

Возрождение в Венеции



*Джованни Антонио Каналь (Каналетто).
Приём французского посла во Дворце
Дожей в Венеции. 1720-е*



Дож — титул главы государства в итальянских морских республиках — Венецианской, Генуэзской и Амальфийской.

Уникальные природные условия во многом определили характерные особенности венецианской архитектуры.

Город, расположенный на 118 островах, разделен 160 каналами, через которые переброшено около 400 мостов.

Большинство зданий здесь построено на сваях, дома тесно прижимаются друг к другу.





*...В объеме чудной панорамы
Плавучие дворцы и храмы,
Как бы на якоре суда,
Как будто ждут, чтоб ветер попутной
Расшевелил их паруса!
Глядит задумчиво и смутно
Дворцов маститая краса!*

*На их стенах столетий почерк,
Но нет их прелестям цены,
Когда рисуется их очерк
Под белым заревом луны.
Резец твердыням этим мрачным
Дал мягкость, выпуклость и грань,
И словно кружевом прозрачным
Сквозит их каменная ткань.*

*Как все таинственно, как странно
В сем царстве дивной красоты:
На все ложится постоянно
Тень поэтической мечты...*

*П. А. Вяземский.
«Фотография Венеции»*





Площадь святого Марка, Каналетто. 1730.

*...Многоцветьем сияют пышные интерьеры венецианских церквей и общественных зданий. Узкие пешеходные улочки, как ручейки, стекают к общественному центру города – **площади Сан-Марко***



Площадь святого Марка. Фото 2013 г.



При участии известного архитектора **Якопо Сансовино (1486— 1570)**, ученика **Браманте**, было завершено формирование города. Он выстроил здесь здание новой **библиотеки Сан-Марко**.

Двухэтажное сооружение с ажурным фасадом было оформлено античными ордерными аркадами.

В первом этаже за галереей находились торговые помещения, а во втором — собственно библиотека. Большие арки, скульптурные украшения, рельефы на фризах — все это придает зданию особую нарядность и праздничность.



Якопо Сансовино. Библиотека Сан-Марко 1536 г. Венеция.

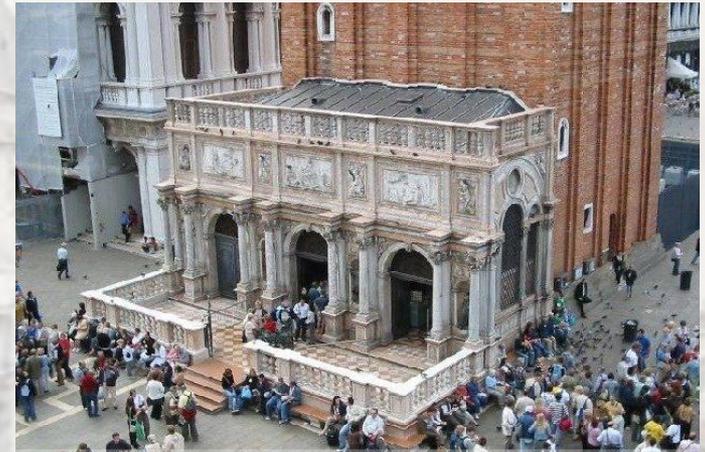




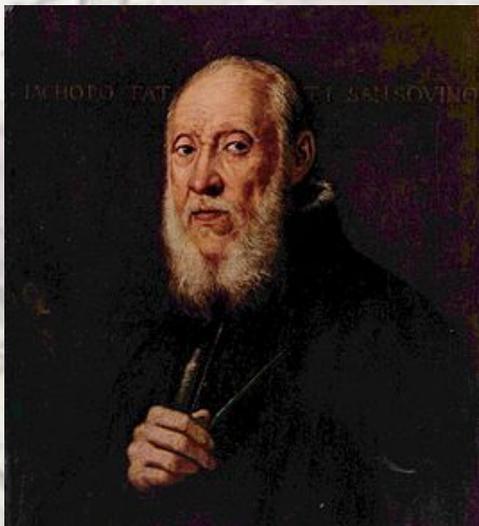
Кампанила собора Святого Марка – так называется отдельно стоящая колокольня высотой почти 99 метров, являющаяся частью венецианского собора Святого Марка, который находится на одноимённой площади.

Первоначально в **IX** веке на этом месте построили сторожевую башню, одновременно выполнявшую роль маяка для входивших в лагуну кораблей..

Но после перестройки **1514 года** колокольня приобрела современный вид



Лоджётта — здание, расположенное на **площади Сан-Марко**. Находится рядом с колокольней. Построена с 1537 по 1540 год архитектором **Якопо Сансовино**. Здание было выполнено из мрамора в форме триумфальной арки. Лоджетта была построена на месте старой конюшни. Изначально лоджетта предназначалась для встречи вельмож, однако уже **в 1559 году** она стала караульным помещением для охраны **Дворца дождей**.



Портрет Якопо Сансовино работы Тинторетто.

Андреа Палладио (1508 – 1580)



Вилла «Ротонда». 1551—1567 гг



**Церковь Сан-Джорджо Маджоре.
1556 – 1610 гг.**

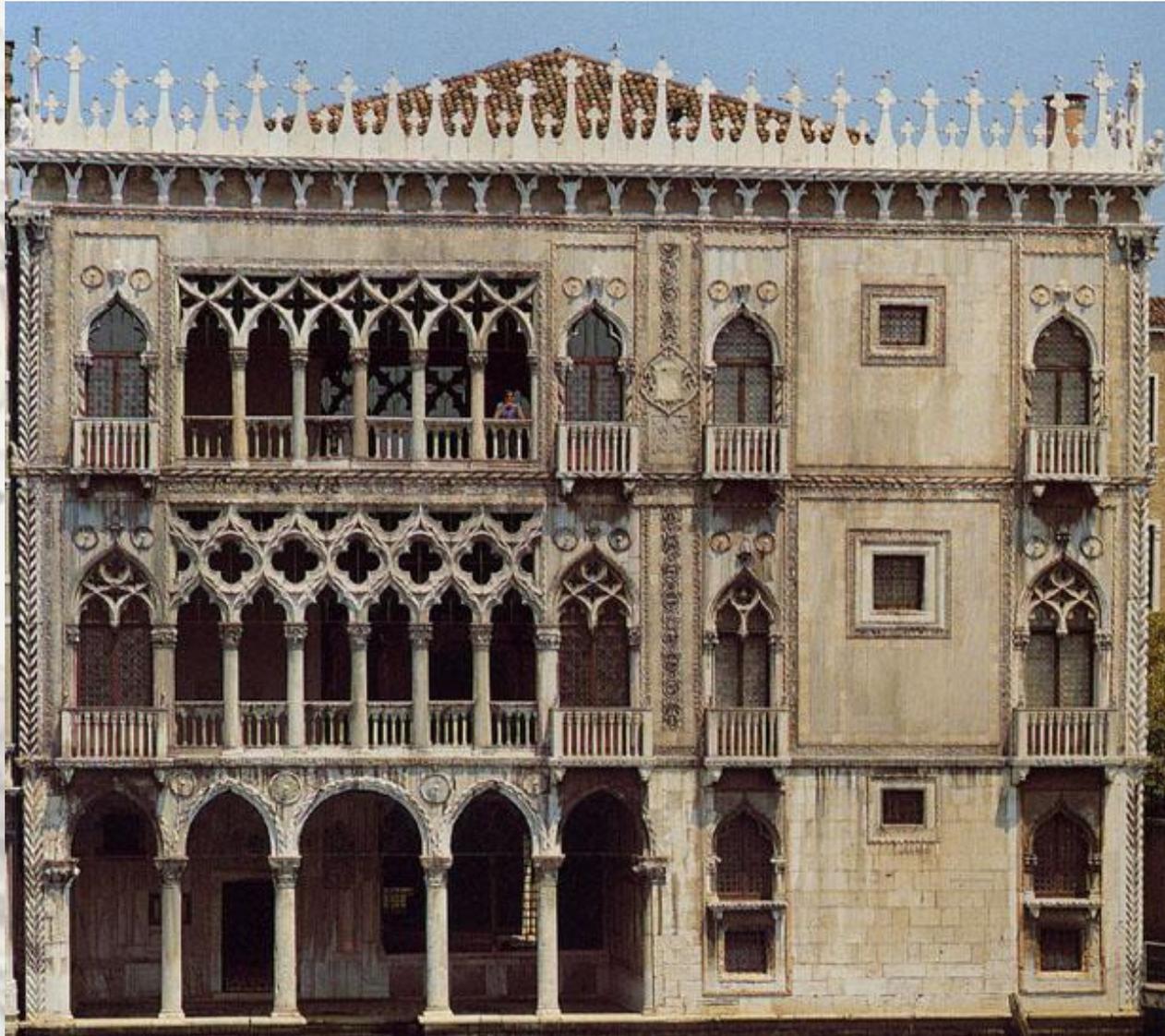


Андреа Палладио (1508—1580) - крупнейший архитектор Венеции, стиль которого отличают совершенство в построении античных ордеров, естественная завершенность и строгая упорядоченность композиций, ясность и целесообразность планировки, связь архитектурных сооружений с окружающей природой. Оказал сильнейшее влияние на последующее развитие зодчества в **Англии, Франции и России**, создав классический тип усадьбы.



Вилла Ротонда

**Ка д,Оро. Венеция. 1421-1440 гг.
Джованни Бон и Бартоломео Бон.**



«Золотой дом» - так переводится **Ка д, Оро** – одна из самых старых построек Венеции. Он был сооружён по приказу **Марино Контарини**, прокурора собора Сан Марко.

Название его возникло потому, что при первоначальной отделке было использовано **сусальное золото**.

Впечатление ещё более усиливалось тем, что сияющий синими и красными цветами дом отражался в водах канала. Также при отделке использовался вермильон и ультрамарин .

Дворец считается образцом венецианской **готики**.

Сусальное золото (сусаль) — тончайшие (около 100 нм) листы золота, которые обычно используются в декоративных целях.

Мастера венецианской живописи



**Джованни Беллини. Портрет
дожа Леонардо Лоредано. 1501 г.
Национальная галерея, Лондон**

Основоположником венецианской школы живописи по праву считается **Джованни Беллини** (ок. 1430—1516), стиль которого отличают утонченное благородство и сияющий колорит. Он создал множество картин с изображением мадонн, простых и серьезных, немного задумчивых и всегда печальных. Ему принадлежит ряд портретов современников — именитых граждан Венеции, мечтавших видеть себя запечатленными на полотнах великого мастера.

Вглядитесь в предельно выразительные черты **дожа Леонардо Лоредано** — главы правительства Венецианской Республики. Сосредоточенный и спокойный, дож изображен с мельчайшими подробностями — от глубоких морщин на старческом лице до богатой парчи одежды. Тонкие черты лица, плотно сжатые губы выдают замкнутость его натуры. Холодные тона парадного облачения четко выступают на лазоревом фоне. Художник мастерски сумел воплотить черты человека, вошедшего в историю как гонитель науки и просвещения.

У **Беллини** было множество учеников, которым он щедро передавал свой богатый творческий опыт. Среди них особо выделялись два художника — **Джорджоне** и **Тициан**.



Автопортрет, 1508—1509

Жизнь Джорджоне (1476/1477—1510), окутана тайной, была короткой и яркой. В мастерстве он соперничал с самим **Леонардо**. По свидетельству **Вазари**, «природа наделила его талантом столь легким и счастливым, его колорит в масле и фреске был то живым и ярким, то иногда мягким и ровным и настолько растушеванным в переходах от свет; к тени, что многие из тогдашних мастеров признавали в нем художника, рожденного для того, чтобы вдохнуть жизнь в фигуры...»

В картинах Джорджоне его мечты о красоте и счастье безмятежной жизни на лоне природы. В своих героях он ищет гармонию чувств и поступков.

«Юдифь» – одна из ранних работ **Джорджоне**.

Прекрасная и кроткая Юдифь вовсе не воинственна. Ее взор обращен к земле, а в смиренной позе нет и намек на жестокость и насилия. Напротив, она воспринимается как олицетворена высшей справедливости и милосердия.

Неужели художник забыл о библейском сюжете? Единственное, что напоминает о нем, — это жуткий трофей, который Юдифь осторожно попирает ногой! Нам трудно поверить, что эта женщина могла совершить столь жестокое убийство. Юдифь не наслаждается одержанной победой, а прикрывает глаза и слушает, слегка улыбаясь уголками губ. В этом одухотворенном образе есть все: нежность и достоинство, кротость и сожаление, внутренняя сила и обаяние.

Настроение картины усиливает лирический пейзаж. Нежный воздушный фон, едва розовеющее утреннее небо, мощный ствол дерева, срезанного краем рамы, тщательно прорисованная растительность призваны создать элегичное настроение и привлечь внимание к психологическому аспекту библейской легенды.

Джорджоне. Юдифь. 1502 г





Спящая Венера (1507'—1508 гг.) - подлинный шедевр творчества Джорджоне — один из самых совершенных женских образов эпохи Возрождения. Посреди холмистого луга на темно-красном покрывале лежит античная богиня любви и красоты **Венера**.

Она безмятежно спит. Особую возвышенность и целомудрие этому образу придает картина природы. За спиной Венеры, на горизонте, — просторное небо с белыми облаками, невысокая гряда голубых гор, пологая тропа, ведущая на поросший растительностью холм.

Отвесная скала, причудливый профиль холма, вторящий очертаниям фигуры богини, группа кажущихся необитаемыми строений, травы и цветы на лугу тщательно выполнены художником. Глядя на эту картину, хочется повторить вслед за

А. С. Пушкиным:

**Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей.
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей.**



**Джорджоне. Спящая Венера. 1507'—1508 гг.
Картинная галерея, Дрезден**

Под впечатлением от **«Спящей Венеры»** Джорджоне художники разных поколений — Тициан и Дюрер, Пуссен и Веласкес, Рембрандт и Рубенс, Гоген и Мане — создали свои произведения на этот сюжет.

Художественный мир Тициана

Испанский художник XVII в. **Диего Веласкес** писал: «В Венеции — все совершенство красоты! Я отдаю первое место живописи, знаменосцем которой является Тициан».

Тициан прожил долгую (почти век!) жизнь (**1477—1576**) и завоевал всемирную славу наравне с другими титанами **Высокого Возрождения**. Его современниками были **Колумб** и **Коперник**, **Шекспир** и **Джордано Бруно**. В девять лет он был отдан в мастерскую мозаичиста, учился в Венеции у **Беллини**, позднее стал помощником **Джорджоне**. Обширно творческое наследие художника, обладавшего кипучим темпераментом и удивительным трудолюбием. Работая в самых различных жанрах, он сумел выразить дух и настроение своей эпохи.



**Тициан. Автопортрет 1550 -1562 гг.
Берлинская картинная галерея**

Каким был **Тициан**? Посмотрите на его автопортрет (1567—1568), выполненный в 90-летнем возрасте. Мы видим высокого старика с крупными мужественными чертами лица. Он чуть ссутулился под тяжестью темной складчатой одежды. Узкая полоска воротника врезается, как луч, в пышную серебристую бороду. Черная шапочка подчеркивает напряженность его крепкого профиля. Пальцы правой руки нежно сжимают хрупкую кисть...

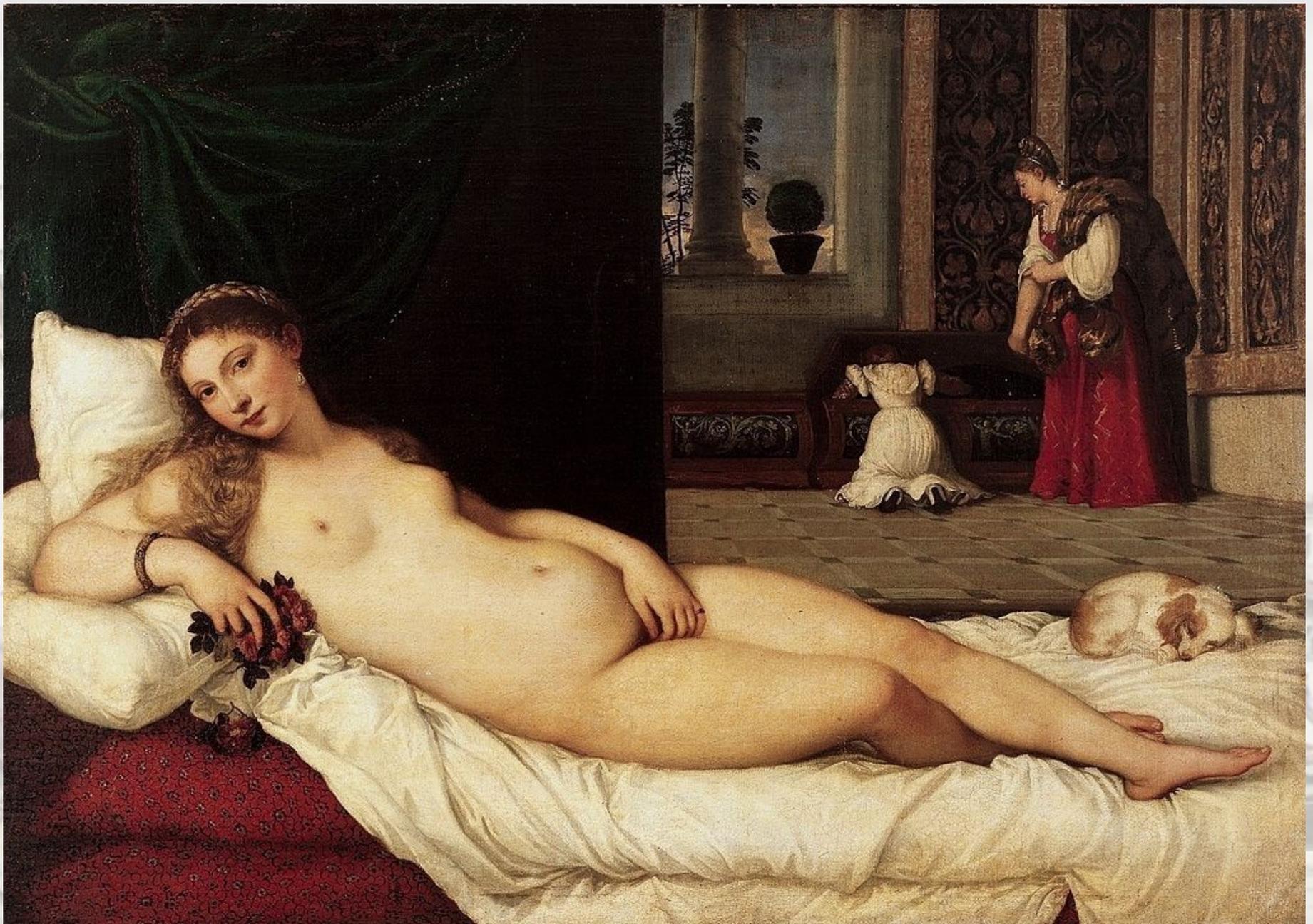


Величав и спокоен проницательный взгляд человека, умудренного жизненным опытом. Черное одеяние богато и изысканно, оно гармонично сочетается с серебристой гаммой общего колорита.

О мастерстве колорита Тициана написано великое множество исследований.

«В колорите он не имеет себе равных... он идет в ногу с самой природой. В его картинах цвет соперничает и играет с тенями, как это происходит в самой природе» (Л. Дольче).

**Тициан. Автопортрет.
1567—1568 гг. Прадо, Мадрид**

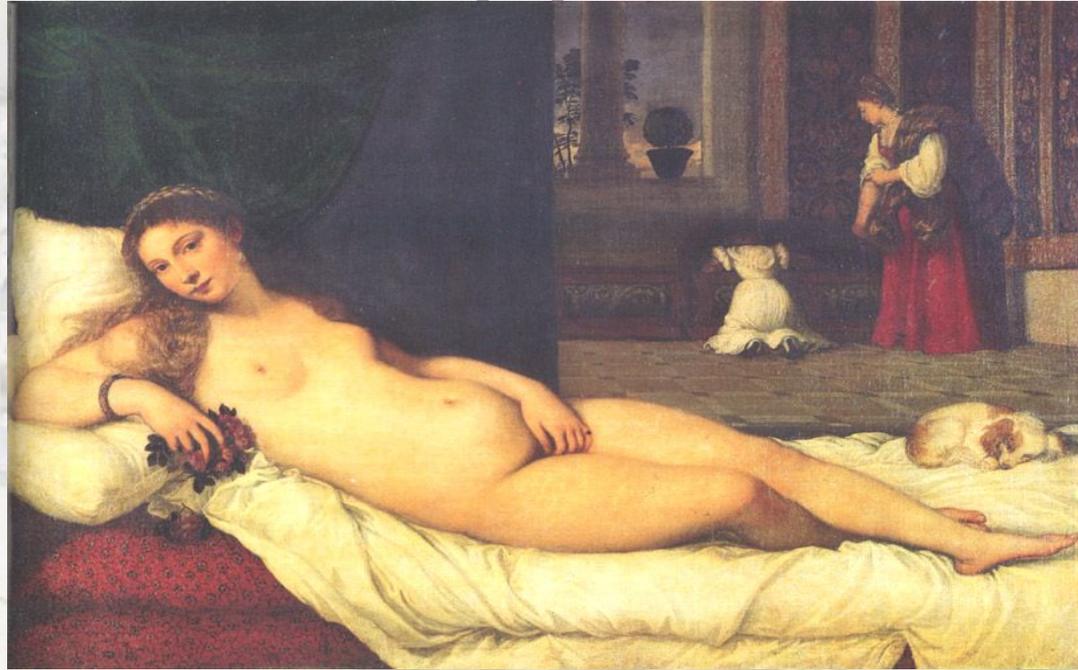


Тициан. Венера Урбинская, 1538 г. Галерея Уффици, Флоренция

«Венера Урбинская» — подлинный шедевр художника. Об этой картине современники говорили, что **Тициан**, в отличие от **Джорджоне**, под влиянием которого он, безусловно, находился, **«раскрыл глаза Венере и мы увидели влажный взор влюбленной женщины, обещающей большое счастье»**. Действительно, он воспел сияющую красоту женщины, написав ее в интерьере богатого венецианского дома. На заднем плане две служанки заняты домашними делами: они вынимают из большого сундука туалеты для своей госпожи. В ногах Венеры, свернувшись комочком, дремлет маленькая собачка. Все обыденно, просто и естественно и вместе с тем возвышенно-символично. Прекрасно лицо лежащей на спальном ложе женщины.

Горделиво и спокойно смотрит она прямо на зрителя, ничуть не смущаясь своей ослепительной красоты. На ее теле почти нет теней, а смятая простыня лишь подчеркивает грациозную стройность и теплоту ее упругого тела. Красная ткань под простыней, красная занавеска, красная одежда одной из служанок, ковры такого же цвета создают горячий и трепетный колорит.

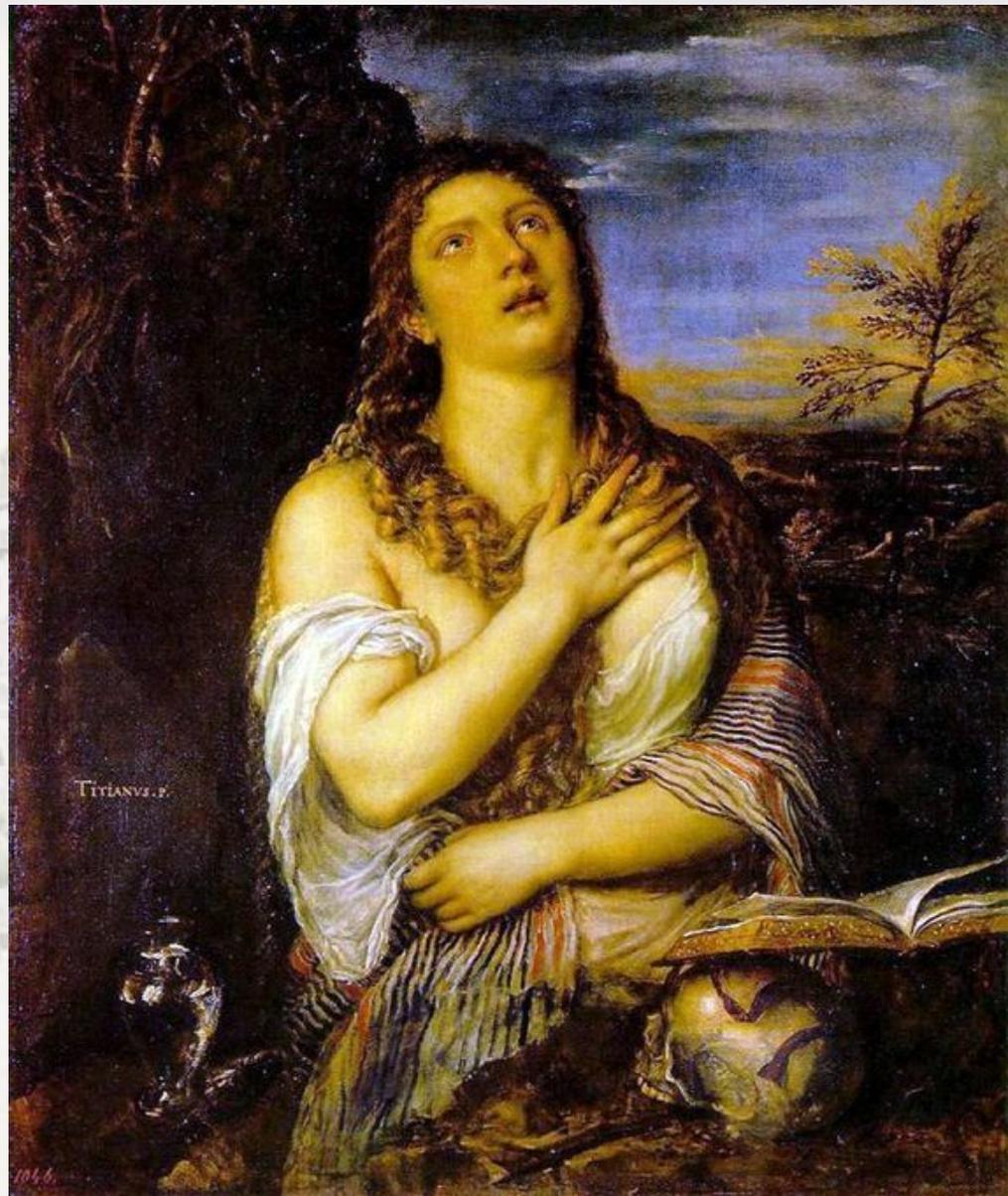
Картина полна символики.



Венера — богиня супружеской любви, об этом говорят многие детали. **Ваза с миртом** на окне символизирует постоянство, **роза** в руке у Венеры — знак долгой любви, а свернувшаяся у ее ног **собачка** — традиционный символ верности.

«Кающаяся Мария Магдалина».

Тициан запечатлел великую грешницу, которая некогда омыла слезами ноги Христа и была им великодушно прощена. С тех пор до самой смерти Иисуса Мария Магдалина не покидала его. Она же поведала людям о его чудесном Воскресении. Отложив в сторону книгу Священного Писания, она истово молится, устремляя взоры к небу. Ее заплаканное лицо, волны густых распущенных волос, выразительный жест прижатой к груди красивой руки, простые одежды написаны художником с особой тщательностью и мастерством. Рядом изображены стеклянный кувшин и череп — символическое напоминание о быстротечности земной жизни и смерти. Мрачное грозное небо, скалистые горы и раскачивающиеся от ветра деревья подчеркивают драматизм происходящего.



**Тициан. Кающаяся Мария Магдалина.
Около 1565 г. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург**

«Портрет юноши с перчаткой» — одно из лучших творений Тициана.

Преобладающие строгие, темные тона призваны усилить ощущение тревоги и напряжения. Выхваченные светом руки и лицо позволяют более внимательно приглядеться к портретируемому. Несомненно, перед нами одухотворенная



Тициан. Портрет юноши с перчаткой.
1520—1525 гг.
Лувр, Париж

личность, которой присущи интеллект, благородство и в то же время — горечь сомнений и разочарований... Напряженный взгляд «в себя» свидетельствует о трагическом разладе души, о мучительных поисках своего «я».

В последние годы жизни, в совершенстве овладев стихией цвета, **Тициан** работал в особой манере. Один из его учеников рассказывал: «**Тициан** покрывал свои холсты красочной массой, как бы служившей... фундаментом для того, что он хотел в дальнейшем выразить... С этим же великим умением, при помощи всего лишь четырех цветов вызывал он из небытия обещание прекрасной фигуры... Последние ретуши он наводил легкими ударами пальцев, сглаживая переходы от ярчайших бликов к полутонам и втирая один тон в другой... К концу он поистине писал больше пальцами, нежели кистью».

Веронезе – певец праздничной Венеции

Наделенный обостренным чувством прекрасного, тончайшим декоративным чутьем и настоящей влюбленностью в жизнь, **Паоло Веронезе** стал одним из самых ярких певцов **Венеции**.

В историю мирового искусства Веронезе вошел благодаря блистательным монументально-декоративным композициям, украшающим интерьеры церквей, дворцов и вилл дожей.



Автопортрет. 1588.



«Пир в доме Левия» (1573 г.) написан для трапезной доминиканского монастыря Святых Джованни и Паоло.

В картине художник достиг одной из самых высоких вершин искусства.

Вписанная в классическую архитектурную декорацию в виде триумфальной арки, навеянную классическими работами популярных в то время **Андреа Палладио** и **Якопо Сансовино**, она словно открывает зрителю театральное действие, разыгранное на фоне нарисованного задника. Богатая палитра ярких красок «описывает» разношерстную толпу персонажей, среди которых - **турки, чернокожие, стражники, аристократы, шуты и собаки**. В центре холста - фигура **Христа**, данная в отличие от остальных на фоне неба, она своей нежно-розовой туникой выделяется среди участников застолья. От художника не ускользает ни одна деталь! **Иуду** он не только поместил по другую сторону стола от Учителя, но и заставил отвернуться.



**Паоло Веронезе. Похищение Европы. 1580 г.
Дворец дожей. Венеция**

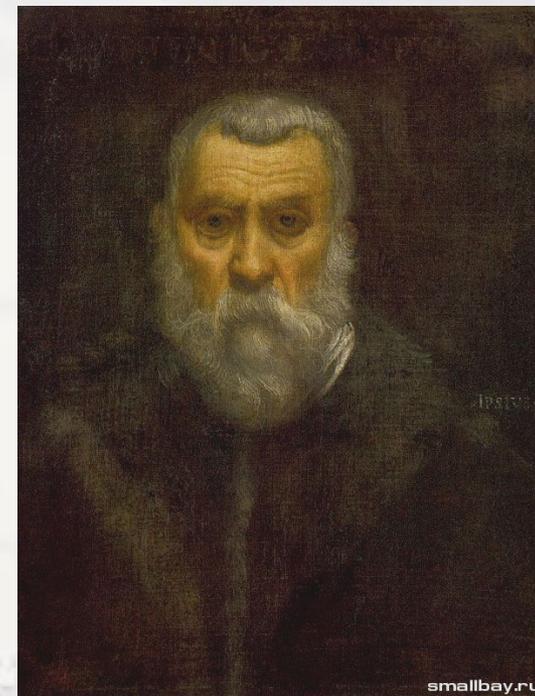


**Паоло Веронезе. Венера и Марс,
связанные Амуром. Конец 1570-х. Музей
Метрополитен, Нью-Йорк**

Якопо Тинторетто (1518 – 1594) - мастер больших алтарных и пышных декоративных росписей. Как и **Веронезе**, он создавал монументальные композиции на мифологические и библейские сюжеты, писал портреты своих современников. Но его картины пронизаны противоречивым, трагическим духом эпохи. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, исключительная экспрессивность образов,



**Якопо Тинторетто. Тайная вечеря. 1592 – 1594 гг.
Церковь Сан-Джорджио Маджоре, Венеция**

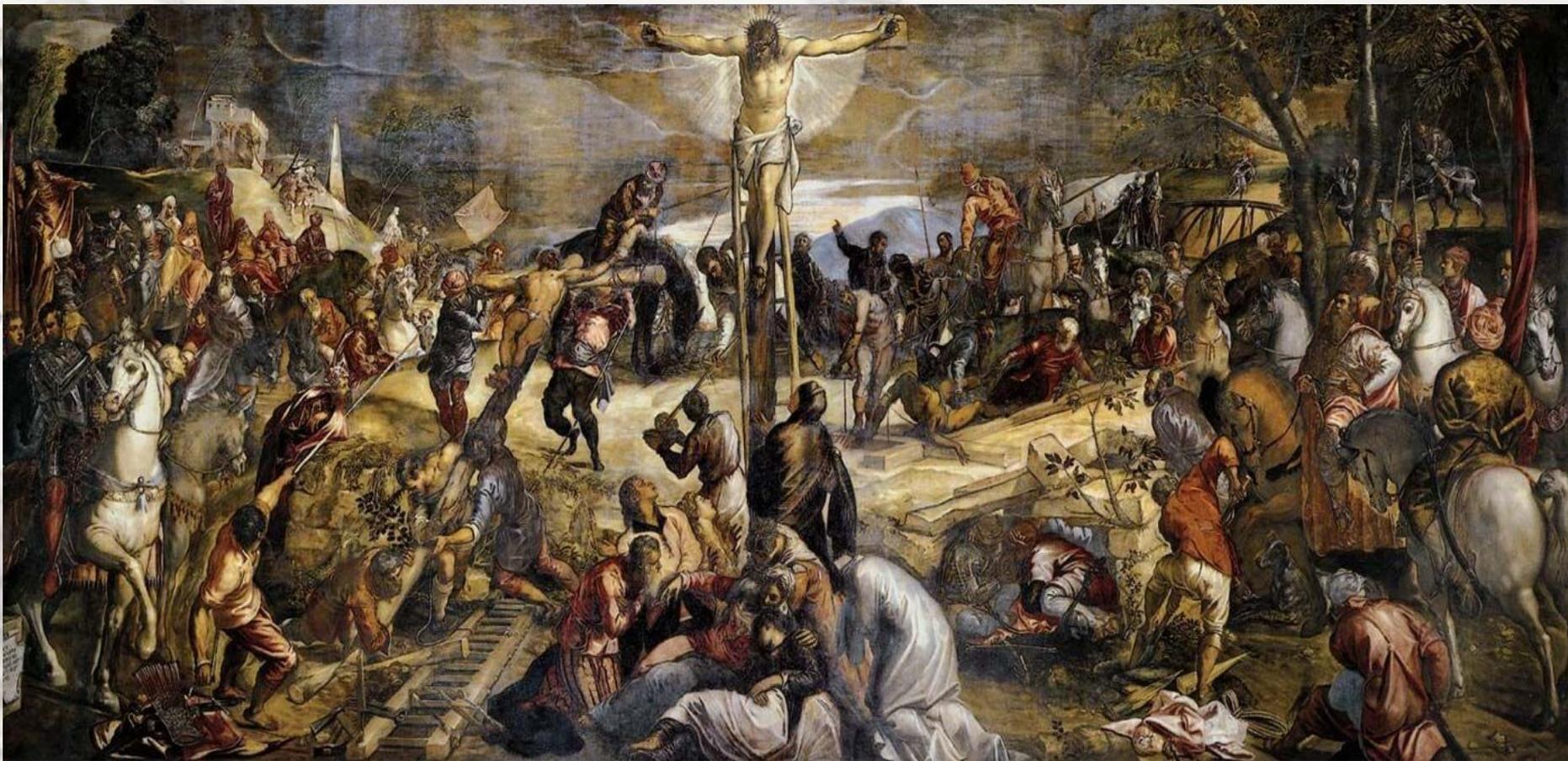


**Автопортрет. 1588.
Музей Лувр, Париж**

глубина раскрытия психологических явлений – вот что отличает творческую манеру Тинторетто.

В его творчестве огромную роль играют контрасты света и тени, едва уловимые переходы то приглушенных, то ярко вспыхивающих цветов.

«Распятие» (1565) – грандиозная монументальная композиция (536 x 1224 см). Композиционным и духовным центром шедевра является распятый Христос, окруженный группами фигур. Плакующие Христа, размещенные у подножия креста, образуют пирамидальную структуру, придающую динамическую стабильность всей композиции, которая строится на пересекающихся диагоналях. Фигура Христа, озарена мерцающим светом...



Творчество **Тинторетто** достойно завершило блистательную эпоху итальянского Возрождения и открыло путь замечательным художникам **XVII века**.