

Лекция. Искусство Высокого Возрождения в Италии

Формирование ренессансной культуры в Италии происходило в экономически независимых городах. В подъеме и расцвете искусства Возрождения большую роль сыграли Церковь и великолепные дворы некоронованных государей (правлящих богатых семейств) – крупнейших покровителей и заказчиков произведений живописи, скульптуры и архитектуры. Главными центрами культуры Возрождения сначала были города Флоренция, Сиена, Пиза, затем – Падуя, Феррара, Генуя, Милан и позже всех, во второй половине XV в., – богатая купеческая Венеция. В XVI в. столицей итальянского Возрождения стал Рим. Начиная с этого времени местные центры искусства, кроме Венеции, утратили прежнее значение.

Высокий Ренессанс в Средней Италии

В конце XV столетия в Италии наступают тяжелые времена, связанные с войнами и экономическим застоєм. В трудные для Италии времена и наступает недолгий золотой век итальянского Возрождения – так называемый Высокий Ренессанс, наивысшая точка расцвета итальянского искусства. Искусство этого времени было пронизано гуманизмом, верой в творческие силы человека, в неограниченность его возможностей, в разумное устройство мира, в торжество прогресса. В искусстве на первый план выдвинулись проблемы гражданского долга, высоких моральных качеств, подвига, образ прекрасного, гармонично развитого, сильного духом и телом человека-героя, сумевшего подняться над уровнем повседневности. Искусство Высокого Ренессанса отрешается от частностей, незначительных подробностей во имя обобщенного образа, во имя стремления к гармоничному синтезу прекрасных сторон жизни. В этом одно из главных отличий Высокого Возрождения от Раннего.

Леонардо да Винчи (1452–1519) явился первым художником, наглядно воплотившим это отличие. Он был не только художником, но и выдающимся ученым, мыслителем и инженером. Он всю жизнь наблюдал и изучал природу – небесные светила и законы их движения, горы и тайны их возникновения, воды и ветры, свет солнца и жизнь растений. Как часть природы Леонардо рассматривал и человека, тело которого подчинено физическим законам, а лицо служит еще и «зеркалом души». Искусство, наука тесно переплелись в деятельности Леонардо да Винчи.

Добиваясь впечатления реальности, Леонардо старался сделать изображение объемным, рельефным. Среди многих новаций Леонардо называют особую манеру письма – дымчатой светотени (сфумато), которая в сочетании с линейной перспективой передавала глубину пространства.

До наших дней дошло всего 14 работ художника, много рисунков, чертежей и различных записей.

Одним из наиболее ранних произведений Леонардо да Винчи считается «Мадонна с цветком», или «Мадонна Бенуа» (ок. 1478), «Мадонна Литта» (ок. 1490); Замечательна выполненная на стене трапезной в

монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане фреска «Тайная вечеря» (1495–1497).

Наиболее важное из произведений – портрет богатой горожанки Моны Лизы, известное во всем мире под названием «Джоконда» (ок. 1503). Внимательный взгляд молодой женщины, чуть-чуть улыбающийся рот выражают меняющиеся оттенки чувств и настроений – задумчивость, мечтательность, затаенную насмешку, подавленную печаль. Воздушная игра светотени в этой картине не только создает рельеф форм, не только помогает передать мимику лица, но и способствует впечатлению изысканности, тонкости и сложности душевной жизни. Основное значение этого произведения Леонардо – богатство внутреннего мира человека, который способна запечатлеть живопись.

Творчество Леонардо да Винчи неисчерпаемо. О масштабе и уникальности его дарования позволяют судить рисунки мастера, занимающие в истории мирового искусства одно из почётных мест. С рисунками Леонардо да Винчи, зарисовками, набросками, схемами неразрывно связаны не только рукописи, посвященные точным наукам, но и работы по теории искусства. В знаменитом «Трактате о живописи» (1498) и других его записях большое внимание уделено изучению человеческого тела, сведениям по анатомии, пропорциям, зависимости между движениями, мимикой и эмоциональным состоянием человека. Много места отдано проблемам светотени, объёмной моделировке, линейной и воздушной перспективе.

Искусство Леонардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, уникальность его личности прошли через всю историю мировой культуры, оказали на неё огромное влияние.

С творчеством Рафаэля (1483–1520) в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело – мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл.

Рафаэля называли Мастером Мадонн – «Мадонна Конестабиле» (1502–1503), «Мадонна в зелени» (1505) и другие.

Успехи Рафаэля были настолько значительны, что в 1508 г. его пригласили к папскому двору в Рим. Художник получил заказ на роспись парадных апартаментов Папы в Ватиканском дворце (1509–1517). Росписи ватиканских станц принесли Рафаэлю славу, выдвинули его в ведущие мастера не только Рима, но и Италии.

Самым великим шедевром является – «Сикстинская Мадонна» (1515–1519) для церкви Святого Сикста в Пьяченце. В истории искусства «Сикстинская Мадонна» – образ совершенной красоты.

Рафаэль был замечательным мастером рисунка. Значительный вклад он внес и в архитектуру. Само имя Рафаэля в дальнейшем стало олицетворением идеального, наделенного божественным даром художника.

С великими почестями он был погребен в римском Пантеоне, где его прах покоится и поныне.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – величайший мастер Высокого Возрождения, создавший выдающиеся произведения скульптуры, живописи и архитектуры.

В 1469 г. он создает самое известное произведение раннего периода – «Пьета» («Оплакивание Христа») (1498–1501) в капелле собора Святого Петра в Риме.

В 1501–1504 гг. во Флоренции Микеланджело создает колоссальную мраморную статую Давида. Статуя достигает пяти с половиной метров высоты, олицетворяет безграничную мощь человека, его сильную волю.

Микеланджело считал себя только скульптором, что, однако, не помешало ему быть и великим живописцем, и архитектором. Самое грандиозное произведение монументальной живописи Высокого Возрождения – роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, выполненная Микеланджело в 1508–1512 гг.

Гробница папы Юлия II могла бы стать вершиной в области скульптуры, если бы Микеланджело удалось воплотить в жизнь свой первоначальный замысел: сорок мраморных статуй должны были украсить мавзолей. До нас дошли «Скованный раб», «Умиравший раб» (1513).

Не меньшую известность принесли ему архитектурные и скульптурные работы во Флоренции, в частности, в капелле Медичи («Вечер», «Ночь», «Утро», «День») законченные в 1534 г.

В 1536–1541 гг. по заказу папы Павла III Микеланджело написал на стене Сикстинской капеллы знаменитую фреску «Страшный суд».

В последние десятилетия жизни мастер занимался только архитектурой и поэзией. Творчество великого Микеланджело составило целую эпоху и далеко опередило свое время, оно сыграло грандиозную роль в мировом искусстве, а также оказало влияние на формирование принципов барокко.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. - М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст-Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. История искусства зарубежных стран: в 3 т. / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – М.: Изобразительное искусство, 1980-1982. – 3 т.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.