

Шедевры Ренессанса

Этапы:

Проторенессанс, Раннее Возрождение – Флоренция.

Высокое Возрождение – Флоренция, Рим.

Позднее Возрождение – Венеция. XII – XVI вв.

Южное Возрождение - Италия

(Флоренция- Рим- Венеция)

- Возрождение родилось во Флоренции.
- Возрождались традиции античного искусства.
- Джорджо Вазари – историк искусства, автор термина «Возрождение», считал Средневековье временем упадка искусства.
- Родились идеалы гуманизма.
- «Цель оправдывает средства» - Никколо Макиавелли.
- Центральный образ искусства – человек.
- На смену готической условности приходит реалистическое воспроизведение жизни.

Живопись

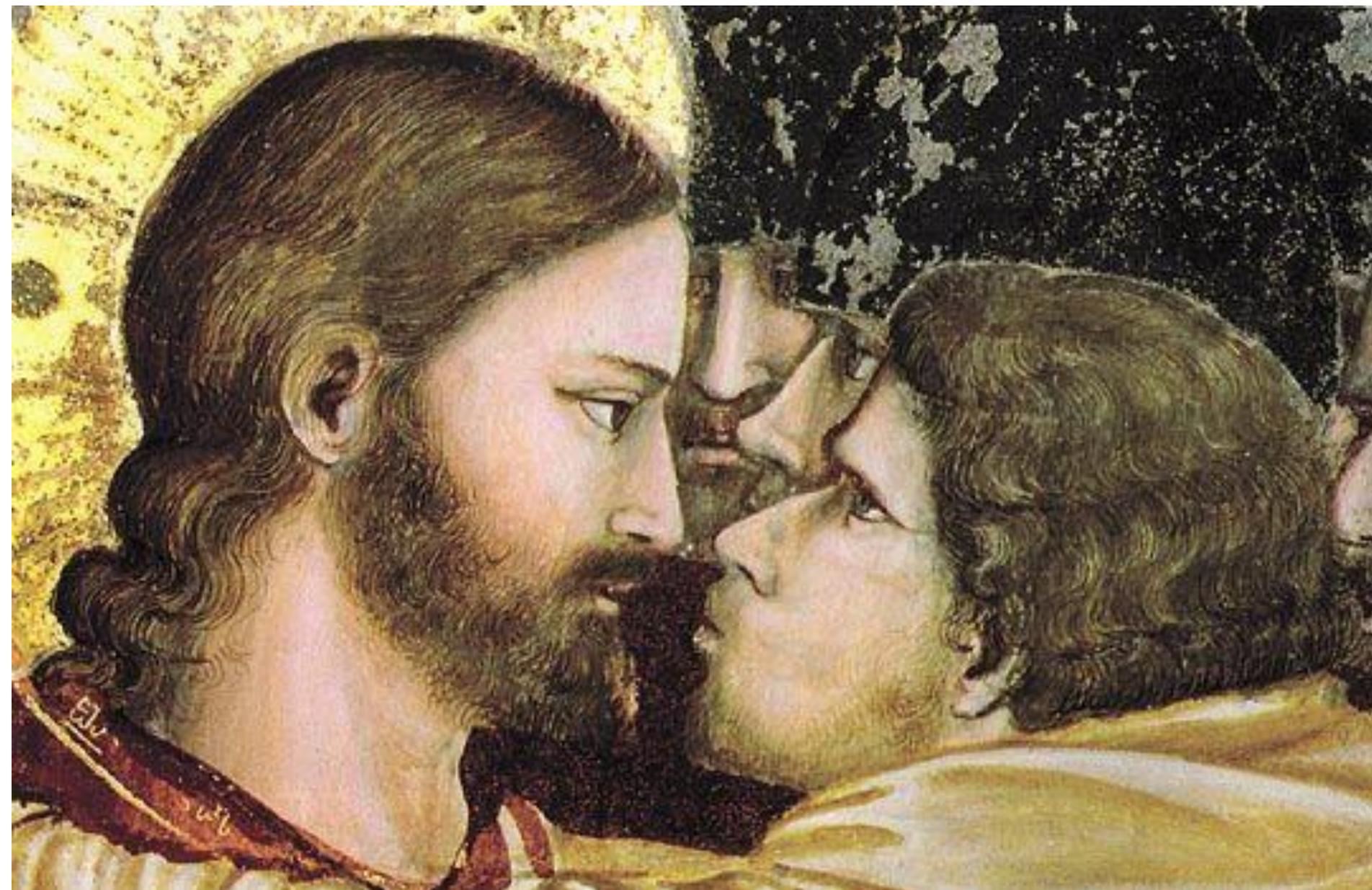
- **Джотто** ди Бондоне - родоначальник ренессансной живописи (Предвозрождение).
- **Мазаччо** – реформатор живописи.
- **Сандро Боттичелли** – во всех женских образах изображает Симонетту Веспуччи.
- **Титаны Возрождения** (Высокое Возрождение):
Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти.
- **Джорджоне**- художник, поэт, музыкант.
- **Тициан** – глава венецианской школы живописи.
- **Веронезе, Тинторетто.**
- **Пьетро Перуджино** - (1446—1524)

Джотто.
Поцелуй
Иуды.

Капелла дель
Арена. Падуя

Джотто. Поцелуй Иуды. Фрагмент

ДЖОТТО

Оплакивание
Христа.
Фреска
капеллы дель
Арена в Падуе

Джотто.
Избиение
младенцев.
Фреска
капеллы дель
Арена в
Падуе

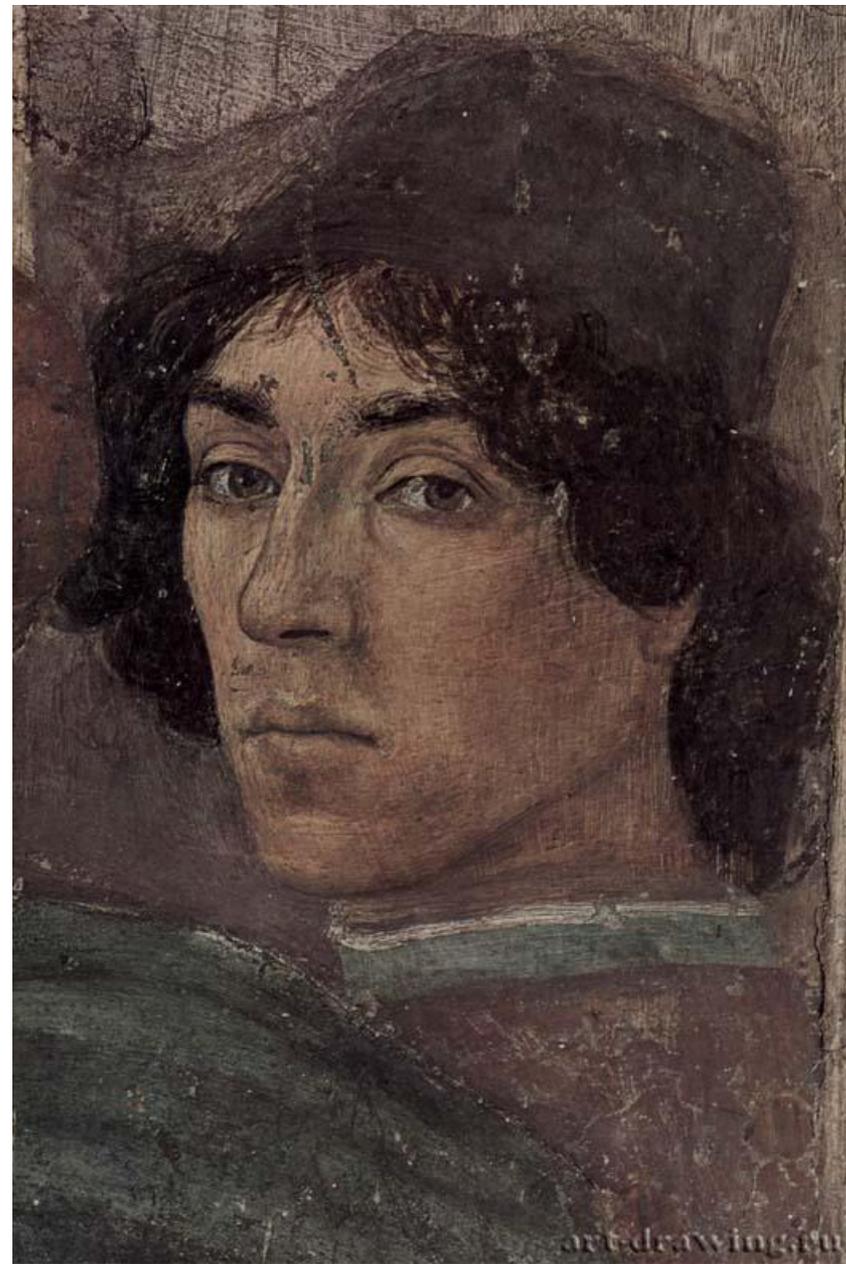

Мазаччо. Чудо со статиром.

Фрески капеллы Бранкаччи (церковь Санта Мария дель Кармине, Флоренция)

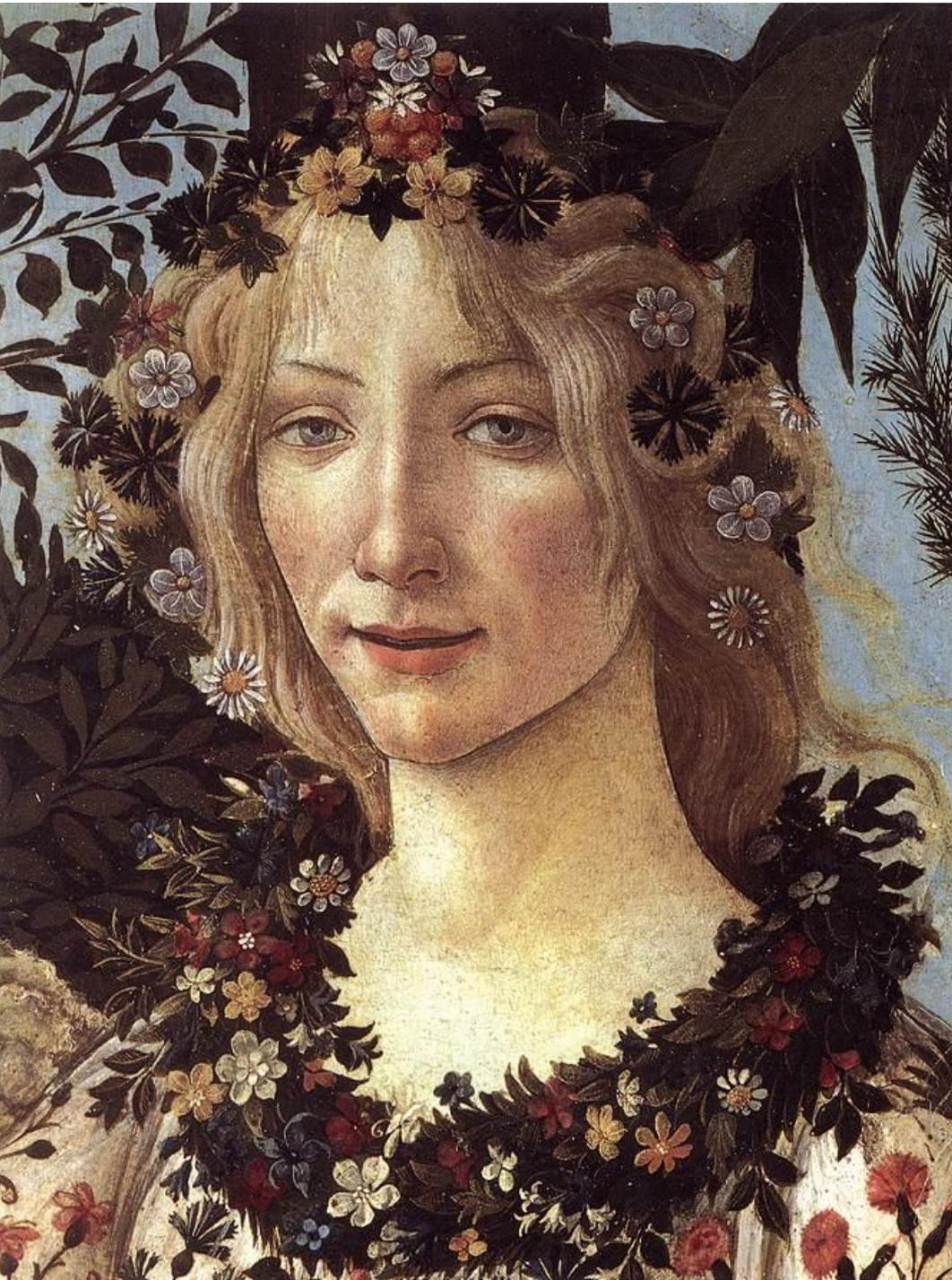

Мазаччо. Фрески капеллы Бранкаччи

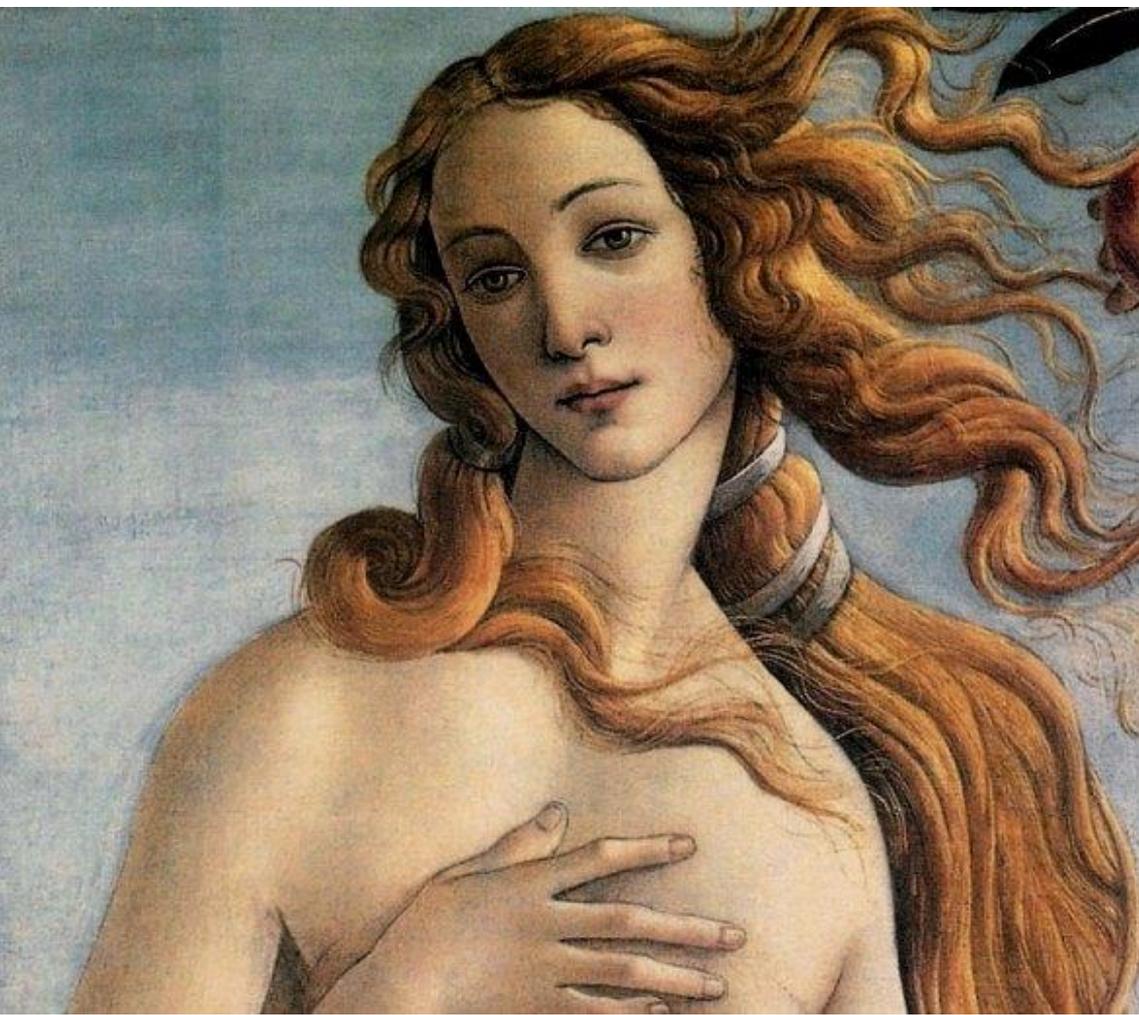

Боттичелли. Весна

Боттичелли
Весна.
Фрагмент

Боттичелли.
Рождение Венеры.

**Сандро
Боттичелли.
Мадонна
Магнификат**

Леонардо да Винчи

Мадонна Лита

Дама с горностаем (Портрет Чичиллии Голерани)

Леонардо да Винчи

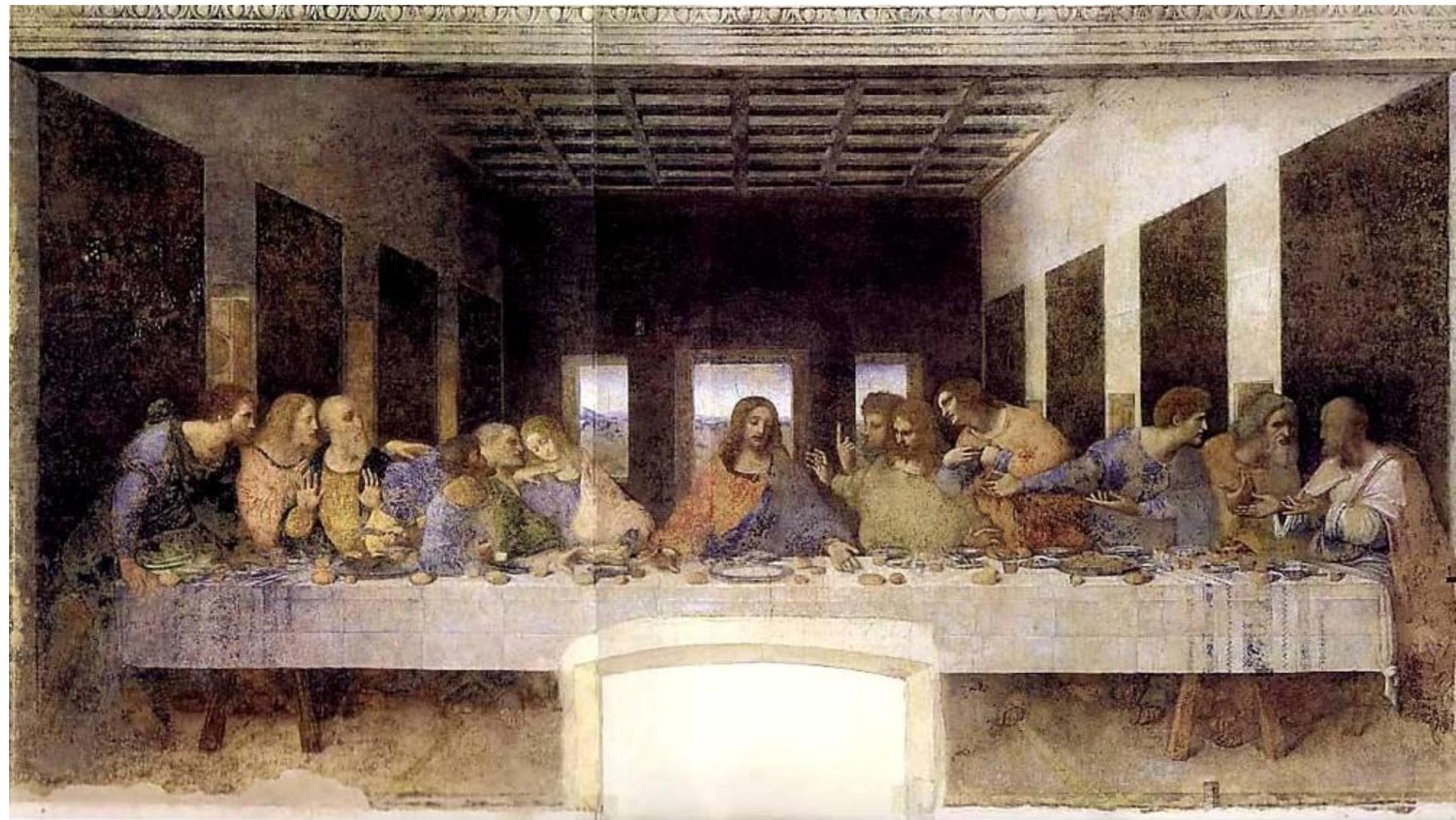
Мона Лиза (Джоконда)

Мона Лиза. Фрагмент

**Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Милан,
монастырь Санта Мария делла Грацие**

Рафаэль Санти
(автопортрет)

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна

Рафаэль Санти. Афинская школа

**Микеланджело
Буонарроти.
Страшный суд.
Росписи
Сикстинской
капеллы, Ватикан.**

Джорджоне.

Юдифь. Позднее Возрождение.

Юдифь – Юдифь - (библейская сюжет) молодая иудейская вдова Юдифь отправилась в стан врагов к ассирийскому военачальнику Олоферну, войско которого осаждало иудейскую крепость. После пира, оставшись с Олоферном наедине, Юдифь, усыпив его ласками, отрубила ему голову. Обманув стражу, она покинула неприятельский лагерь и вернулась в осажденную крепость с трофеем - головой вражеского полководца. Смерть Олоферна внесла замешательство в ряды ассирийцев, и они были разбиты.

Тициан.
Динарий Кесаря

Тициан.
Кающаяся
Магдалина

Тициан. Флора

Паоло Веронезе. Брак в Кане (130 персонажей).
Написана для трапезной монастыря Сан Джорджо
Маджоре (1562–1563). Париж, Лувр

Паоло Веронезе. Брак в Кане. Фрагмент

**Пьетро
Перуджино.
Мадонна с
младенцем**

Архитектура

- Филиппо **Брунеллески** – ввел свободное использование античного ордера. (*Раннее возрождение*). Считается отцом-основателем архитектуры Возрождения. Именно Брунеллески приписывают открытие закона линейной перспективы.
- Леона Баттиста **Альберти**- родоначальник ренессансной архитектуры. (*Раннее возрождение*)
- Донато д'Анджелло **Браманте** – свободное использование античных ордеров (*Высокое возрождение*).
- Андреа **Палладио** – обосновал принципы классической архитектуры, оказал влияние на русскую архитектуру 18 века.

Джотто. Кампанила
(колокольня)
кафедрального собора во
Флоренции (Санта Мария
дель Фьоре).

**Филиппо
Брунеллески.**
Купол над
храмовым
ансамблем Санта
Мария дель Фьоре.

Санта Мария дель Фьоре. Флоренция

Филиппе Брунеллески (1377- 1446 гг.)

Первый выдающийся мастер эпохи Возрождения. В его **Воспитательном доме** (1419-1444 гг.) в полную силу прозвучали черты архитектуры новой эпохи. Изящная лоджия с арками полуциркульной формы разработана по аналогии с античными образцами. Прямоугольные окна впервые обрамлены наличниками, завершенными античными по форме фронтонами. Спокойный ритм форм вместе с тонко найденным общим пропорциональным строем придает зданию приветливость и соизмеримую с человеком масштабность. Обращенное на площадь здание явилось важным звеном в сложении ее ансамбля: аркада на колоннах, обычно применявшаяся лишь во внутренних дворах дворцов, стала здесь элементом городской композиции.

Филиппо Брунеллески. Кафедральный собор Флоренции

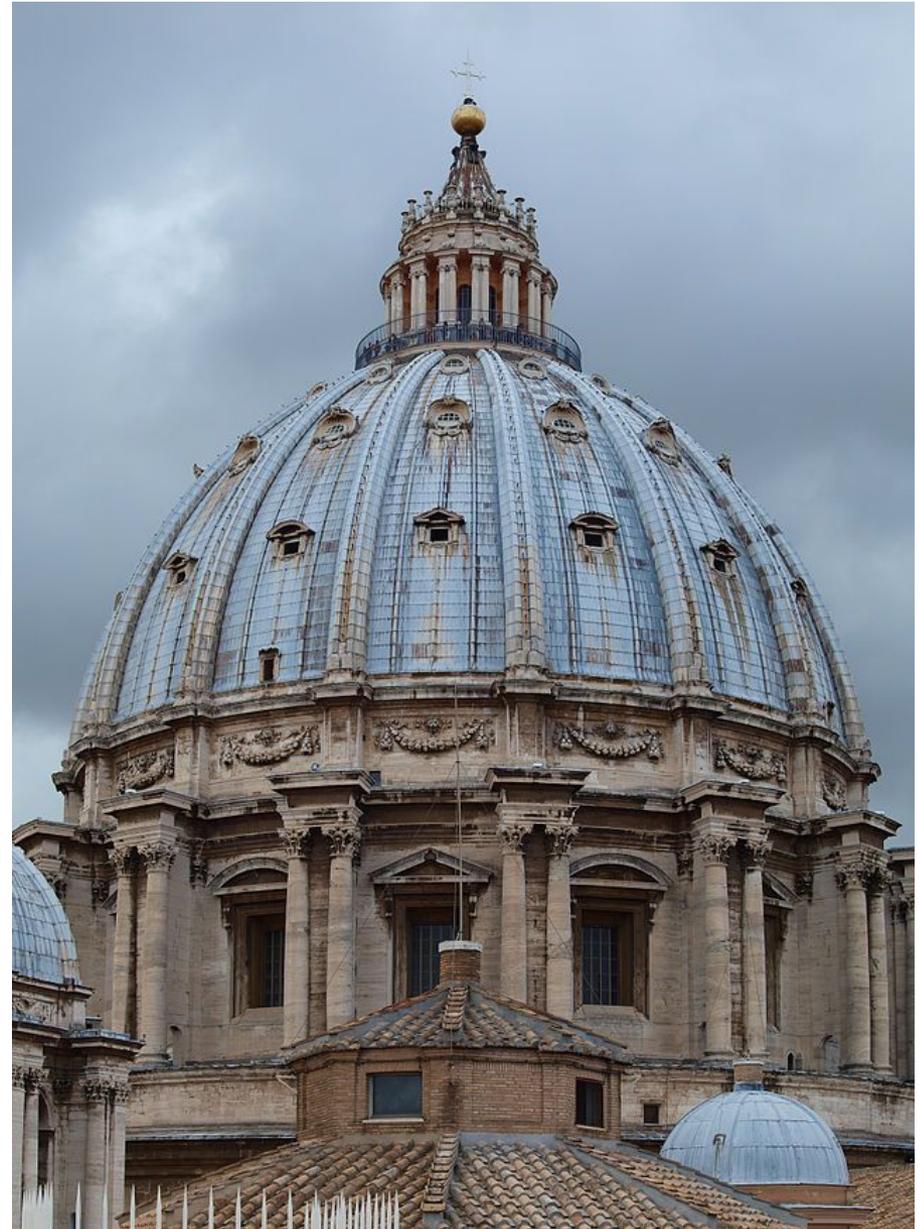

Собор Святого Петра в Риме. Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини

Собор Святого Петра в Риме. XVIвек

Крупнейший христианский храм мира. Над его созданием трудились несколько поколений великих мастеров: **Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини.** Купол имеет форму, которую разработал **Микеланджело.** Вместимость около 60 000 человек+400 тыс. человек на площади.

Собор Святого Петра

Требовалась площадь, которая вмещала бы большое количество верующих, стекающих к собору, чтобы получить папское благословение или принять участие в религиозных празднествах. Эту задачу выполнил Джованни Лоренцо Бернини, создавший в 1656—1667 гг. площадь перед собором — одно из самых выдающихся произведений мировой градостроительной практики. Также он создал великолепное внутреннее убранство и знаменитую сень над могилой апостола, чье имя носит собор. Колоннада, обрамляющая соборную

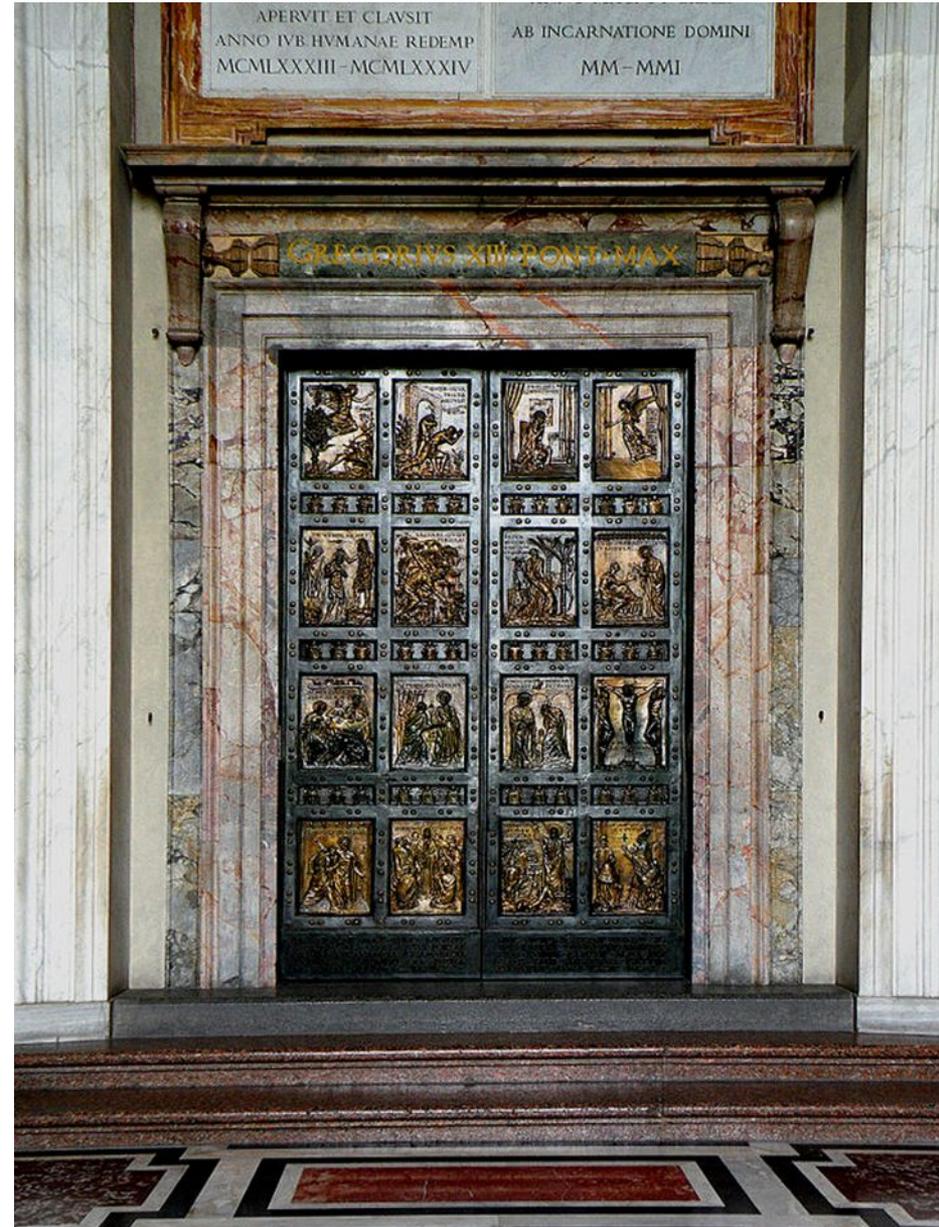
Когда-то на том месте, где теперь стоит собор св. Петра, располагались сады цирка Нерона (от него остался обелиск из Гелиополя, который до сего дня стоит на площади Св. Петра). Первая базилика была построена в 326 году, в правление первого христианского императора Константина. Алтарь собора был размещён над могилой, со второго века считаемой захоронением св. Петра, принявшего в 66 году мученическую кончину в цирке Нерона.

IN HONOREM PRINCIPIS APOST. PA

Перед входом в собор возвышаются статуи Святых апостолов Петра и Павла. Петр держит в руках ключи от Царствия Небесного, врученные ему Господом. В собор ведут пять дверей. Створки дверей центрального портала выполнены в середине XV в. и происходят из старой базилики. Последняя с правой стороны — Святая, и открывается она лишь в Святой год. В древности начало юбилейного года знаменовалось звуком трубы из козлиного рога, называемой “yobel”, откуда и произошло слово “юбилей”. Святая дверь замурована бетоном. Через каждые 25 лет накануне Рождества (25 декабря) перед юбилейным годом бетон разбивается. После троекратного коленопреклонения и трех ударов молота Святая дверь распаивается и папа, взяв в руки крест, первым входит в собор. В конце юбилейного года дверь снова закрывается.

Бронзовые двери центрального входа выполнены флорентийским мастером Филаретом. В верхней части дверей изображены большие фигуры сидящих на троне Спасителя и Богоматери. В центре — апостолы Петр и Св. Павел. В двух нижних клеймах изображены сцены судилища у Нерона и последующей казни апостолов: усекновение главы Святого Павла и распятие Святого Петра. Над дверями помещён мраморный барельеф Бернини “Иисус вверяет Петру ключи от Царствия Небесного”

IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MD C XII PONT VII

Высота фасада, построенного архитектором Мадерна, 48 м, исключая высоту статуй, ширина — 118,6 м. Аттик фасада венчают громадные, высотой 5,65 м, статуи Христа, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов (кроме апостола Петра).

Общая длина базилики 211,6 м. На полу центрального нефа имеются отметки, показывающие размеры других крупнейших соборов мира, что позволяет сравнить их с собором св. Петра.

В подкупольном пространстве над главным алтарём находится шедевр Бернини — огромный, высотой 29 м балдахин (киворий) на четырёх витых колоннах, на которых стоят статуи ангелов. Бронзу для кивория взяли из Пантеона, разобрав по приказу папы Урбана VIII (Барберини) конструкции, которые поддерживали крышу портика.

DIXIT TER TIBI PETRE IESVS

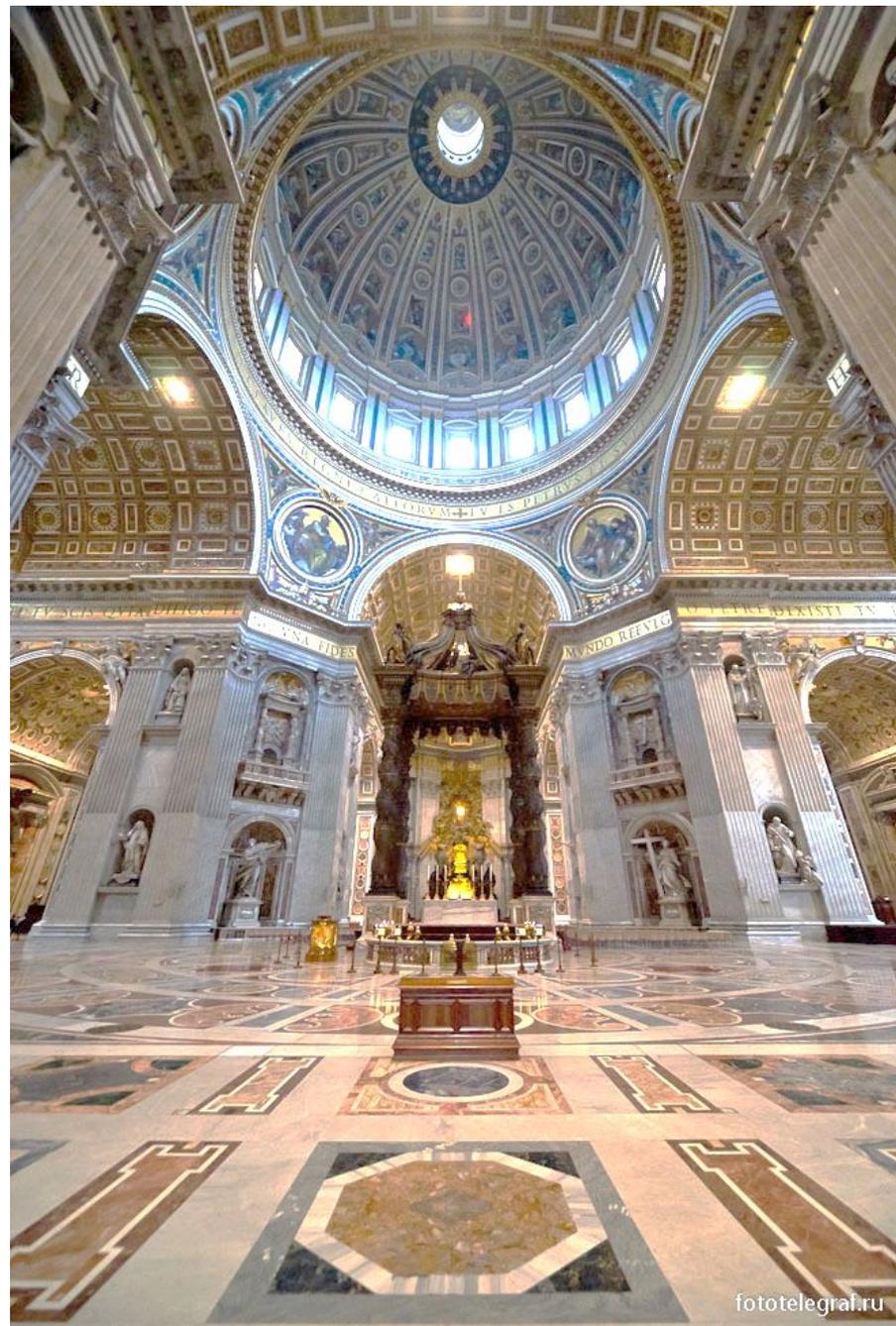
ET IN COELIS

Кафедра Святого Петра

Сквозь балдахин видна находящаяся в центральной апсиде и также созданная Бернини кафедра Святого Петра. Она включает поддерживаемое четырьмя статуями отцов церкви кресло св. Петра, над которым парит в сиянии символ Святого Духа. Сп

Новый алтарь поставили на месте прежнего и в полу прорубили “окошечко” — “исповедальню”, через которое верующие могли видеть гробницу святого Петра, сокрытую под землей. Раскопки, проведенные в 1940-х годах, доказали, что под алтарной частью собора находится гробница апостола. Об этом свидетельствовали многочисленные факты, включая надписи и изображения. Алтарь собора св. Петра обращён на запад, а не на восток, как в большинстве христианских храмов.

Пьета

Была создана Микеланджело на рубеже XV и XVI столетий в возрасте 23 лет.

Браманте.
Храм Темплетто,
Рим, монастырь Сан
Пьетро ин Манторио,
1502г.

**Леона Баттиста Альберти. Палаццо Ручелай.
Флоренция.**

Скульптура

- *Скульптура как и в эпоху античности становится независимой от архитектуры.*
- **Лоренцо Гиберти** - рельефы бапистерия.
- **Донателло** – реформатор скульптуры.
- **Микеланджело** – возвеличиванию человека, его мощи, духовной и физической красоты посвящены работы мастера.

Лоренцо Гиберти. Рельефы флорентийского баптистерия.

Лоренцо Гиберти,
(ок. 1378—1455) —
итальянский
скульптор, ювелир,
историк искусства.
Представитель
Раннего
Возрождения. Один
из величайших
мастеров рельефа.
Жил во Флоренции.

Лоренцо Гиберти. Позолоченное дерево

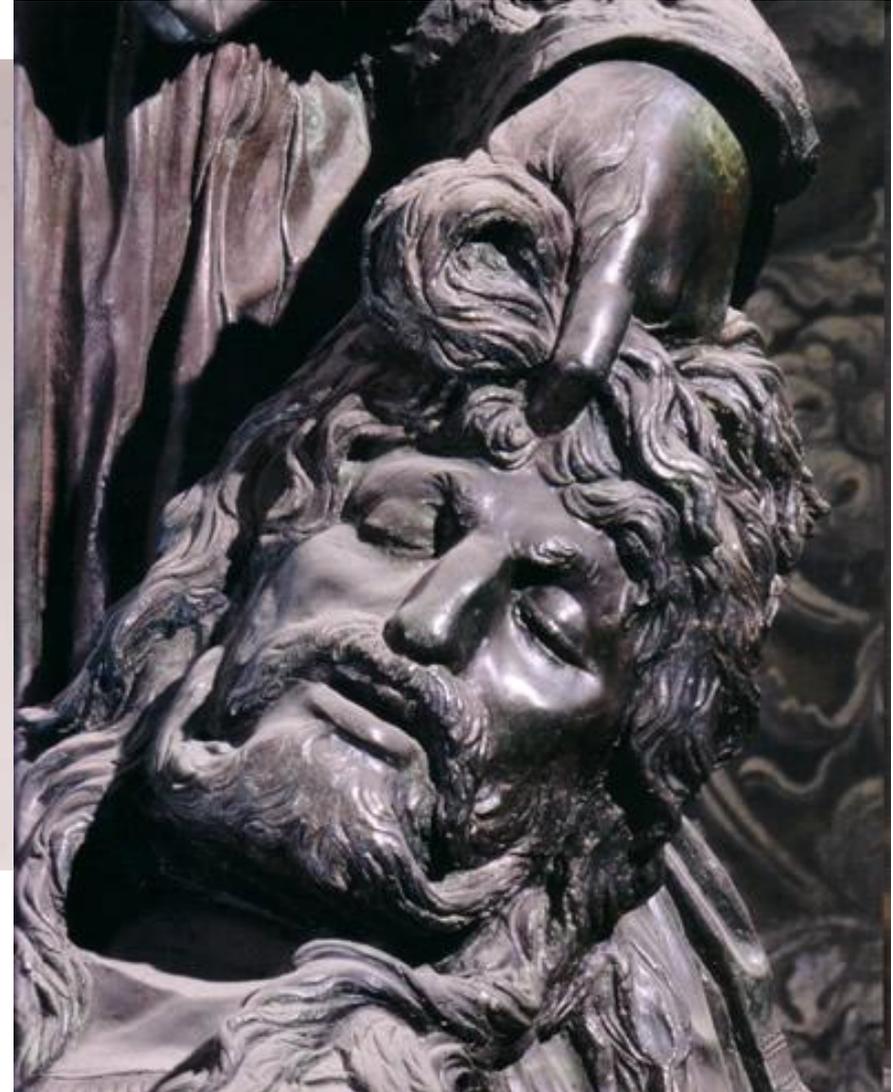

**Донателло. Давид.
Фрагмент. Бронза.
Ок. 1455-1457.**

Основоположником скульптуры Возрождения был Донателло. Одна из главных его заслуг – возрождение так называемой круглой статуи. Это заложило основы развития скульптуры последующего времени. Наиболее зрелое произведение статуя Давида, Святой Марк, Юдифь и Олоферн.

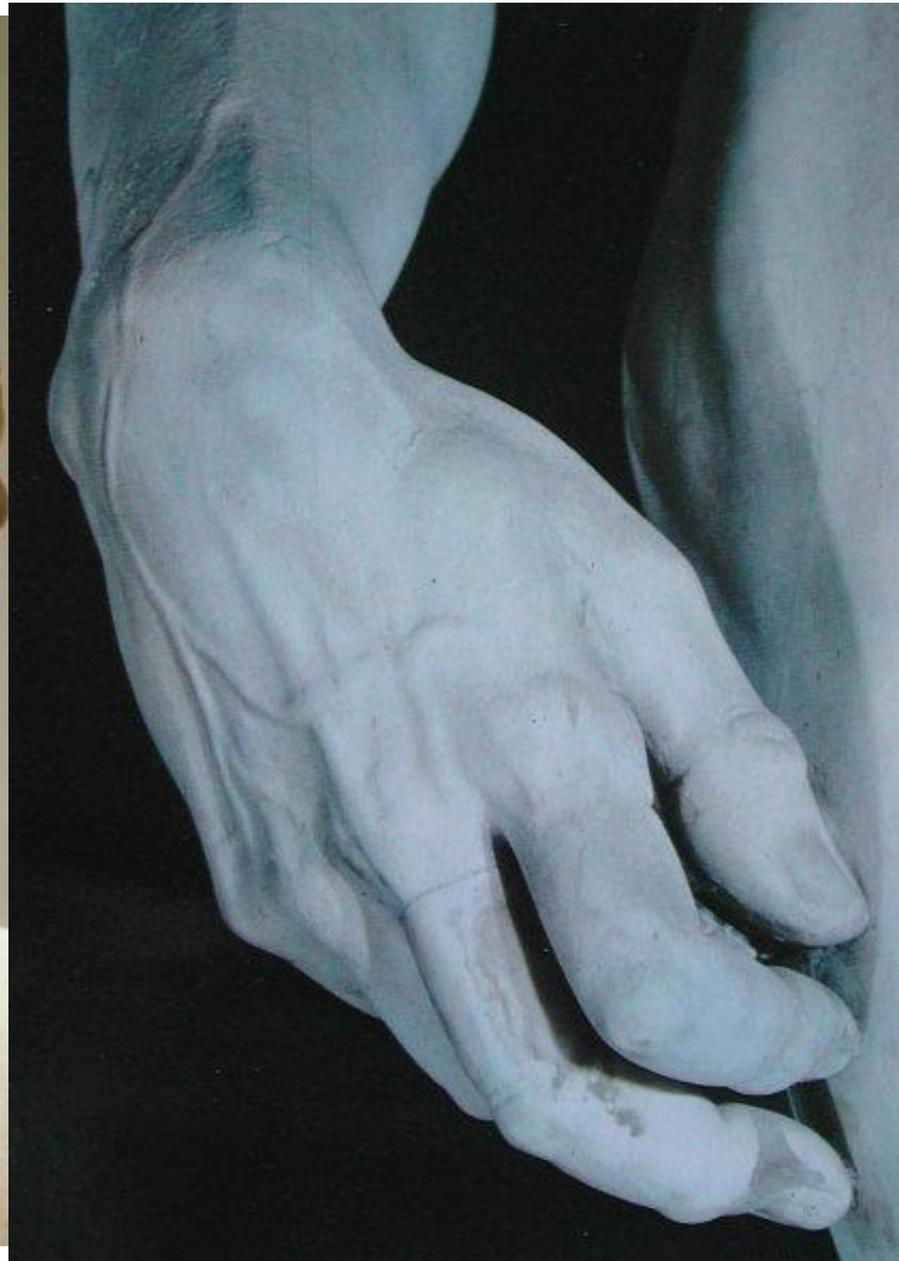
Донателло. Юдифь и Олоферн. Фрагмент

Микеланджело. Давид

www.barbacuca.ru

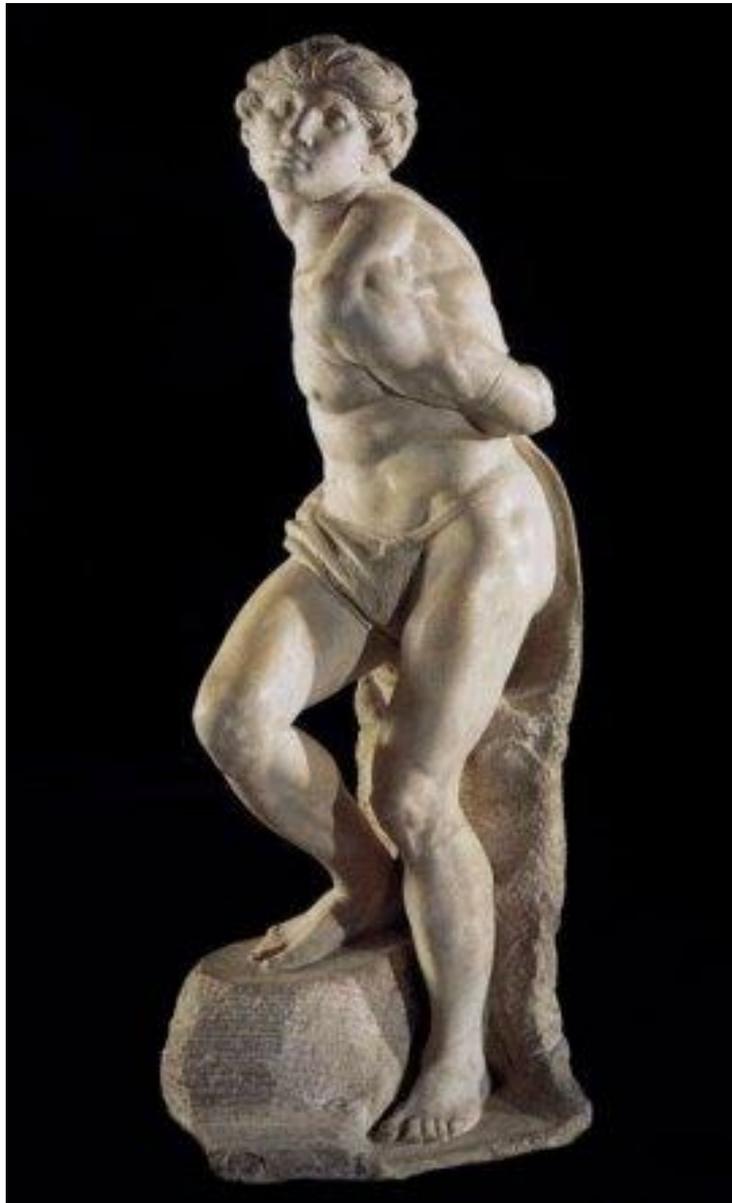

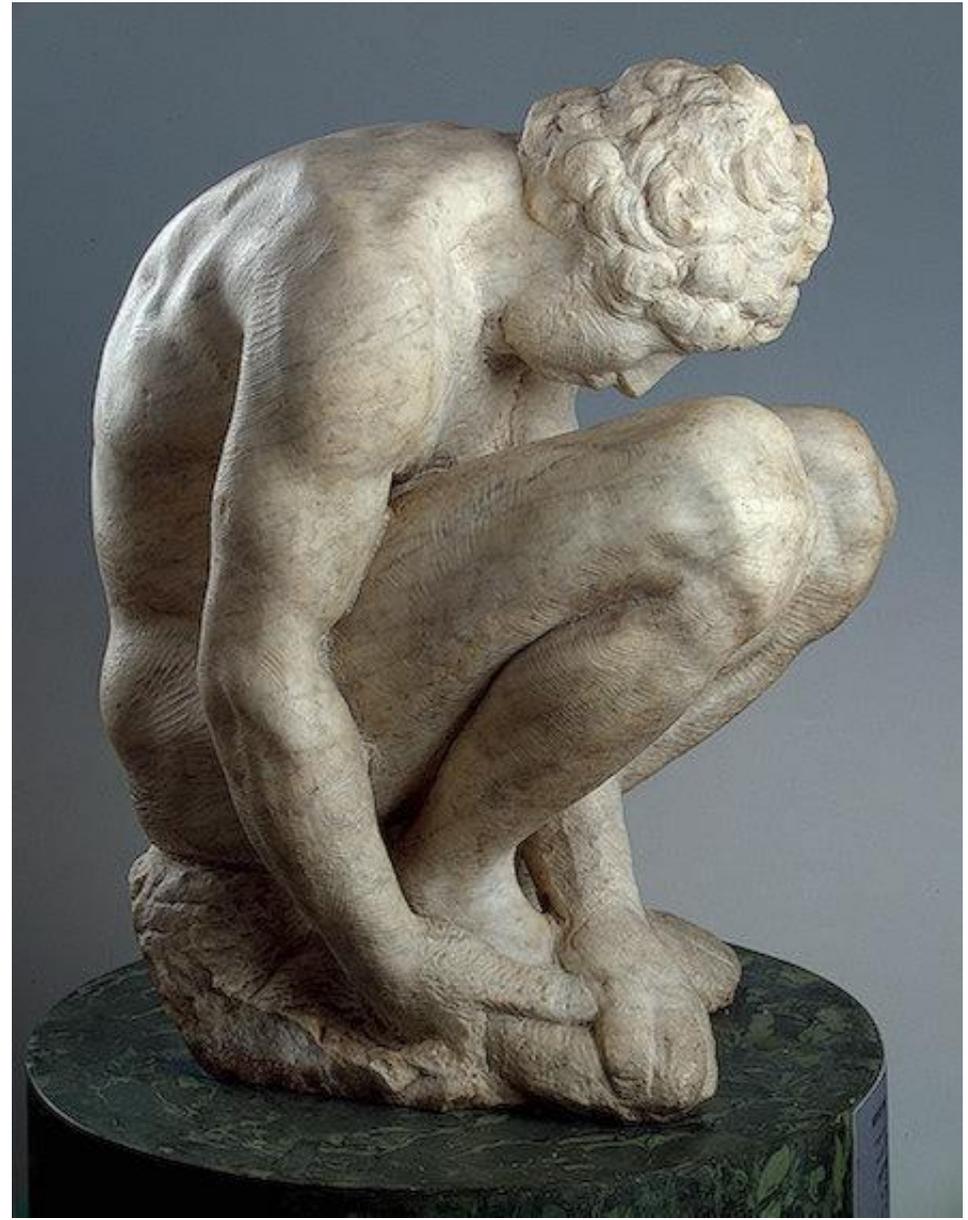
**Микеланджело
Буонарроти -**
великий
итальянский
скульптор,
художник,
архитектор, поэт,
мыслитель. Один
из величайших
мастеров эпохи
Высокого
Возрождения.

Микеланджело

Восставший раб

Скорчившийся мальчик

Микеланджело.
«Пьета» или
«оплакивание
Христа », 1512г.
Собор Св. Петра
в Риме

- **Мадригал** – лирическая песня, созданная на основе высокой поэзии.
- **Палаццо** – городской дворец.
- **Бабтистерий** – крестильня.
- **Гуманизм** (от лат. «человеческий») – процесс возвеличивания человека. Человек – «мерило всего».