и его влияние на развитие искусства Италии второй половины XV века. Трактаты о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Цикл фресок в церкви Сан Франческо в Ареццо. Парные портреты четы Монтефельтро. Эпичность образов, лаконичность и обобщенность монументальной формы, разработка проблем передачи света и воздуха.

Тема: Искусство Италии Высокого Возрождения

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков).

Общая характеристика Высокого Возрождения: расцвет искусства.

Роль Рима как политического и художественного центра Италии.

Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств: живописи, скульптуры и архитектуры. Развитие новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи.

Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

Творчество Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Композиционные и живописные эксперименты. Леонардо о светотени (т.н. «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатая») атмосфера (почти неуловимые предметные очертания его картин).

Ранние произведения Леонардо да Винчи: «Мадонна с цветком» – «Мадонна Бенуа» (1478) и др. Работы 1480-х годов: «Мадонна Лита» (1480) – произведение, в котором нашел выражение тип леонардовской женской красоты.

Миланский период творчества (1482-1499, 1506): «Мадонна в гроте» (1483-1494)/ Фреска «Тайная вечеря» (1495-1498) в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие близ Милана - наивысшее достижение художника, в котором воплотились связи науки и искусства, научные и живописные изыскания Леонардо. «Портрет

Цецилии Галерани» (1483). Скульптурные работы: статуя Лодовико Моро. Флорентийские работы (1503-1506): «Битва при Ангиари» (1499-1506), «Портрет Моны Лизы Джоконды» (1503-1506) и др.

Поздние работы Леонардо. Французский период творчества (1515-1519).

Влияние Леонардо на развитие европейского искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да Винчи, значение его научных изысканий в художественном творчестве.

Творчество Рафаэля Санти (1483-1520)

Творчество Рафаэля Санти - выдающегося художника Возрождения, создавшего образ идеально прекрасного, человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа.

Совершенство композиционных построений мастера.

Раннее творчество: влияние учителя Перуджино «Мадонна Конестабиле» (ок. 1502), «Обручение Марии» (1504) и др.

Флорентийский период: создание нового, реалистического образа мадонны. Цикл картины с изображением мадонны: «Мадонна со щегленком» (1505) и др.

Римский период творчества (1508-1520). Росписи ватиканских станц: «Станца печати» (1508-1511 и др. Росписи лоджий в Ватикане. Росписи виллы Фарнезины. Алтарные картины: «Сикстинская мадонна» (1513-1514), Портреты современников кисти Рафаэля: «Портрет папы Юлия II» (1511-1512), «Бальтасаре Кастильоне» (ок. 1515), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси» (1518-1519) и др. Архитектурное творчество Рафаэля.

Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564)

Творчество Микеланджело - величайшего представителя Ренессанса: живописца, скульптора, архитектора.

Ранние произведения: «Оплакивание Христа» - «Пьета» (1498-1499). Работа над статуей «Давида» (1501-1504). Живописные работы: картон «Битва при Кашине» (1505).

Римский период творчества (1496-1500). Работа над фресками плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512). Работа над гробницей Юлия II (1505, 1513-1516, 1545). Скульптуры для надгробия: «Восставший раб», «Умиравший раб» (1513), Моисей (1515-1516). Ансамбль капеллы Медичи (1520-1534).

Поздние работы: фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле (1534-1541), Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних произведениях художника, трагических их характер.

Архитектурные произведения Микеланджело: строительство собора св. Петра. Купол собора св. Петра в Риме и др.

Список литературы, рекомендованной для работы:

Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил.

Список информационных ресурсов, рекомендованных для работы:

1. Google Art Project <http://www.googleartproject.com/ru/>
 2. Государственный Эрмитаж – The State Hermitage Museum www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
 3. Государственный музей изобразительного искусства им. Пушкина www.arts-museum.ru/
- Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>

Раннее Возрождение (кватроченто) – кон. XIV-XV вв.: ЖИВОПИСЬ

МАЗАЧЧО – (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи (Гвиди), 1401—1428 — крупнейший мастер флорентийской школы, открыл Ренессанс в живописи. (мазаччо - прозвище «неуклюжий»).

Развивает идеи Джотто.

Работает: над убедительностью изображения 3-х мерного пространства,

- естественностью в соотношении предметов,

- пластической, скульптурной выразительностью образов.

- Впервые вводит воздушную перспективу.

- В его произведениях появился горизонт, проходящий на уровне глаз.

Мазаччо пришел к созданию обобщенной и лаконичной монументальной формы (стремление уйти от мелких деталей, величавая простота).

ФРЕСКА: на смену неглубокой площадке пришло изображение глубокого пространства.

светотеневая лепка фигур.

Вместо декоративной красочности появилась сдержанная цветовая гамма,

Мазаччо и Мазолино. Мадонна с младенцем и св. Анной. 1420(?). Уффици, Флоренция.

Самой ранней картиной Мазаччо считается алтарный образ Мадонна с младенцем, св. Анной и ангелами (ок. 1420, Флоренция, галерея Уффици), написанный им вместе с Мазолино (учитель Мазаччо). В нем сохраняется средневековая иконографическая традиция: Мария, держащая на коленях младенца Иисуса, сидит перед Анной. Удивителен образ младенца Христа: это живой, сильный ребенок, с мускулистым телом («маленький Геракл»).

Мазаччо. Троица. (1426–1427). Фреска. Церковь Санта Мария Новелла. Флоренция.

Фреска «Троица» для церкви Санта Мария Новелла во Флоренции - новый этап его творчества. Самый ранний пример рационального построения пространства.

В верхней части изображена уходящая в глубину ниша, в ритм арок которой вписаны образы Святой Троицы (Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа (в виде голубя))

Перед ней на широкой ступени две коленопреклоненные фигуры заказчиков фрески в молитвенных позах. В нижней части изображен саркофаг с традиционной надписью, напоминающей о смерти.

Впервые обе части фрески были выполнены с точным математическим расчетом в единой перспективе. Линия горизонта соответствует уровню глаз зрителя, создавая неизвестную до того времени в живописи иллюзию реальности изображенного пространства, архитектуры, фигур.

Лаконичность композиции, скульптурная рельефность форм, выразительность лиц, острота портретной характеристики заказчиков. Здесь живопись вступает в состязание со скульптурой в искусстве передачи объема.

**Вершина творчества МАЗАЧЧО:
фрески в капелле Бранкаччи церкви Санта Мария
дель Кармине (1427–1428), Флоренция.**

Фрески были признаны шедеврами, и живописцы ходили их копировать. Среди них: Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Пьетро

Перуджино, Микеланджело и Рафаэль.

Мазаччо. Чудо со статиром. Фреска в капелле Бранкаччи выполнены совместно с Мазолино.

Сюжеты фресок:

«Изгнание из рая», «Чудо со статиром» (обе выполнены Мазаччо), «Грехопадение», «Воскрешение Тавифы», «Проповедь апостола Петра», «Крещение новообращенных» (выполнены Мазолино).

В фресках Мазаччо сюжет трактуется как реальные события, персонажи – земные люди, его современники, одетые по моде 15-го века.

Анатомически безупречные тела, выстроены по правилам контрапоста. Точка схода линий перспективы над головой Христа.

«Чудо со статиром» (статир – древнегреческая монета) - многофигурная композиция на фоне пейзажа, в нее включены три разновременных эпизода: в центре - Христос и его ученики остановлены сборщиком подати, Христос велит Петру выловить рыбу и достать из нее монету; слева Петр выполняет повеление Христа; справа – Петр вручает стражнику деньги. Главное действующее лицо – Христос, он – центр группы апостолов, центр композиции, смысловой центр произведения.

Вся фреска написана с единой точки зрения, фигуры соотнесены с пейзажем в масштабе и в цветовых отношениях.

Присуща спокойная пластика поз, естественность жестов, монументальная обобщенность. Лица апостолов индивидуализированы.

Мазаччо оказал значительное влияние на новое зарождающееся искусство.

С ним на смену средневековым традициям пришли черты нового искусства.

Мазаччо порвал с господствовавшими в живописи второй половины 14 в. декоративностью и повествовательностью. Он сделал решительный шаг в объединении фигуры и пейзажа, впервые дал воздушную перспективу.

В первой половине 15 в. в живописи появляется самостоятельный жанр живописи – СВЕТСКИЙ ПОРТРЕТ, созданный по единому типу: погрудные профильные

изображения. Мазаччо в этом жанре написал *Мужской портрет* (ок. 1425, Бостон, музей Гарднер).

Пьеро делла ФРАНЧЕСКА (около 1420-1492)

- итальянский живописец, математик, теоретик живописи эпохи Раннего Возрождения. Размышлял о роли света и колорита, перспективы.

Работам свойственны созерцательность, отсутствие драматизма и движения чувств.

Творчество Пьеро делла Франческа заложило основы искусства Возрождения в живописи Средней и Северной Италии, оказало значительное воздействие на развитие венецианской и флорентийской школ

Работал в мастерской Доменико Венециано во Флоренции (1439), испытал влияние Мазаччо, Филиппо Брунеллески, мастеров нидерландской живописи.

Уже в произведениях 1450-х годов ("Крещение Христа, 1450-1455, Национальная галерея, Лондон) проявились **основные черты искусства Пьетро делла Франческа: величавость образов, объемность форм, прозрачность и изысканность колорита, перспективное построение пространства.**

Крещение Христа.
1450-1455, Национальная галерея, Лондон

Профильные парные портреты герцога Урбинского Федерико да МОНТЕФЕЛЬТРО и его супруги Баттисты СФОРЦА, (1466, Галерея Уффици, Флоренция)

В портретах герцога Урбинского и его супруги значительную композиционную и эмоциональную роль играют насыщенные светом и воздухом далекие пейзажные фоны.

Портреты отмечены остротой форм и глубиной характеристики.

Округлыми контурами, мягкой светотенью художник достигает пластической объемности лиц, лепит их светом и красками.

Цикл фресок "История животворящего Креста" в церкви Сан-Франческо в Ареццо (1452-1466), исполненных в тончайшей колористической гамме.

Композиция параллельно плоскости стены на фоне спокойных ясных ландшафтов, Пьеро делла Франческа добивается в этих росписях впечатления просветленной торжественности, целостности.

Прибытие царицы Савской к царю Соломону (1450-60),

Церковь Сан-Франческо, Ареццо.
(С сюжетом познакомиться самостоятельно).

Композиция этой фрески четко разделена мастером на две половины. Слева зритель видит царицу Савскую, преклонившую колени перед деревом, из которого впоследствии будет сделан крест Спасителя.

Справа - продолжение все той же истории о посещении царицей Савской царя Соломона. Царица кланяется Соломону, а он благосклонно держит ее за руку.

Сандро [Алессандро ди Мариано Филипепи] БОТТИЧЕЛЛИ (1445—1510)

— великий итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения, один из самых ярких художников флорентийской школы. Почти для всех картин Боттичелли характерна ярко выраженная плоскостность и линейность в трактовке формы, динамично-линейный стиль.

Прозвище «Боттичелло» — «бочоночек». Сандро Боттичелли создал возвышенные образы-аллегии. В юности работал подмастерьем в ювелирной мастерской своего брата Антонио, учился у монаха фря Филиппо Липпи. В раннем творчестве - влияние учителя Филиппо Липпи проявилось в типах лиц, орнаментальных деталях, колорите, хрупкой плоскостной линейной грации.

Боттичелли . Поклонение волхвов. 1475-1478 гг., темпера на панели, 111 x 134 см.

В 1460-х годах появляется более мощная трактовка фигур и новое осмысление пластики объемов. Боттичелли применяет энергичные охристые тени, прием, который стал характерной чертой его стиля. Он использует приемы и принципы, изложенные в первом теоретическом трактате о ренессансной живописи Леона Баттисты Альберти (О живописи, 1435–1436), и экспериментирует с перспективой.

Весна. 1477-1478. Уффици, Флоренция.

К концу 1470-х годов сложился индивидуальный стиль: фигуры персонажей приобретают крепкое строение, а их контуры удивительным образом сочетают ясность и элегантность с энергичностью.

В 1481 Боттичелли был приглашен папой Сикстом IV в Рим для росписей Сикстинской капеллы. Он выполнил три фрески

Рождение Венеры. 1482. Уффици, Флоренция **Картины Весна и Рождение Венеры – (с сюжетами познакомиться самостоятельно)** шедевры

западноевропейского искусства. Персонажи и сюжеты этих картин навеяны произведениями античных поэтов, прежде всего Лукреция и Овидия, и мифологией. В них ощутимо влияние античного искусства, хорошее знание классической скульптуры: грации из Весны восходят к классической группе трех граций; а поза Венера к типу Venus Pudica (Венера стыдливая). В облике Флоры, разбрасывающей цветы и Венеры угадываются черты одной из прекрасных дам того времени, музы Боттичелли Симонетты Веспуччи

Портрет Симонетты Веспуччи. 1480. Государственный музей, Берлин.

Исключительный интерес представляет его **серия иллюстраций к Божественной комедии Данте.**

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Итальянское Возрождение рубеж XV и XVI веков. Искусство Высокого Возрождения жизнеутверждающее, рациональное и гуманистическое (человеконаправленное). Искусство носило более светский характер. Складывается культ человека-творца. Высокое Возрождение воодушевлено классической древностью.

Появляются великие мастера: Рафаэль, Тициан, Джорджоне, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Браманте.

Школы

Флорентийская школа сыграла выдающуюся роль в формировании новой художественной культуры.

В Венеции расцвело яркое своеобразное искусство.

Рим - центр художественной жизни Италии в начале XVI века.

Римские папы – крупнейшие заказчики, и меценаты.

В Рим с его бесчисленные античные памятники привлекал художников.

Знакомство с произведениями архаики освобождало искусство от многословия, зачастую столь характерному творчеству виртуозов кватроченто.

Искусство Высокого Возрождения характеризуется верой в неограниченность человеческих возможностей.

Главная тема искусства – человек, гармонически развитый, сильный телом и духом.

Скульптура и живопись менее зависят от зодчества, что даёт возможность развитию жанров пейзажа, исторической живописи, портрета.

Характерные черты архитектуры: монументальность, величие, ясность замыслов (пришедшие из Древнего Рима).

Эти черты проявились в проектах Браманте: собора святого Петра и перестройки Ватикана.

Возрождение как термин в современном значении был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле.

Особое значение в становлении Возрождения имело **падение Византийского государства**. Бежавшие в Европу византийцы, являвшиеся носителями античной культуры, везли с собой свои библиотеки и произведения искусства, содержавшие множество античных источников, неизвестных средневековой Европе. Под впечатлением от выступления византийского лектора, **Козимо Медичи основал Академию Платона во Флоренции.**

В городах возникают **светские центры науки и искусства**, деятельность которых находилась вне контроля церкви.

Изобретение в середине XV века книгопечатания сыграло огромную роль в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе.

К концу XV века искусство Возрождения достигло своего наивысшего расцвета. В XVI веке назревает кризис идей, следствием чего является возникновение маньеризма и барокко.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452-1519)

Леонардо да Винчи — наиболее яркий выразитель стремлений и идеалов эпохи Возрождения. Его гений проявился и в искусстве, и во многих областях науки.

Впитав лучшие достижения культуры раннего Возрождения, обобщив опыт художников XV века, Леонардо своим творчеством проложил дальнейший путь развития искусства.

Предполагаемый Автопортрет сангиной Леонардо (возможно, это этюд головы апостола для «Тайной вечери»).

Леонардо – работал как скульптор. Составлял архитектурные проекты.

Он сам считал себя музыкантом, инженером и учёным, посвящал изобразительному искусству мало времени и работал медленно (художественное наследие Леонардо не велико). Однако его вклад в мировую художественную культуру является исключительно важным.

В искусстве Леонардо проявились черты, ставшие характерными для Высокого Возрождения: монолитность композиции, освобожденной от излишней детализации; гармоничная связь между отдельными элементами картины и др. Многие привнес в развитие портретной и пейзажной живописи. Крупнейшим достижением художника явилось

использование светотени для смягчения контуров: «линия имеет право на размытость».

Леонардо осознал рассеяние света в воздухе, назвав явление «сфумато». СФУМАТО — это дымка между зрителем и изображённым предметом, которая смягчает цветовые контрасты и линии.

Ранний автопортрет Леонардо да Винчи (?). Из записных книжек.

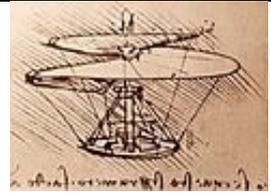
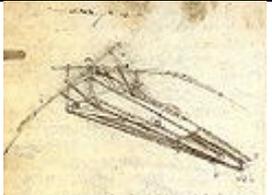
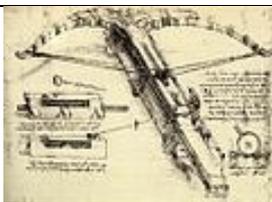
Огромное литературное наследие Леонардо да Винчи дошло до наших дней в хаотическом виде, в написанных левой рукой рукописях.

Помимо научного и исторического значения оно имеет художественную ценность благодаря сжатому, энергичному слогу и необычайно чистому языку.

Впоследствии из этого материала был скомпонован **«Трактат о живописи».**

Трактат «Об игре в шахматы». (или «Отгоняющий скуку») монаха-математика Луки Бартоломео Пачоли Часть иллюстраций к трактату сделаны Леонардо да Винчи, им составлены и некоторые шахматные задачи из этого сборника.

Изобретения Леонардо: эти и многие другие.

 <p>Летательный аппарат</p>	 <p>Военная машина</p>	 <p>летательная машина</p>	 <p>парашют</p>
 <p>Автомобиль</p>	 <p>Арбалет скоро стрельный</p>	 <p>Военный барабан</p>	 <p>Прожектор</p>

**Мадонна с цветком (Мадонна Бенуа). 1478 г. ГЭ
Холст, масло, переведена с дерева. 49,5 X 31,5 см.**

— одна из ранних работ Леонардо да Винчи. Сохранилась запись самого художника, из которой явствует, что картину он начал писать в октябре 1478 года. Отказавшись от традиционного облика Мадонны, Леонардо изобразил ее совсем юной, с нежной улыбкой любующейся Младенцем. Строго продуманная композиция изысканна и проста. Мать и ребенок объединены в неразрывную группу. За внешней легкостью скрыта продуманность мельчайших деталей. Известно, что каждое свое произведение мастер творил долго, иногда несколько лет. Прежде чем попасть в Эрмитаж «Мадонна Бенуа» принадлежала семье Бенуа.

«Мадонна Литта» (1490—1491) .ГЭ.

Название происходит от миланского семейства Литта, в собрании которого она находилась несколько столетий. Фон картины — стена с двумя арочными окнами, свет из которых падает на зрителя и делает стену более темной. В окнах виден пейзаж в голубых тонах. Фигура Мадонны озарена светом. Женщина смотрит на ребенка нежно и задумчиво. Младенец рассеянно повернулся к зрителю, придерживая правой рукой грудь матери. **В левой руке ребенок держит щегла.**

В 1865 году вместе с другими тремя картинами была приобретена Эрмитажем за 100 тысяч франков.

«Дама с горностаем» — портрет Чечилии Галлерани

(?) возлюбленной герцога Лодовико Сфорца, что подтверждается сложной символикой.

Греческое название горностаея (гале) — этимологически связано с фамилией Галлерани. За свой белый мех горностаея считался символом чистоты и целомудрия.

Лодовико Сфорца был членом Ордена Горностаея Фердинанда I Неаполитанского и включил изображение горностаея в свою

персональную эмблему.

Композиция: фигура дана в сложном динамичном развороте.

Этот портрет воспет в стихах современников.

Портрет Моны Лизы (Джоконда).

В записях великого Леонардо нет упоминания о работе над портретом. Высказывались предположения, что это портрет матери или просто идеальный собирательный женский образ и другие версии. Согласно общепринятому мнению, на картине изображена жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини.

На губах Моны Лизы застыла знаменитая едва уловимая леонардовская улыбка. Она наблюдает за зрителем глубоким, все понимающим взглядом. Картина выполнена почти прозрачными, необычайно тонкими слоями. Мазки настолько мелкие, что ни микроскоп, ни лучи рентгена не обнаруживают следов работы мастера и не определяют количество живописных слоев. «Джоконда» необычайно воздушна. Пространство картины наполнено легкой дымкой, пропускающей рассеянный свет, - «сфумато».

«Тайная вѳчеря»

— монументальная роспись работы Леонардо да Винчи в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Изображение последней трапезы Христа с учениками. Создана в 1495—1498 гг. Размеры — ок. 460×880 см, находится в трапезной монастыря.

Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

Роспись стала вехой в истории Ренессанса.

Она была заказана герцогом Лодовико Сфорца и его супругой Беатриче д'Эсте. Герб Сфорца изображен в люнетах над росписью.

Математически точно дана глубокая перспектива, с линиями, сходящимися в глубине пространства за головой Христа.

Леонардо да Винчи. «Тайная вѳчеря».

В центре – Иисус, он произносит слова о предательстве одного из апостолов.

Жест Иисуса указывает на хлеб и вино.

Сцена предает реакцию каждого из апостолов. Каждый из них ошеломлен. Их испуг и волнение проявляются по-разному.

Апостолы сгруппированы по три человека по сторонам от Христа.

В XIX веке были найдены записные книжки Леонардо да Винчи с именами апостолов.

Иуда сжимает в руке небольшой мешочек, с монетами, так как он был казначеем среди апостолов, возможно, это намет на плату за предательство. Он единственный опирается локтем о стол и протягивает руку вместе с Христом.

Нож в руке Петра, возможно, отсылает зрителя к сцене в Гефсиманском саду, где Петр обнажит меч.

Роспись содержит неоднократные отсылки к числу три (почему?): апостолы сидят группами по три человека; позади Иисуса — три окна и так далее.

Свет, освещающий всю сцену, исходит не из нарисованных сзади окон, а идѳт слева.

Ранние копии дают основания считать, что ступни Иисуса были в положении, символизировавшем предстоящее распятие.

Фреска написана по сухой стене темперой.

Леонардо прибегнул к такой технике, чтобы иметь возможность корректировать изображение (традиционная фреска по мокрой штукатурке не позволяет исправлять). В 1517 году краска росписи начала отслаиваться из-за влаги. В 1652 году в нижней центральной части был пробит дверной проем, уничтожив часть росписи. Фреска чрезвычайно пострадала в годы войны.

Рафаэль Санти (1483— 1520)

— великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы. Творчество Рафаэля просветленное, возвышенно-поэтическое.

Рафаэль рано потерял родителей. Отец был художником и поэтом, первый опыт живописи Рафаэль получил в мастерской отца.

Автопортрет. 1506. Уффици.

Ранний период творчества. С 1501 г. – обучается в мастерской Пьетро Перуджино в Перудже. Испытывает влияние учителя.

Пьетро Перуджино. Обручение Девы Марии.

Постепенно Рафаэль вырабатывает свой стиль и создаёт первые шедевры — «Обручение Девы Марии Иосифу» (1504) и др.

Рафаэль. Обручение Девы Марии Иосифу. 1504.

Мадонна Конестабиле. 1502—04 гг.

«Мадонна Конестабиле» принадлежит кисти 20-летнего Рафаэля и считается последней работой, созданной в Умбрии, до переезда во Флоренцию. Происходит из семьи графа Конестабиле из Перуджи, у которого она была приобретена Александром II в 1871 г.

Поначалу Мадонна держала в руках не книгу, а гранат — символ Христовой жертвы.

Флорентийский период: ощутимо влияние Леонардо да Винчи.

С 1504 г. - во Флоренции. Тщательно изучает технику живописи Леонардо да Винчи, Микеланджело. Сохранился рисунок Рафаэля с утраченной картины Леонардо да Винчи «Леда и лебедь» и рисунок «Святой Матфей» с работы Микеланджело.

Во Флоренции Рафаэль создал около 20 Мадонн. Все мадонны отличаются особой прелестью. Среди них «Мадонна с щегленком» (1506).

«Мадонна с щегленком. 1506.

Изображены Младенец Иисус и младенец Иоанн Креститель. Щегол символ, относящийся к страстям Христовым

«Святое семейство» или «Мадонна с безбородым Иосифом». 1505-1507 гг.

Христос изображён сидящим в сложной, подвижной позе на коленях у матери. Справа от неё стоит, опершись на посох, пожилой седовласый мужчина. Это Иосиф Обручник (очень редкое изображение Иосифа без бороды.)

Интерьер, за которым через арочный проём виден фрагмент пейзажа, ряд деталей (выражение лица младенца, его поза, причёска Марии) указывает на **влияние Леонардо да Винчи.**

В 1508 г. Рафаэль переезжает в Рим и становится при содействии Браманте официальным художником папского двора.

РИМ, ВАТИКАН. Станца делла Сеньятура (комната Печатей в Ватикане).

Рафаэль пишет фрески, отражающие четыре вида интеллектуальной деятельности человека: **богословие, юриспруденцию, поэзию и философию: «Диспута» (1508—1509), «Мудрость, Умеренность и Сила» (1511), «Парнас» (1509—1510) и «Афинская школа» (1510—1511).**

«Афинская школа»

«Афинская школа» (философия) — многофигурная (около 50 персонажей) композиция. Рафаэль изобразил фантастический храм, главный неф вписан в ряд сводчатых арок, поместил в его пространство древних философов и ученых. Многим Рафаэль придал черты своих современников. Платон (в центре, указывающий на небо) похож на Леонардо да Винчи, Гераклит — на Микеланджело (сидит в сложной, «закрученной» позе, напоминающей пророков с плафона Сикстинской капеллы, создаваемых Микеланджело), а стоящий у правого края Аппеллес — на Рафаэля.

Композиция, вписана в овал. Рафаэль чередует статичные и динамичные позы. Мудрецы объединены в группы. Папе Юлию II работа Рафаэля очень понравилась, и он поручил живописцу расписать ещё три станцы.

Рафаэль Санти. Станца делла Сеньятура. «Парнас». 1509-1511 гг.

На «Парнасе» изображён Аполлон, играющий на свирели, с девятью музами в окружении восемнадцати знаменитых древнегреческих, древнеримских и итальянских поэтов. Сюжет посвящен поэзии. Рафаэль создает идеальный мир. Этот шедевр восхищает ни одно поколение зрителей.

Исключительное значение имеет деятельность Рафаэля-архитектора, представляющая собой связующее звено между творчеством Браманте и Палладио. После смерти Браманте Рафаэль занял должность главного архитектора собора св. Петра (составив новый проект) и достраивал начатый Браманте ватиканский двор с Лоджиями **ЛОДЖИИ. По проекту Рафаэля они были возведены в 1513—1518 годах в виде 13 аркад, в которых по эскизам Рафаэля были расписаны 52 фрески на библейские сюжеты.**

Лоджии Рафаэля в Эрмитаже копируют знаменитую галерею в Ватикане. ГЭ.

В Эрмитаже: лоджии Рафаэля созданы по заказу императрицы Екатерины II в конце в 1780-х гг. На сводах Лоджий помещены сцены на сюжеты библейской истории, стены покрывает роспись на орнаментальные мотивы, называемые «гротески».

В Риме Рафаэлем построены ряд церквей и палаццо (дворцов).

Рафаэль выполняет заказы церквей на создание алтарных образов: «Святая Цецилия» (1514—1515), «Несение креста» (1516—1517), «Видение Иезекииля» (около 1518). «Преображение» (1516—1520) и др.

«Сикстинская мадонна».

В Риме Рафаэль написал около десяти Мадонн. Дрезден.

Самым совершенным творением Рафаэля стала знаменитая «Сикстинская мадонна» (1512—1513).

Эту картину заказал Юлий II для алтаря церкви монастыря Святого Сикста в Пьяченце.

(сюжет картины изучить самостоятельно)

Помимо большого количества картин на религиозные темы, Рафаэль создаёт и **ПОРТРЕТЫ.**

Портрет папы Юлия II.

Дама с покрывалом» (около 1514—1515).

Портрет Бальдассаре Кастильоне.

В 1512 году Рафаэль пишет «Портрет папы Юлия II». «настолько живой и похожий, что при одном виде портрета люди трепетали, как при живом папе». По заказам папского окружения были написаны «Портрет кардинала Алессандро Фарнезе» (около 1512), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» (около 1517—1518).

Особо выделяется «Портрет Бальдассара Кастильоне» (1514—1515). Спустя много лет этот портрет будет копировать Рубенс, Рембрандт сначала зарисует его, а затем под впечатлением от этой картины создаст свой «Автопортрет».

Как и многие художники его времени, как например, Микеланджело. Рафаэль писал стихи.

Сохранилось около 400 рисунков Рафаэля. Среди них есть подготовительные рисунки и наброски к картинам, имеются и самостоятельные произведения.

Рафаэль. «Лукреция»

Микеланджело Буонарроти (1475–1564)

- величайший скульптор, живописец и архитектор итальянского Возрождения.

Венусти М. Портрет Микеланджело Буонарроти. 1535.

- Из древнего рода графов Каносса, родился в Кьюзи, близь Флоренции. Обучался у Гирландайо, в знаменитых садах святого Марка, среди выдающихся ученых и художников того времени, пользовался покровительством Медичи.

Вырубленная Микеланджело во время его пребывания здесь маска фавна и рельеф, изображающий борьбу Геракла с кентаврами, обратили на него внимание. Скоро после того он исполнил «Распятие» для монастыря Санто Спирито. При исполнении этой работы приор монастыря предоставил в распоряжение Микеланджело труп, на

котором художник впервые познакомился с анатомией.

В 1496 г. Микеланджело изваял из мрамора спящего амура, и выдал его за античное произведение. Хитрость удалась, и после открытия обмана последовало приглашение **Микеланджело в Рим, где он исполнил Мадонну с телом Христа (Pietà)**, сделавшую Микеланджело первым ваятелем Италии.

ПЬЕТА. Оплакивание Христа.

Пьета высечена 24-летним мастером из мрамора по заказу кардинала Жана Билера для его гробницы. В XVIII веке статуя была перенесена в одну из капелл базилики святого Петра в Ватикане.

Ватиканская «Пьета» — одно из первых произведений Высокого Возрождения. Мадонна - совсем юная и прекрасная женщина, скорбит об утрате сына. Традиционный для Северной готики сюжет.

Композиция «Пьеты» безупречна. Фигуры трактованы как единое целое. Крупные, ломающиеся складки одеяния Мадонны не только намеренно усиливают драматический излом лежащего на её коленях тела, но и служат своеобразным пьедесталом для пирамидальной композиции.

Скульптор противопоставляет мужское и женское, живое и мёртвое, нагое и прикрытое, что вносит в композицию элемент напряжения.

«ПЬЕТА» послужила образцом для последующих трактовок этого сюжета.

По степени законченности и проработки деталей «Пьета» превосходит почти все прочие скульптурные произведения Микеланджело.

В 1499 г. Микеланджело снова появляется в родной Флоренции и создает для неё колоссальную статую Давида, а также картон исторической картины «Битва при Кашине» для зала Совета. Микеланджело пришлось принять участие в соревновании с Леонардо да Винчи: обоим художникам было поручено расписать фресками зал Большого совета (Салона пятисот) дворца Синьории во Флоренции. Картон для фрески «Битва при Кашине», выполненный Микеланджело, вызвал всеобщее восхищение и долгие годы служил учебным пособием для других художников.

Статуя Давида. Микеланджело Буонарроти, 1504.

Академия изящных искусств. Флоренция

Мраморная статуя (5 м), символ Флорентийской республики и одна из вершин искусства Возрождения. Композиция — классический пример контрапоста.

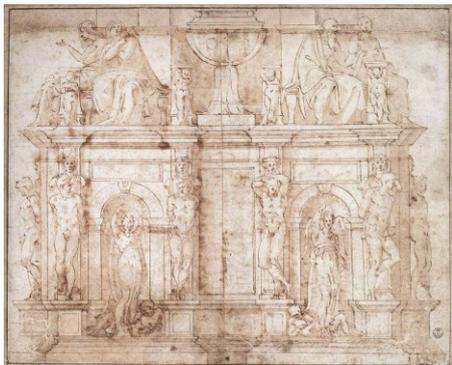
Впервые представлена публике на площади Синьории в 1504 г. Статуя предназначена для кругового обзора. Давид – библейский герой, сосредоточен на предстоящей схватке с Голиафом. Он спокоен и сосредоточен, но мышцы его напряжены. Брови грозно сдвинуты. Через левое плечо он перекинул пращу, нижний конец подхватывает его правая рука. До Микеланджело и Вероккьо, и Донателло, и др. изображали Давида в момент торжества после победы над гигантом.

Для статуи Давида во Флоренцию была доставлена огромная глыба мрамора из копей Каррары, которую флорентийцы прозвали «Гигантом», Ваять статую поручали Донателло, Агостино Антонио Росселлино. Глыба мрамора с каждым десятилетием неумолимо таяла в размерах из-за губительного воздействия осадков. Наконец кураторы собора, проконсультировавшись со знатоками скульптуры, признали статую годной к доделке. После некоторых колебаний

завершение «Давида» было поручено 26-летнему скульптору Микеланджело Буонарроти. Работа продолжалась два года.

Для защиты от негативного действия сил природы статую было предложено перенести туда, где заседал городской совет, — в лоджию Ланци.

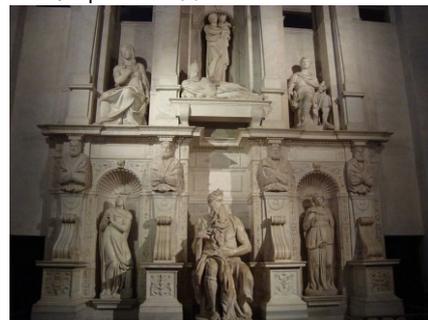
Транспортировка статуи к стенам палаццо Веккьо заняла четыре дня. На, произведение

Микеланджело воспринималось как наглядный образ героической борьбы флорентийского народа за свободу от тирании.

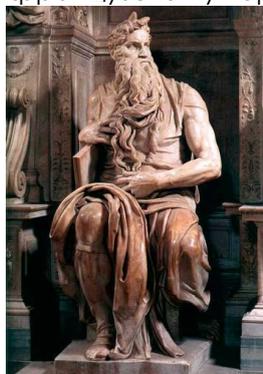
Проект надгробия папы Юлия II Осуществленное надгробие папы Юлия II

Вскоре Микеланджело был вызван в Рим, где создал Проект надгробия папы Юлия II в нескольких вариантах. Один из них включал статуи рабов.

Микеланджело успел закончить 2 статуи прежде работа, чем над этим вариантом была остановлена (осуществлен «урезанный» вариант проекта).

В 1546 г. Микеланджело подарил 2 готовые статуи Роберто Строцци в благодарность за оказанное гостеприимство, а тот преподнес их французскому королю Франциску I.

4 незаконченные статуи находятся во Флоренции (галерея Академии) с 1909 г.

Статуи для грандиозного памятника папе Юлию II.

«РАБЫ» — цикл знаменитых скульптур, хранящихся в различных музеях Европы, предназначавшихся для гробницы папы Юлия II в Сан-Пьетро-ин-Винколи.

Умиравший раб. Восставший раб. ЛУВР.

Моисей.

Ансамбль капеллы Медичи (1520-1526; 1530-1534).

Капелла Медичи — мемориальная часовня рода Медичи при флорентийской церкви Сан-Лоренцо. Её скульптурное убранство входит в число наиболее грандиозных свершений Микеланджело Буонарроти и Позднего Возрождения целом.

Микеланджело воплотил в архитектурных формах и пластических образах отражение воззрений о мироустройстве, о сущности времени, скорбь об участи Флоренции, и мысли о бессмертии души.

В 1520 году Микеланджело получил заказ на постройку и украшение статуями капеллы — усыпальницы рода Медичи при церкви Сан Лоренцо от кардинала Джулио Медичи (впоследствии папа Климент VII). Работа велась с перерывами до 1526 года, затем после бурных событий осады и падения республики во Флоренции — с 1530 по 1534 годы.

Декор интерьера имитирует площадь, ограниченную фасадами дворцов. Два пристенных

надгробия включают статуи герцогов Джулиано и Лоренцо, помещенные в неглубоких нишах второго яруса на южной и северной стенах капеллы Медичи. Фигуры герцогов воплощают две основные аллегории бытия человека — «жизнь действенную» и «жизнь созерцательную». Образы объединяет ощущение отрешенности, усталости и одиночества.

Внизу перед нишей Джулиано саркофаг, на овальной крышке которого – аллегорические **фигуры «Дня» и «Ночи»**. **«Утро» и «Вечер»** на саркофаге Лоренцо.

Они символизируют времена суток и соответствуют девизу рода Медичи **«Semper» (всегда)**. Смена времен указывает и на быстротечность, бренность человеческой жизни.

В пластике могучих обнаженных тел, их сложных позах, в их усилиях преодолеть тяжелую инертную силу, выражены тревога и борьба. Самый совершенный и самый трагический образ капеллы – «Ночь». Изображенная в позе мучительного сна, «Ночь» не может в нем найти успокоения. Трагическая маска под рукой, сова у ног, камень в руке, который если она уснет, упадет и разбудит ее – все это символы тревожной, обреченной на вечное бодрствование «Ночи». Ей не дано ни покоя, ни смерти. Трагическое мироощущение, породившее эти образы, лучше всего передают строки самого Микеланджело:

«Отраднo спать, отрадней камнем быть,
О, в этот век преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать – удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить.»

Архитектурный и скульптурный ансамбль «Капеллы Медичи» во Флоренции стал своего рода «реквиемом» по всему уходящему миру Возрождения, его гуманистической мечте.

Скорчившийся мальчик. ГЭ, 1530—1534 гг.

По одной из версий, скульптура задумывалась для проекта капеллы Медичи в церкви Сан-Лоренцо. Однако вероятнее, она была сделана Микеланджело во время нападения испанцев на Флоренцию в 1529—1530 гг. В ней отражено угнетённое состояние флорентийцев в этот период. Скульптура приобретёна Екатериной II в 1785 году.

Роспись потолка Сикстинской капеллы

Цикл фресок Микеланджело (1508—1512 гг.) – шедевр Высокого Возрождения.

Росписи потолка заказаны Микеланджело папой Юлием II. Столь масштабную работу в технике фрески мастер выполнил в рекордные сроки.

Капелла представляет собой прямоугольное в плане здание: **40,5 м на 14 м**, высота — 20 м.

Стены Сикстинской капеллы уже были расписаны известнейшими живописцами конца XV века: **Боттичелли, Гирландайо и Перуджино, и др.**

Сюжеты Микеланджело связаны с фресками боковых стен капеллы — от истории Моисея к жизни Христа.

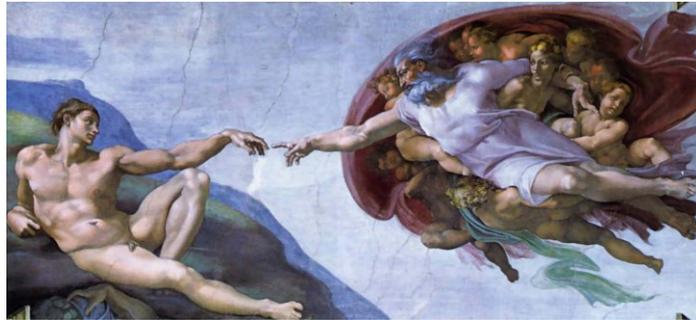

Фрески потолка написаны на 9 библейских сюжетах:

В центральном поясе: сотворение мира и человека, грехопадение, изгнание из рая, всемирный потоп, опьянение Ноя, чудесное спасение избранного народа и др. В люнетах и нижнем ярусе: сивиллы (предсказательницы), пророки и предки Христа.

Первые месяцы были заняты разработкой подготовительных рисунков и картонов, строительством лесов и подготовкой поверхностей под роспись.

Первый день Создания.

Отделение света от тьмы. Адама.

Сотворение Сивилла

Микеланджело построил «летающие» леса — настил, опирающийся на крепления, вмонтированные с помощью нескольких небольших отверстий в стены, около верха окон, что позволял работать сразу по всей ширине свода. Художник работал в технике АФФРЕСКО, каждый день укладывался слой штукатурки такой площадью, какую мог записать художник за один день.

.Несколько лет, проведённых под сводом капеллы, пагубно отразились на здоровье Микеланджело.

При Юлии II: Микеланджело расписал потолок (1508—1512)

В 1533 году Микеланджело работал во Флоренции. Чтобы оказаться в числе принявших участие в украшении капеллы, папа Климент VII пожелал, чтобы Микеланджело расписал стену за алтарём на тему «Страшного суда».

Силой фантазии и мастерством рисунка отличается **исполненная Микеланджело на стене Сикстинской капеллы громадная фреска «Страшный суд».**

Микеланджело. Страшный суд. 1537-1541.

В центре – Христос – грозный судья.

Святой Варфоломей [фрагмент]

Святой Варфоломей держит человека с содранной кожей. Предположительно, в нем Микеланджело изобразил себя.

Стиль Микеланджело отличается величием и благородством. Его глубокое **знание анатомии способствовало поразительной правильности рисунка. В возвышенности, энергичности, смелости движения и величавости форм Микеланджело не имеет соперников.**

Особенное мастерство он показывает в изображении обнаженного тела. Микеланджело при своём пристрастии к пластике **придавал колориту второстепенное значение, но колорит его произведений силен и гармоничен.**

Фресковую живопись Микеланджело ставил выше масляной, и последнюю называл женской работой. Искусство он называл своею возлюбленной, картины – своими детьми.

Микеланджело архитектор собора святого Петра в Риме.

Под конец жизни Микеланджело принял на себя «для славы Божией» безвозмездное руководство постройкой храма святого Петра в Риме. Доработал проект собора, спроектировал и начал строительство купола, который был окончен уже после его смерти в 1564 г.

Микеланджело. Проект собора святого Петра в Риме.

Купол собора Святого Петра в Риме

