

«История культуры и искусства»

Тема 13.

ИСКУССТВО ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

В.В.Петухов
кандидат искусствоведения, доцент,
член Союза дизайнеров России,
член Ассоциации искусствоведов России

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПОХИ

- Отличительной особенностью культуры Высокого Возрождения было необычайное расширение общественного кругозора ее создателей.
- Художники высокого Возрождения – люди огромной культуры, творческие личности, свободные от цехового устоя.
- В центре искусства, обобщенного по художественному языку, образ идеально прекрасного человека, совершенного физически и духовно, наполненный жизнью, внутренней силой и значительностью, титанической мощью.
- Важнейшими очагами нового искусства наряду с Флоренцией в начале 16 века становится папский Рим и патрицианская Венеция.

АРХИТЕКТУРА

Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения происходит в Риме, где на почве исканий предшествующего периода складывается единый общенациональный стиль. Величественный, монументальный и благородно сдержанный, основывается на более смелом и свободном использовании ордоров античности. В Риме завершается формирование архитектурного образа здания с замкнутым пространством.

Донатто д'Анджело Браманте (1444 – 1514 гг.)

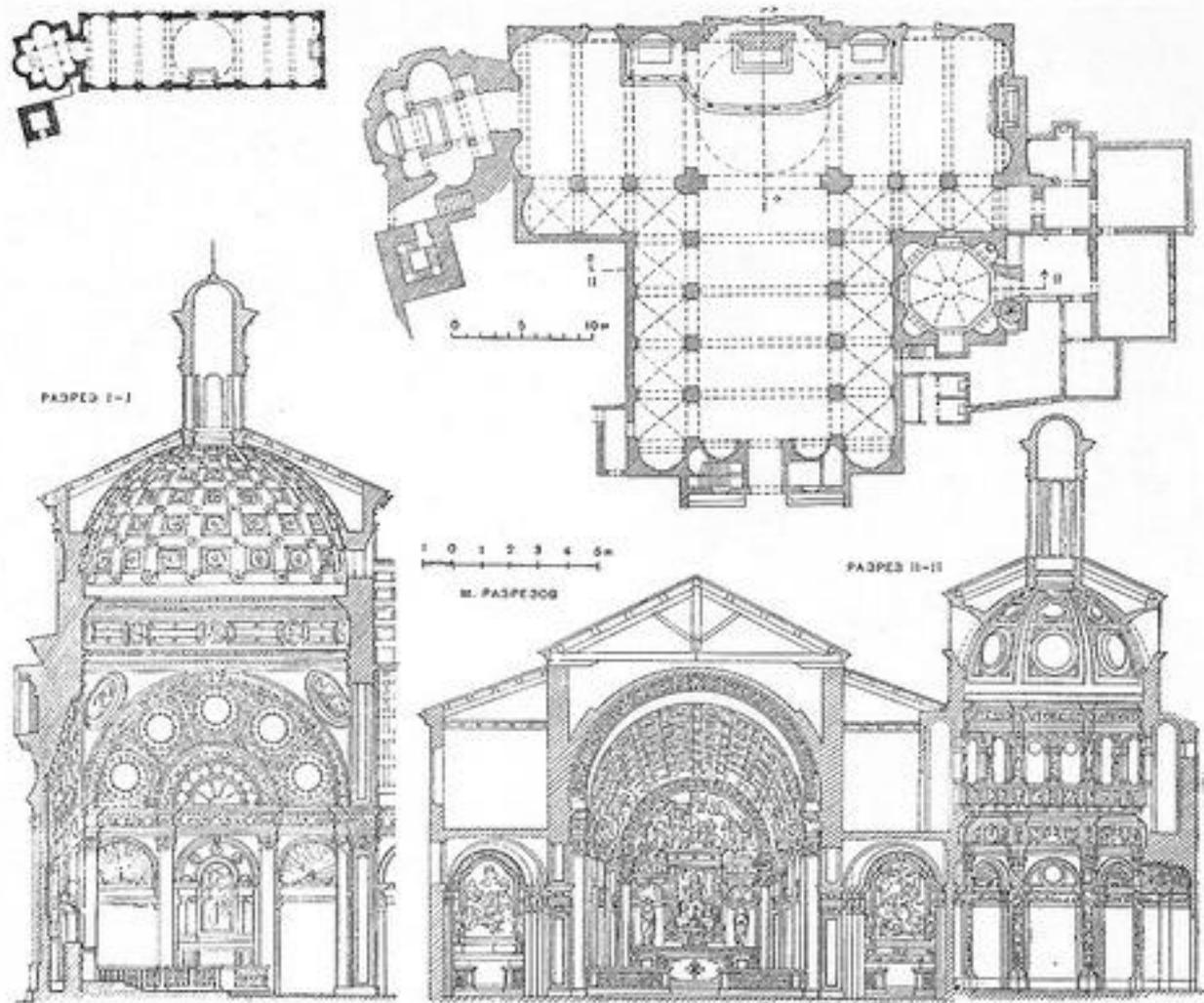
Итальянский архитектор, основоположник нового стиля, крупнейший представитель итальянской архитектуры начала 16 века.

Творчество Браманте - одна из вершин архитектуры Возрождения. Создал архитектурные образы, замечательные гармоничным совершенством и цельностью, свободным, творческим применением классических форм

Миланский период (1477 – 1499 гг.)

Церковь Санта-Мария presso Сан - Сатиро в Милане (1479-83)

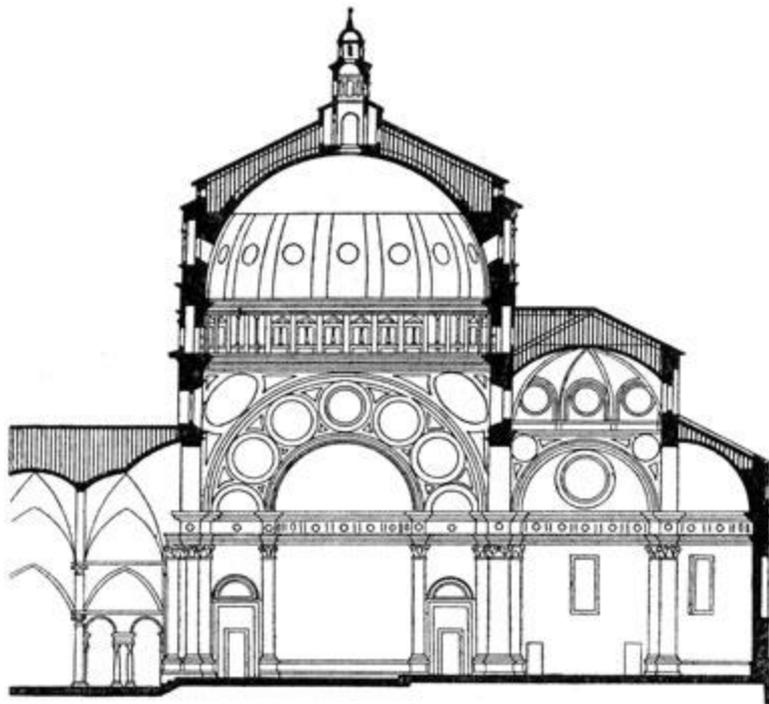
Милан. Церковь Свята Мария presso Сан Сатино, с 1478 г. Браманте. Слева вверху — схема плана 1478 г. в меньшем масштабе

Перестройка церкви Свята-Мария presso Сан-Сатино в Милане: перекрыл главный неф и трансепт мощными цилиндрическими сводами.

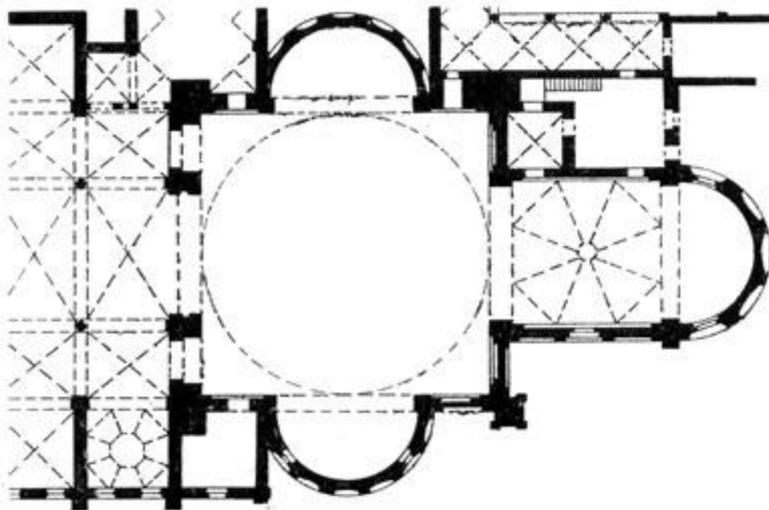
Церковь Санта-Мария делла Грацие в Милане

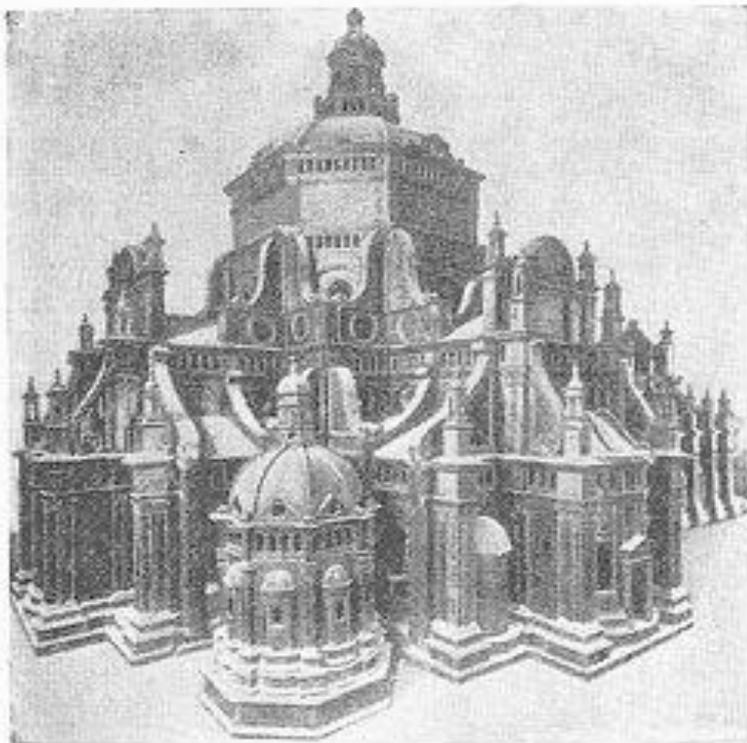
(1492 – 1497 гг.)

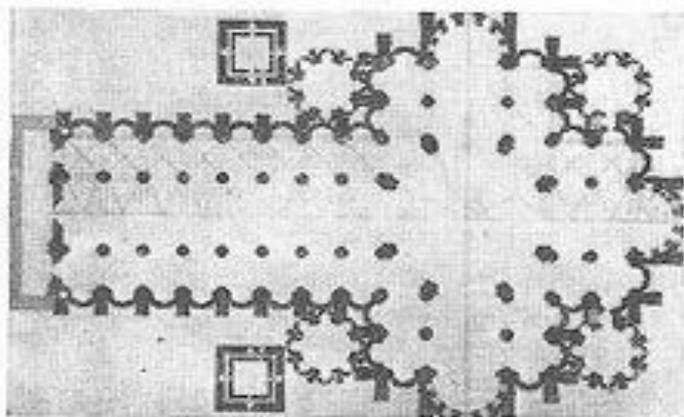

В церкви Санта-Мария делла Грацие в Милане создал хор и светлое просторное средокрестие, увенчанное лёгким куполом; цельность замысла сочетается здесь с традиционной для зодчества Ломбардии декоративностью.

Собор в Павии (1487 – 1493 гг.). Проект.

Павия. Собор, с 1487 г. Браманте, Амадео и др.
Модель, план, интерьер и крипта

РИМСКИЙ ПЕРИОД (1499 – 1514 гг.)

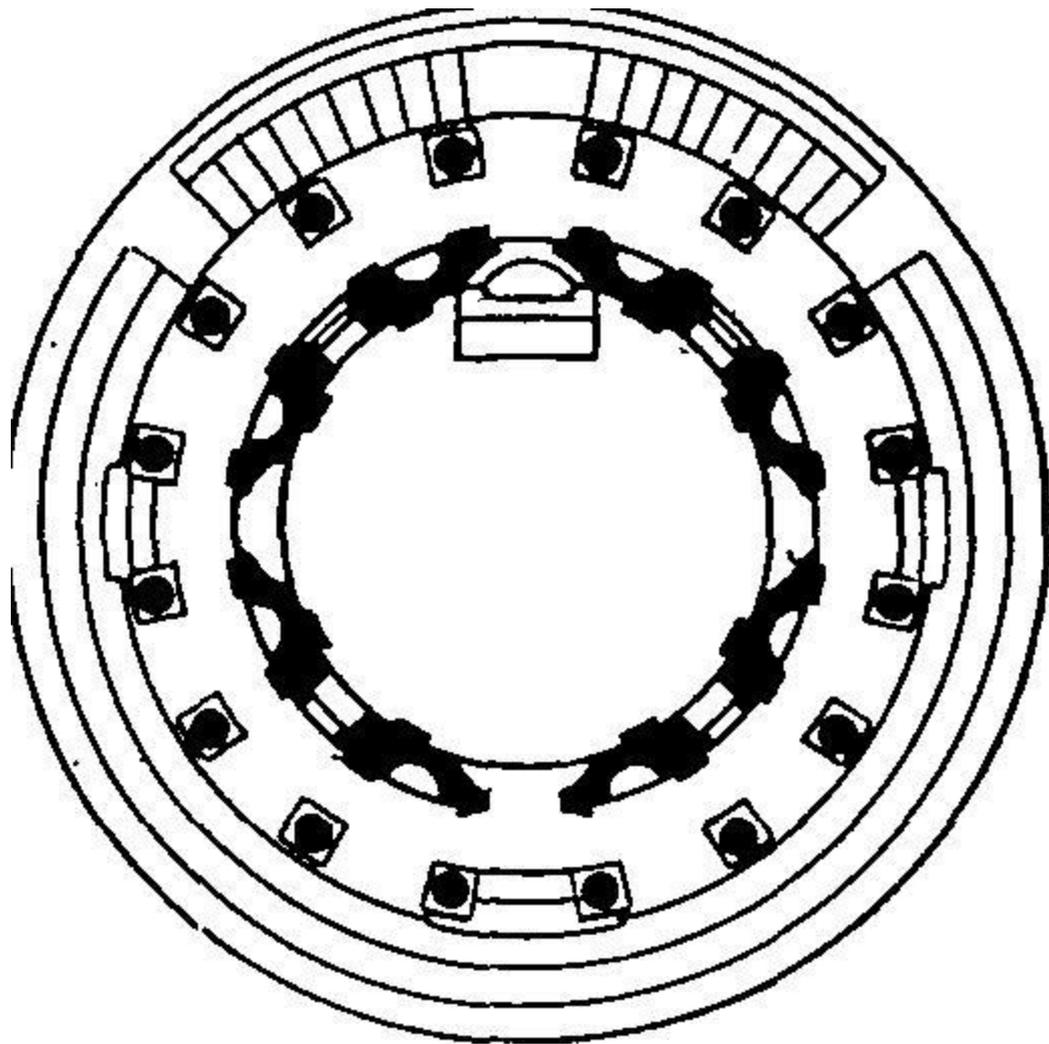

Темплетто (во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио, 1502 г.

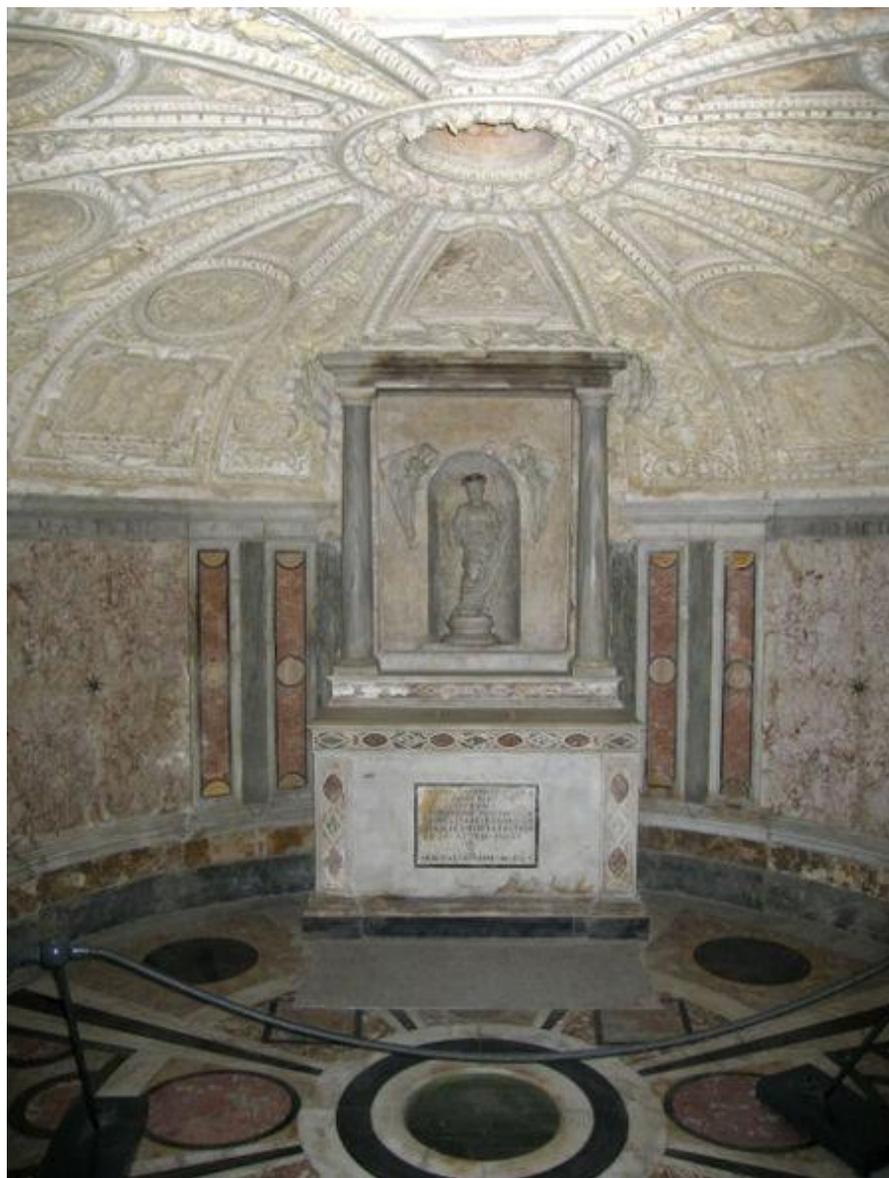
Небольшой, прекрасных пропорций, круглый в плане, храмик во дворе церкви Сан-Пьетро ин Монторио

Центрическое здание имеет 16 римско-дорических колонн, расставленных по окружности, завершается антаблементом и балюстрадой. Завершается здание цилиндрическим барабаном, увенчанным куполом. Без каких-либо украшений, фасад прорисован цельно, а детали храма очерчены четко и строго.

Темплетто – наиболее зрелое из центрических произведений, послужило важной ступенью на пути к проекту собора святого Петра в Риме.

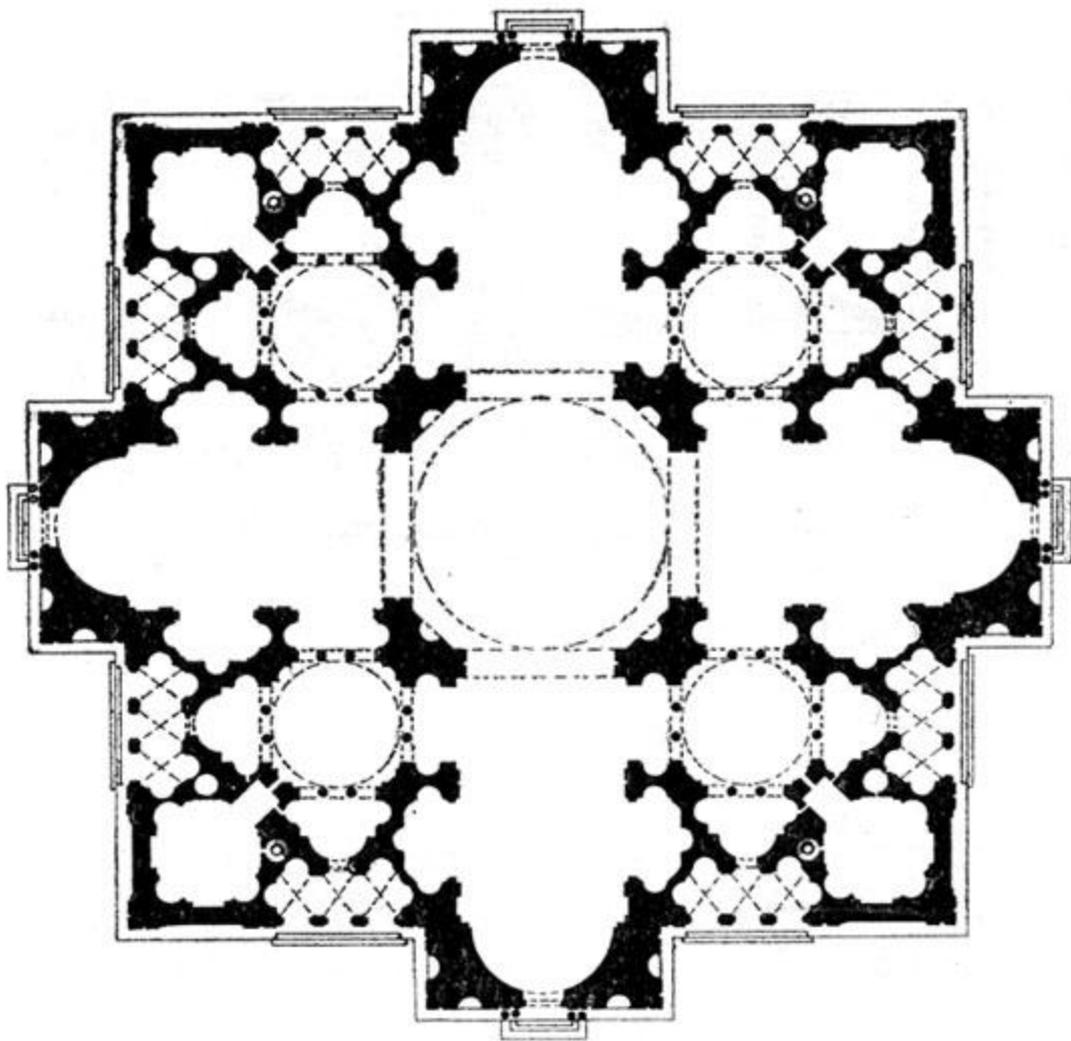
Темплетто, План

Темплетто, интерьер

Проект собора св.Петра в Риме (1506 г.)

- Центральнокупольная постройка с симметричной композицией.

Собор св.Петра, план

Палаццо Канчеллерия, Рим (1485г.)

Браманте сыграл огромную роль в развитии архитектуры палаццо.

В облике его построек важную роль играют стены облицованные плоским рустом.

Рим. Палаццо Канцеллерия, 1483—1526 гг. Бренье, Браманте и др. (режислан по Летарун, до пробавки Корсо Витторио-Эммануэле)

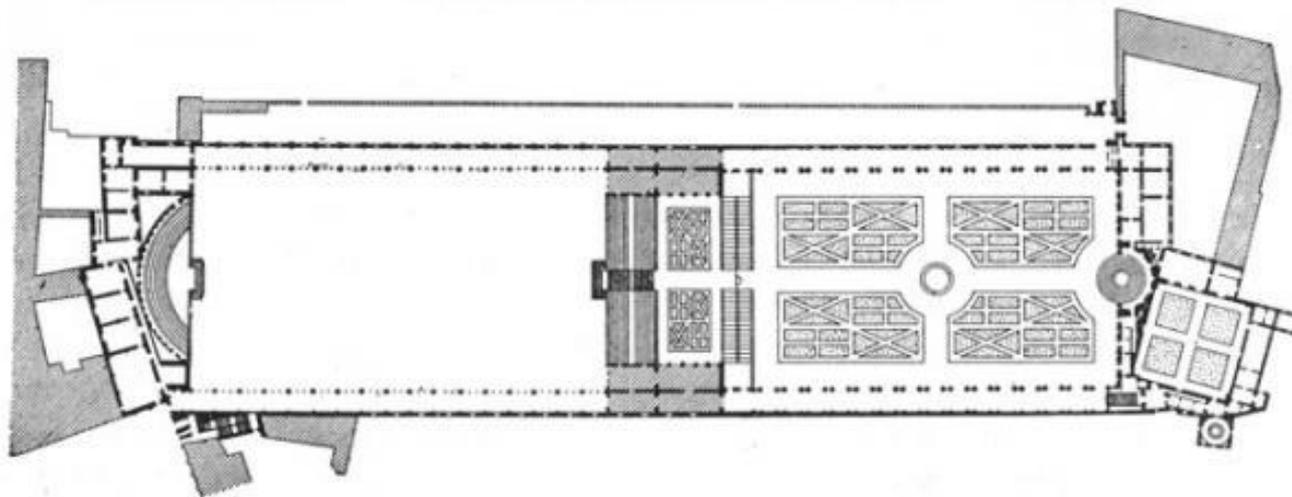
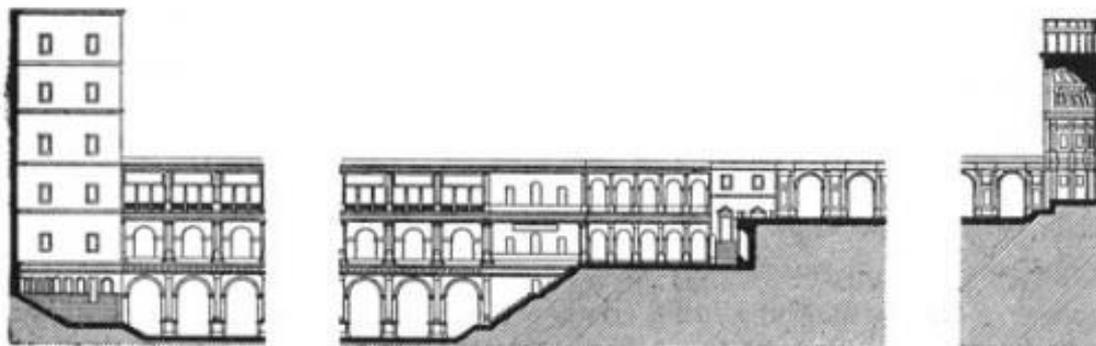
Палаццо Канчеллерия в Риме. Внутренний двор.

Двор Бельведера в Ватикане, Рим. 1503 г.

Двор ватиканского Бельведера,
развивая приёмы
древнеримских ансамблей,
предвосхитил композицию
многих вилл последующего

времени.

Бельведер.

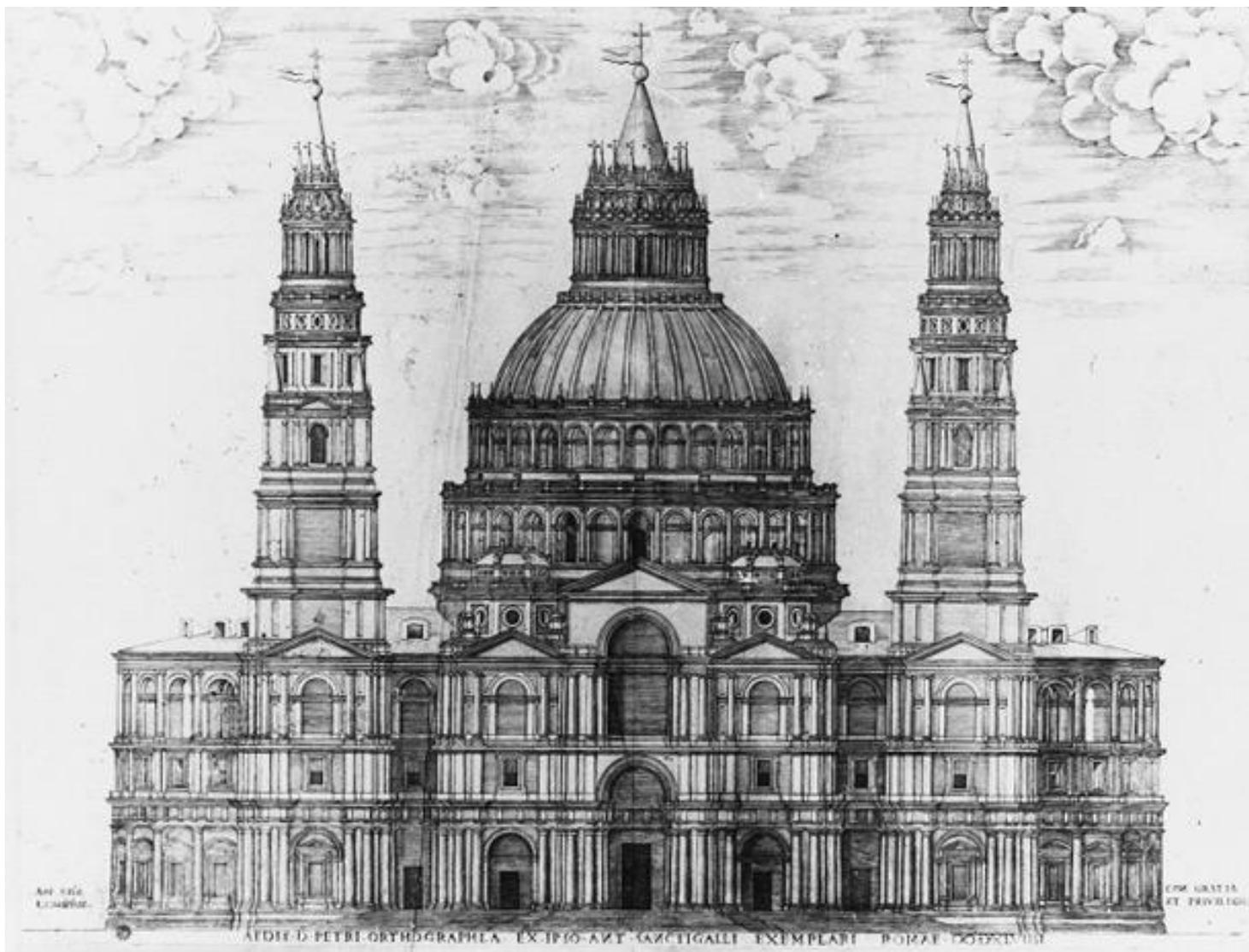

Антонио да Сангалло (1483 – 1546 г.)

Римский архитектор, придавал своим ясным по композиции постройкам лёгкость пропорций и изящество членений. Среди его произведений

Проект собора св. Петра в Риме.

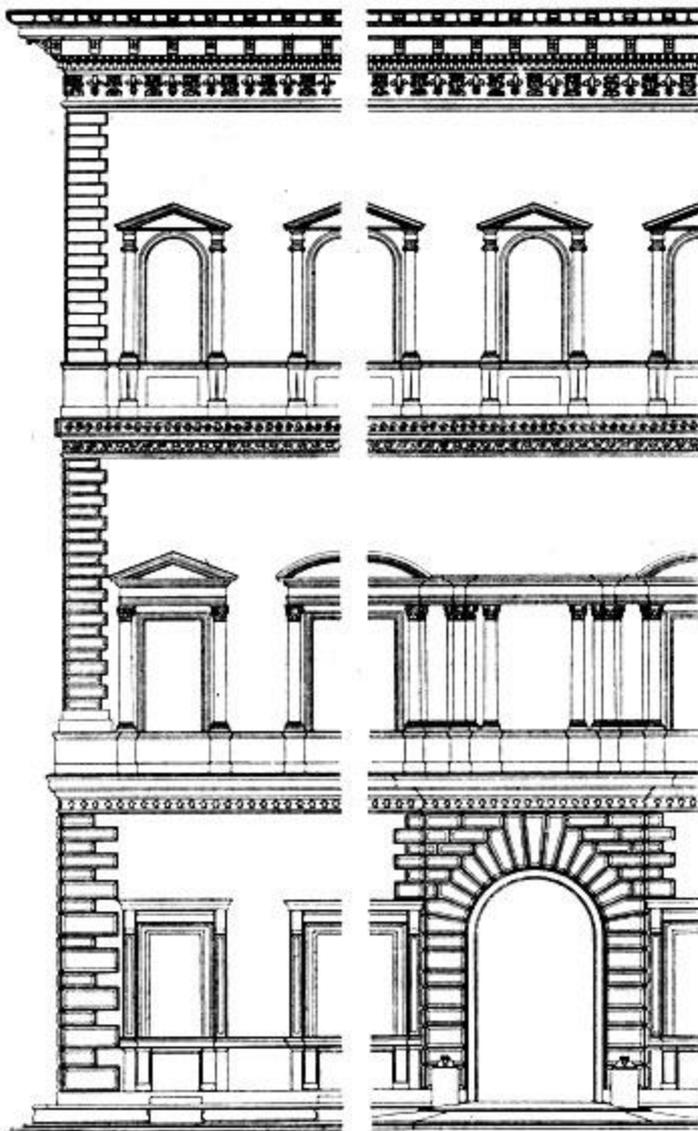

Проект собора св. Петра в Риме.

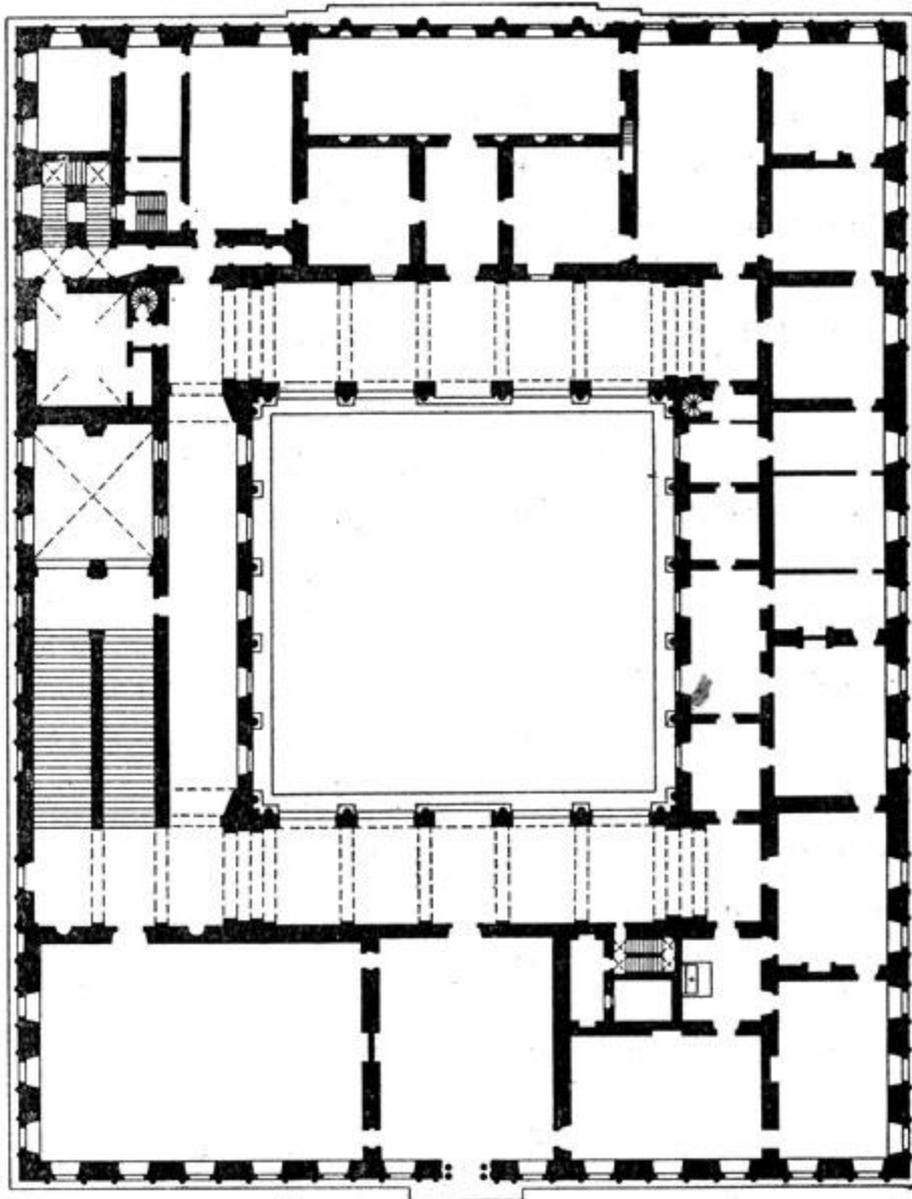
Палаццо Фарнезе в Риме. 1514-1589 гг.

Палаццо Фарнезе в Риме.

Кирпичная стена фасада, на огромной поверхности которой крупные окна, обрамленные сочными ордерами наличниками с чередующимися треугольными и криволинейными фронтонами, кажутся сравнительно небольшими, укреплена по углам травертиновой кладкой с высоким рустом. Эта деталь, перекликающаяся с рустованным травертиновым наличником входной арки, придает прочность и завершенность всей композиции.

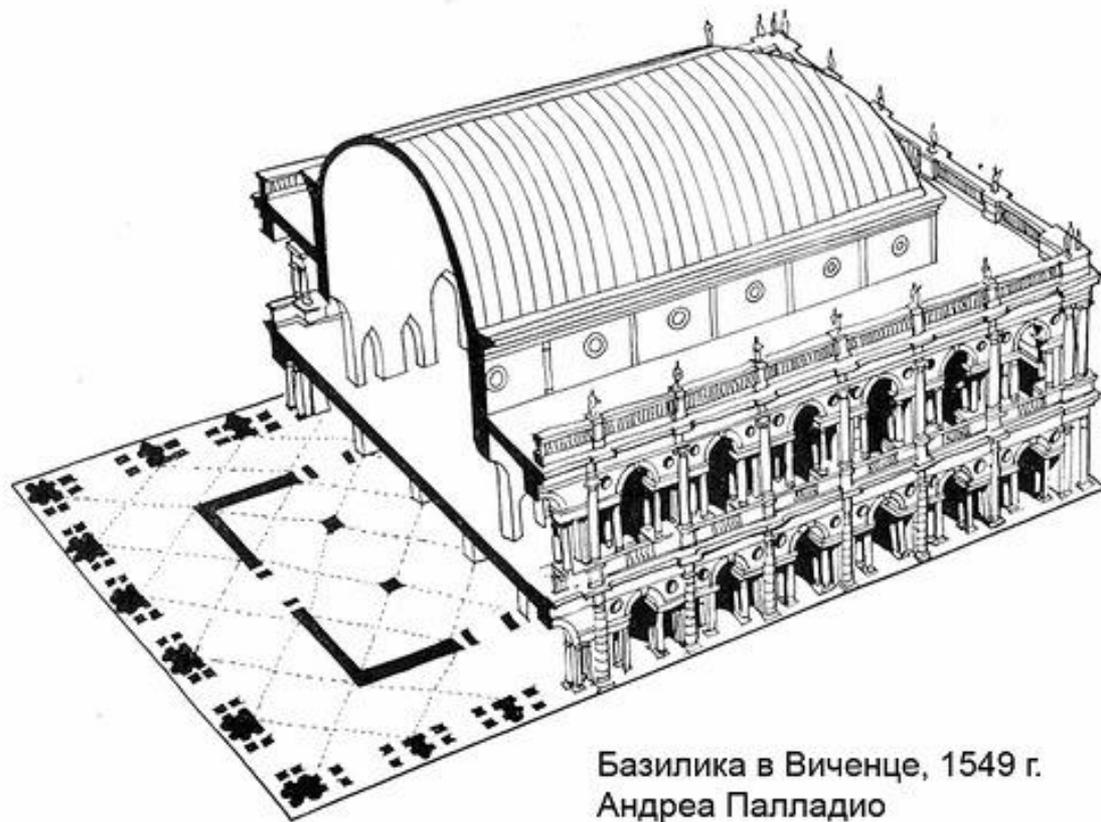
Палаццо Фарнезе в Риме.
План 2-го этажа.

Андреа Палладио (1508 – 1580 гг.)

Теоретик, исследователь и крупнейший строитель второй половины 16 века. В отличие от Браманте, искавшего в античном зодчестве формы для преработки, Палладио видел в античности идеал, который стремился оживить в своих сооружениях.

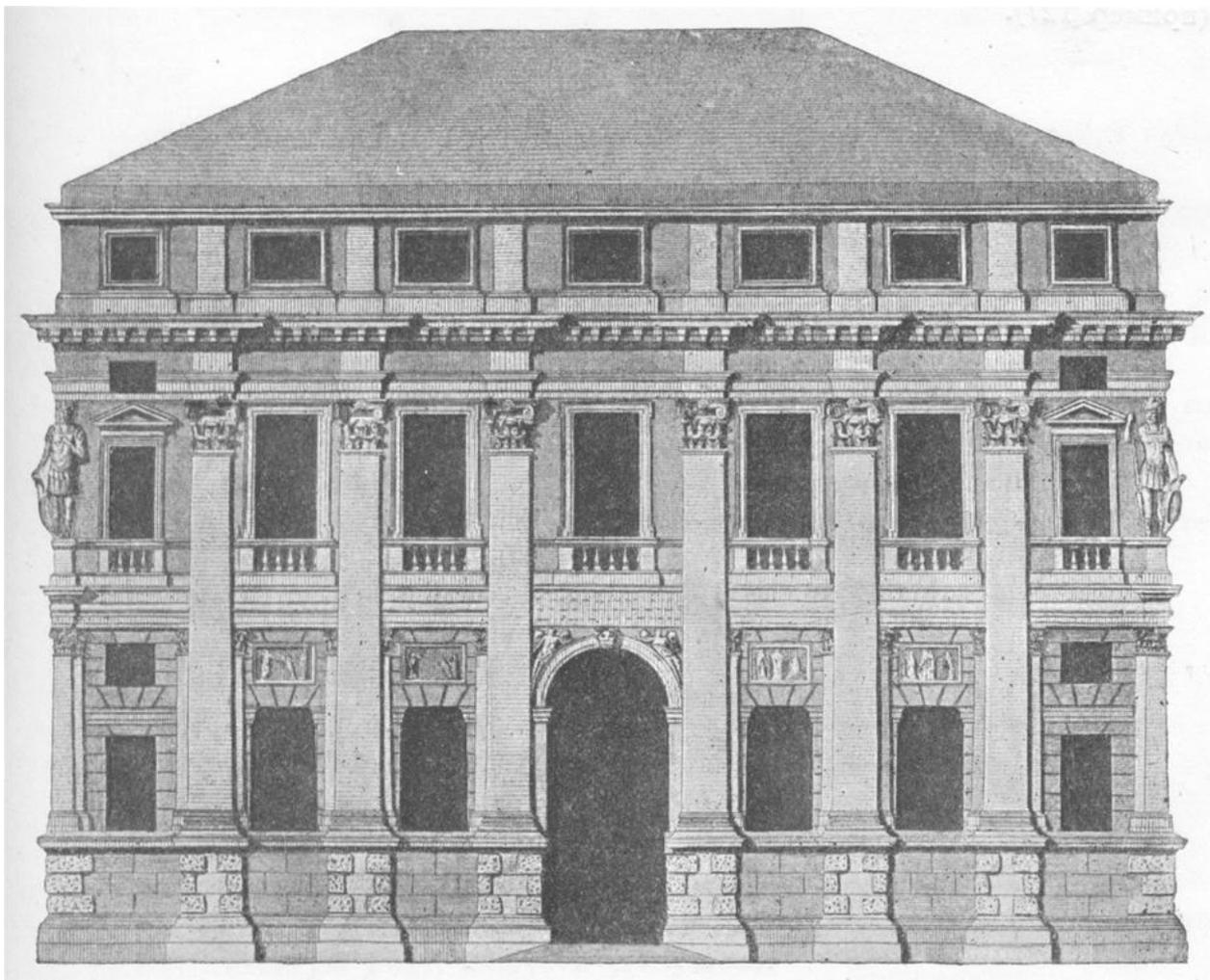

Палладио. Базилика в Виченце

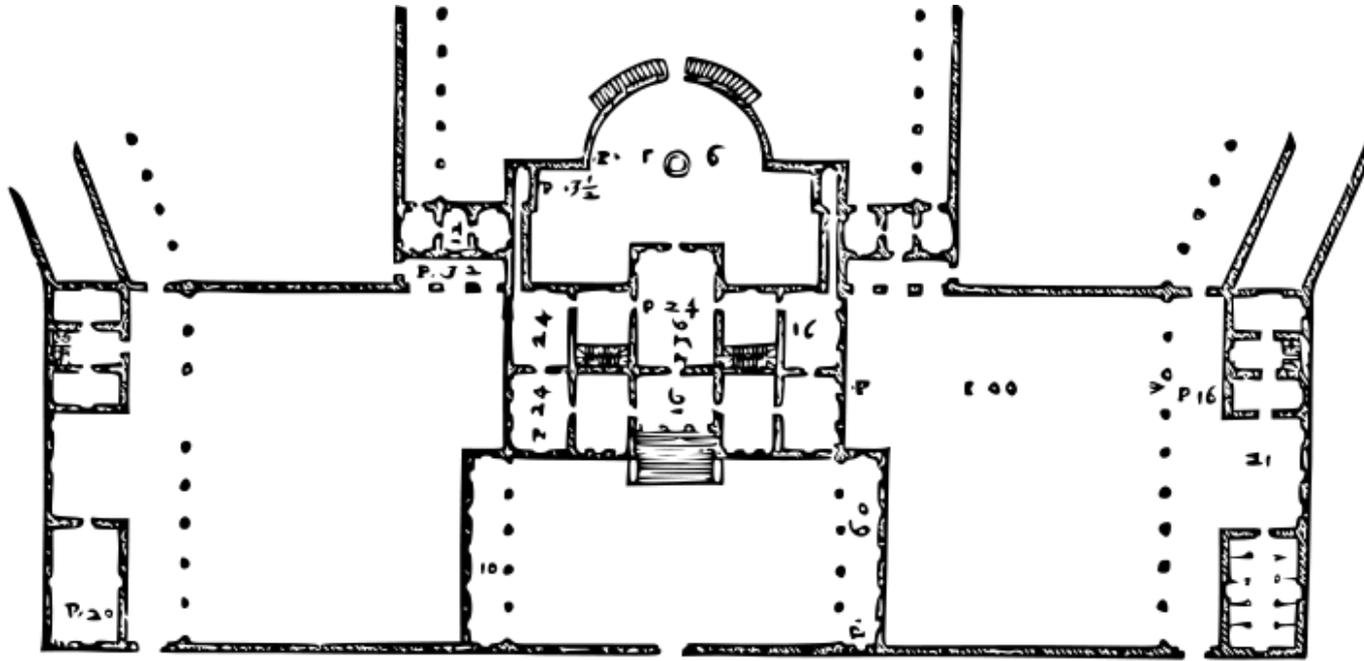

Базилика в Виченце, 1549 г.
Андреа Палладио

Наиболее значителен вклад Палладио в развитие архитектуры дворцов и вилл.

Палаццо Вальмарана в Виченце, 1566 г.

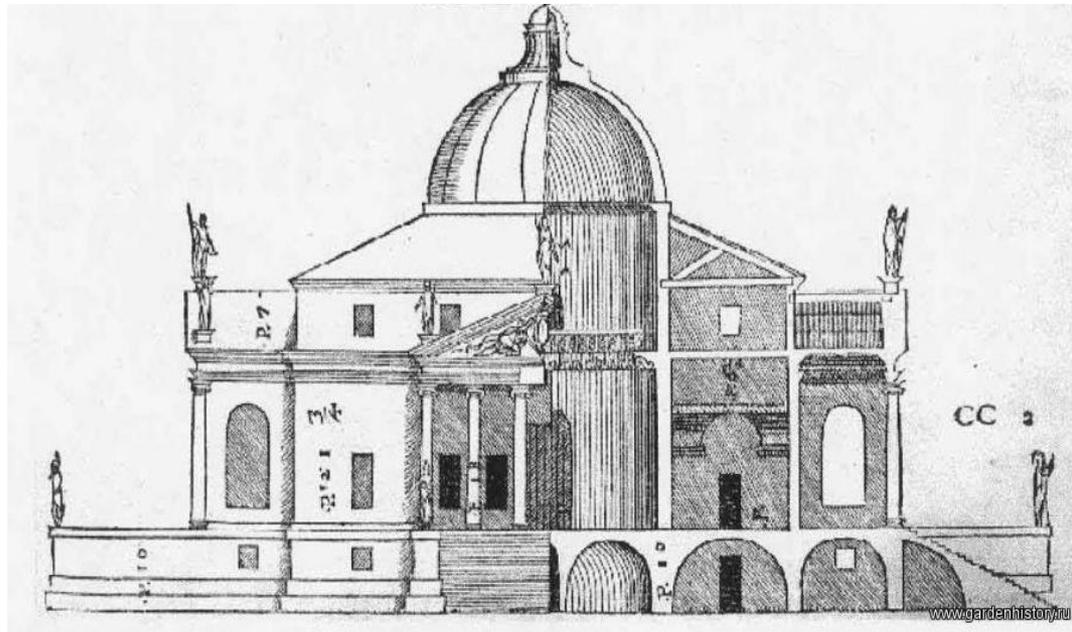
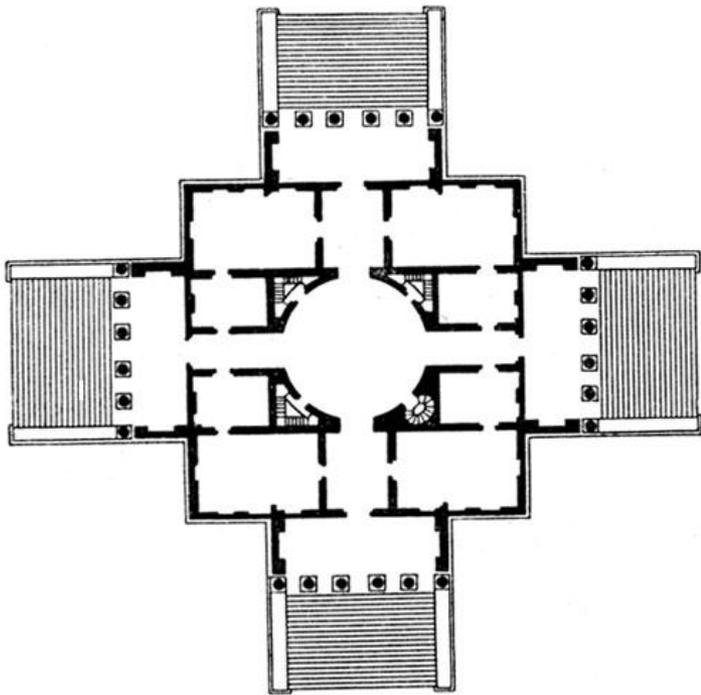

Типичная вилла Палладио

Вилла Ротонда близ Виченцы (1551-1567 гг.)

Идеальная центрическая постройка, перекрытая куполом, квадратная в плане, с четырьмя изящными ионическими портиками на каждой из сторон. Строгое благородство форм, гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

Вилла Ротонда. План и осевой разрез.

ЖИВОПИСЬ

Отдельные тенденции искусства Высокого возрождения предвосхищались в творчестве выдающихся художников 15 в. И выражались в стремлении к величественности, монументализации и обобщенности образа.

«ТИТАНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

- Леонардо да Винчи
 - Рафаэль Санти
- Микеланджело Буонарроти

Леонардо да Винчи (1452 – 1519 гг.)

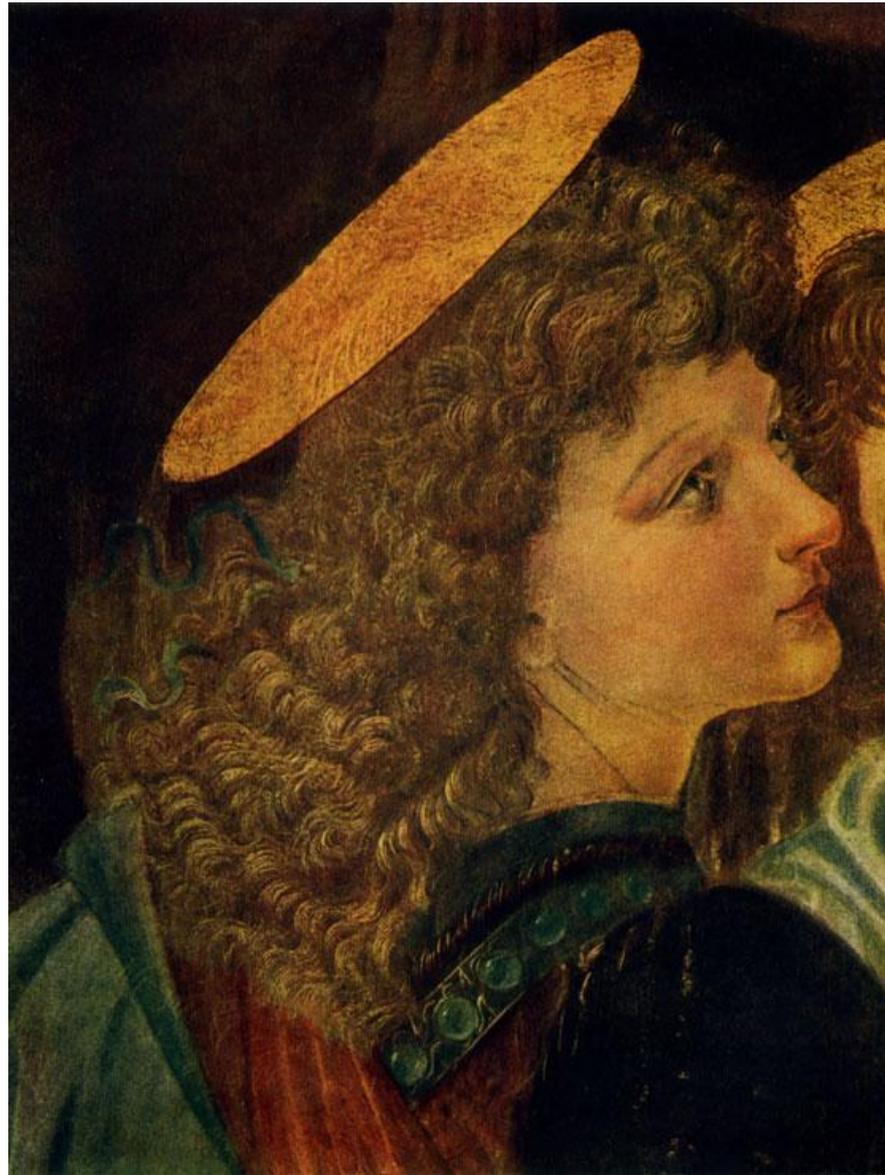

Итальянский живописец, скульптор,
архитектор, ученый, инженер,
теоретик искусства.

- до 1482 г. – Первый флорентийский период
- 1482 – 1499 гг. – Первый миланский период
 - 1500 – 1506 гг. – Второй флорентийский период
- 1506 – 1514 гг. – Второй миланский период
 - 1514 – 1519 гг. – Французский период (Амбуаз)

«Крещение Христа», 1472 – 1475 гг.

«Крещение Христа», деталь

«Благовещение», 1472 -1475 гг.

«Мадонна Бенуа» («Мадонна с цветком»), 1478

«Поклонение волхвов», 1480 г.

«Мадонна в гроте», ок. 1483г.

«Дама с горностаем», ок.1485-1490

«Мадонна Литта», 1491г.

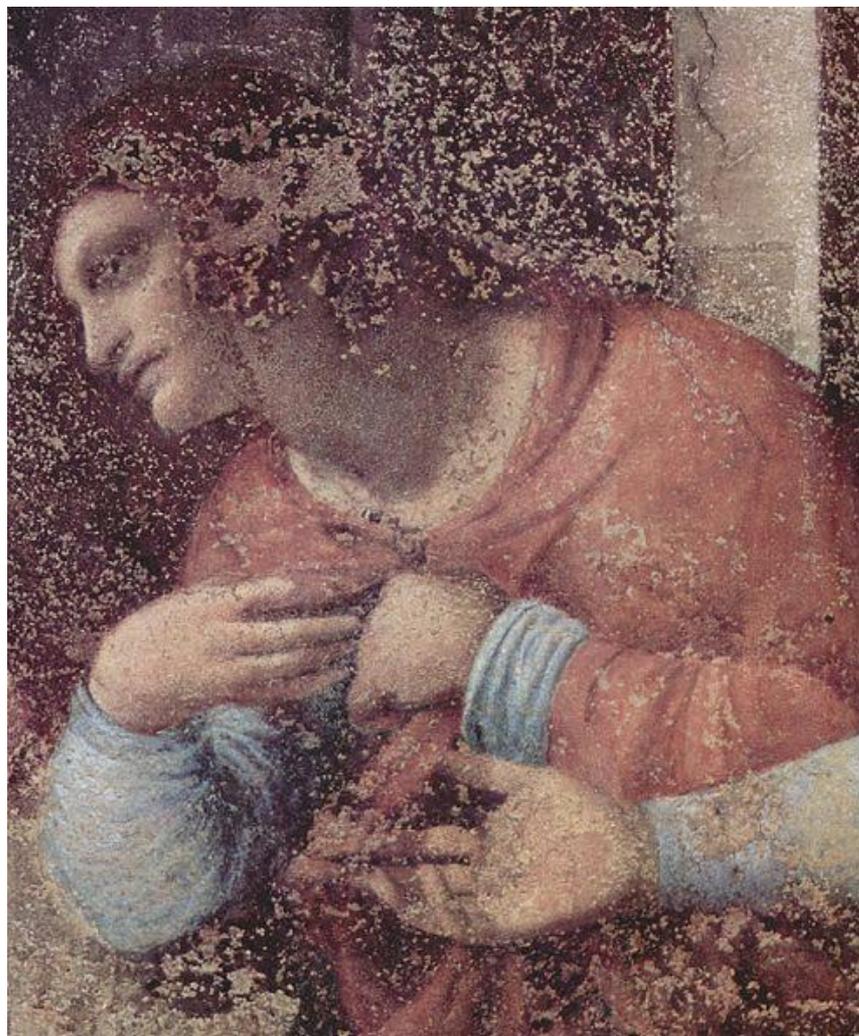
«Битва при Ангиари», Этуд фрески для зала Совета в Палаццо Веккьо во
Флоренции,

«Тайная вечеря», фреска. 1495—1497, Милан, монастырь Санта Мария делла Грация

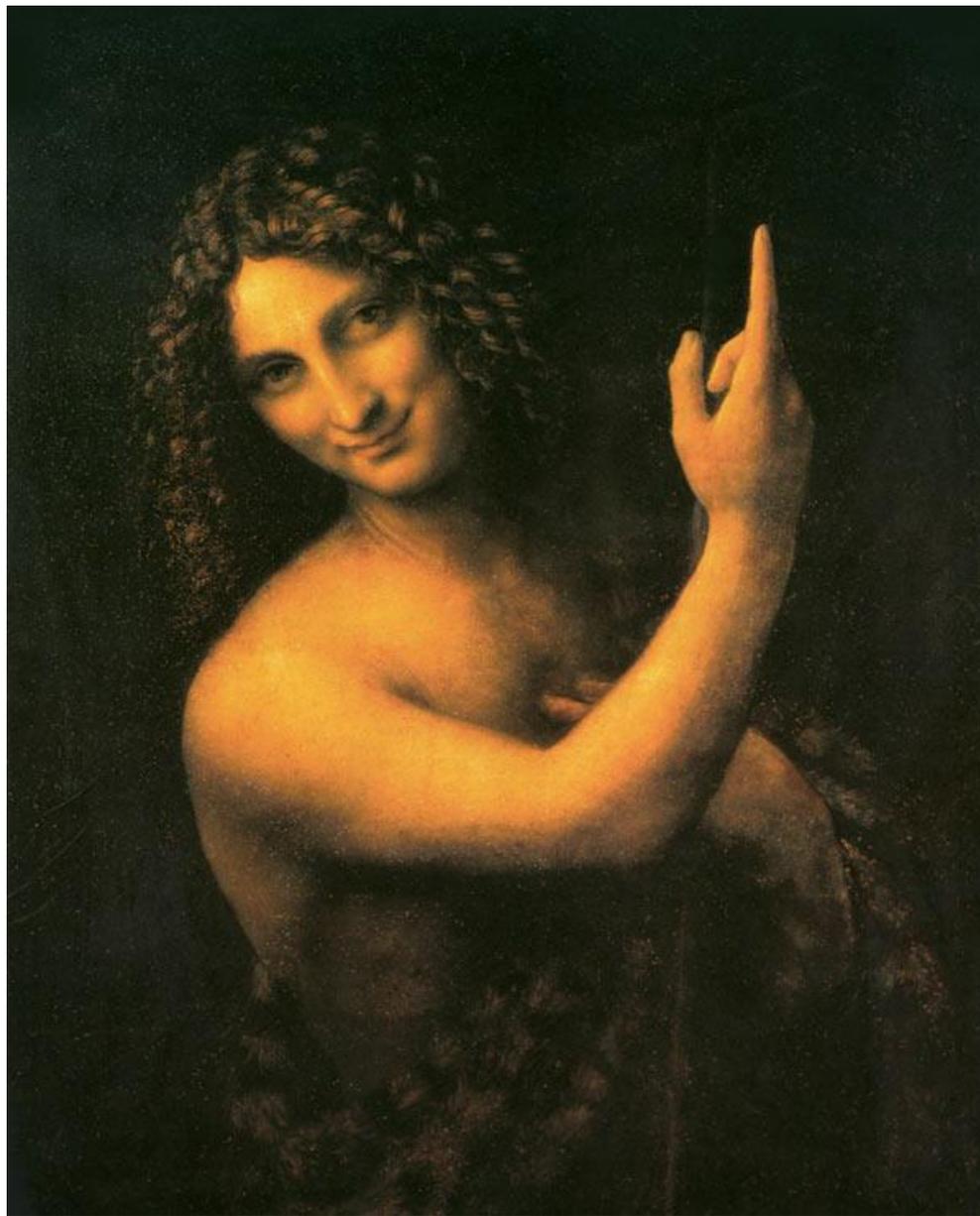
«Христос», деталь

«Апостол Филипп», деталь

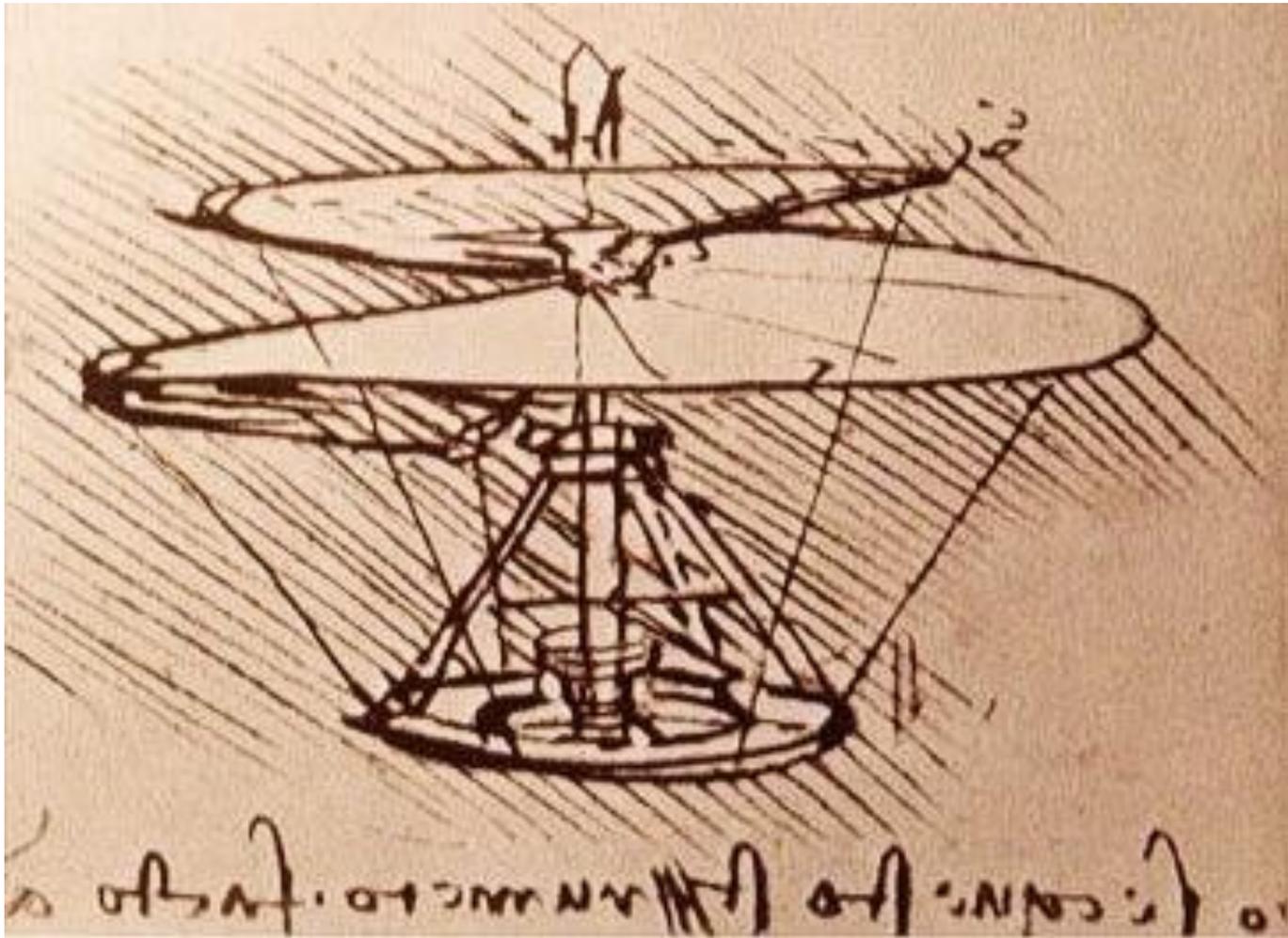

«Мона Лиза» (Джоконда), ок. 1503 г.

«Иоанн Креститель», 1513 – 1517гг.

Летательная машина, 1489 г.

Анатомические студии (строение плода), 1491г.

Рафаэль Санти (1483 – 1520 гг.)

Итальянский живописец и архитектор. В своем творчестве воплотил самые светлые и возвышенные идеалы Возрождения. Младший современник Леонардо, синтезировал достижения своих предшественников и создал идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры и пейзажа.

Этапы творческой биографии мастера

- до 1504 г. – Урбинский период
- 1504 – 1508 гг. – Флорентийский период
- 1508 – 1520 гг. – Римский период

«Мадонна Конестабиле», 1502 г.

«Обручении Марии», 1502г.

«Мадонна со щегленком», 1507 г.

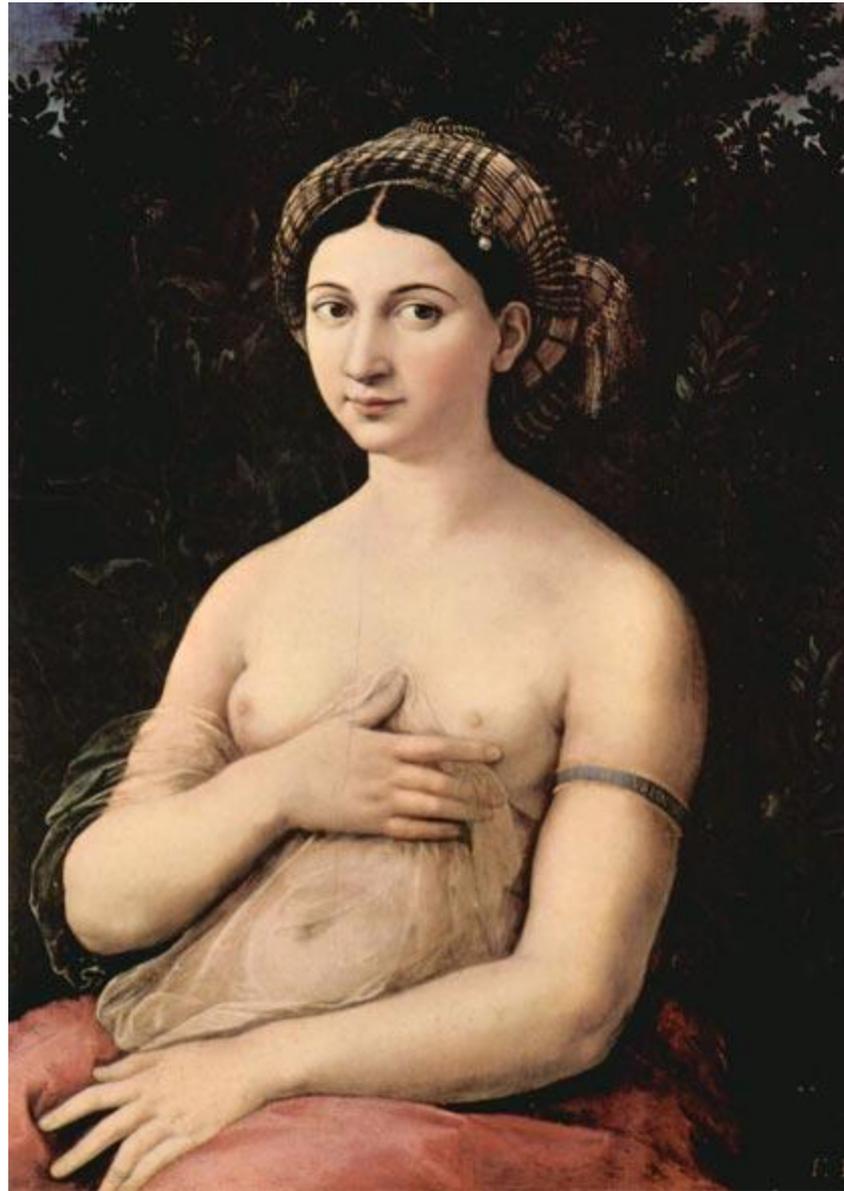
«Прекрасная садовница», 1507 г.

«Мадонна в зелени», ок. 1508 г.

«Мадонна Альба», 1508 г.

«Портрет Маргариты Лути», 1519

«Портрет папы Юлия II», 1511

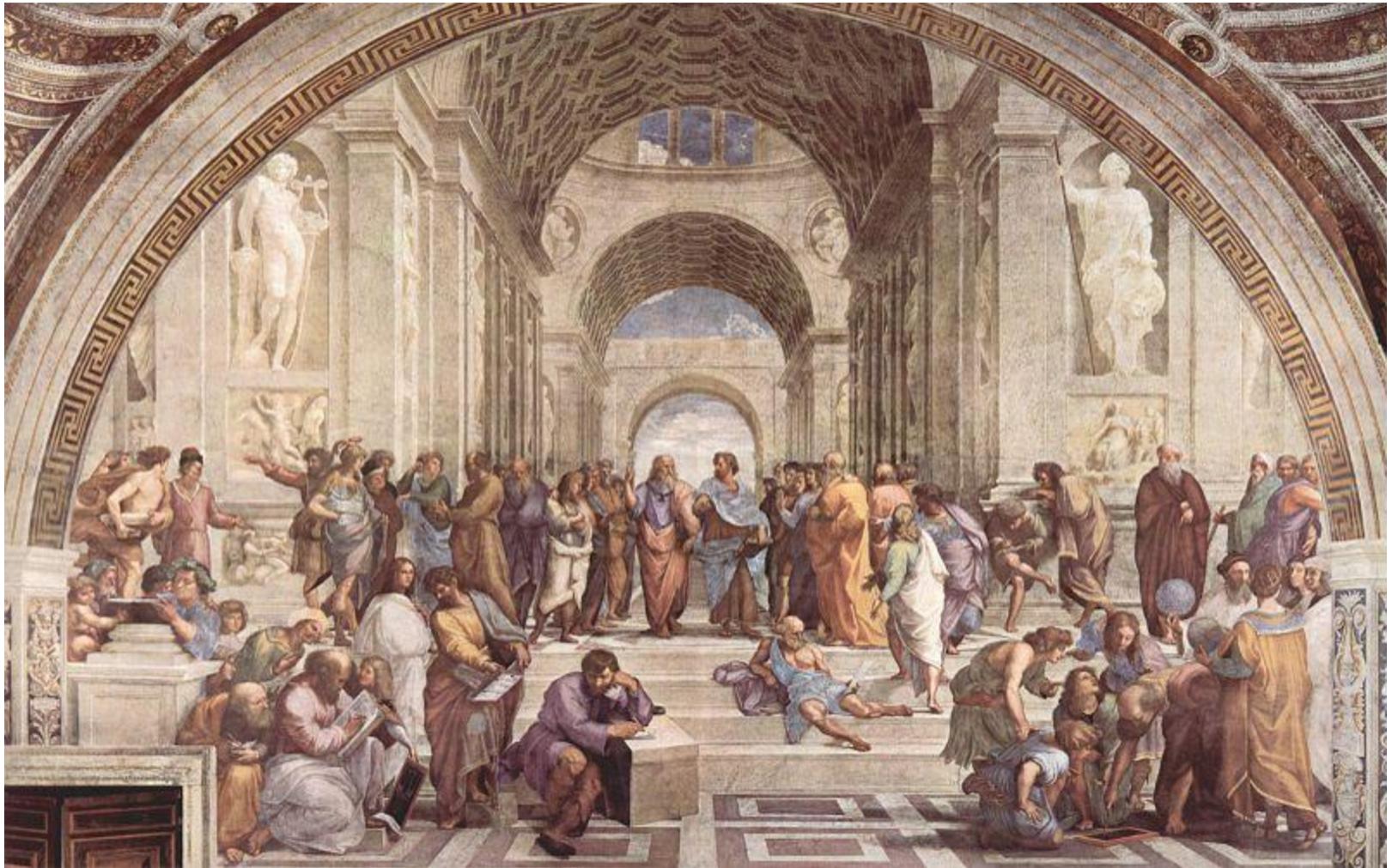

«Сикстинская мадонна», 1515 – 1513 гг.

Росписи парадных Станц (комнаты) Ватиканского дворца

Станца делла Сеньятура, 1508 - 1511 г., Ватикан

«Афинская школа»

«Афинская школа», деталь

Станца Элиодора (1512 - 1514гг.)

«Освобождение апостола Петра»

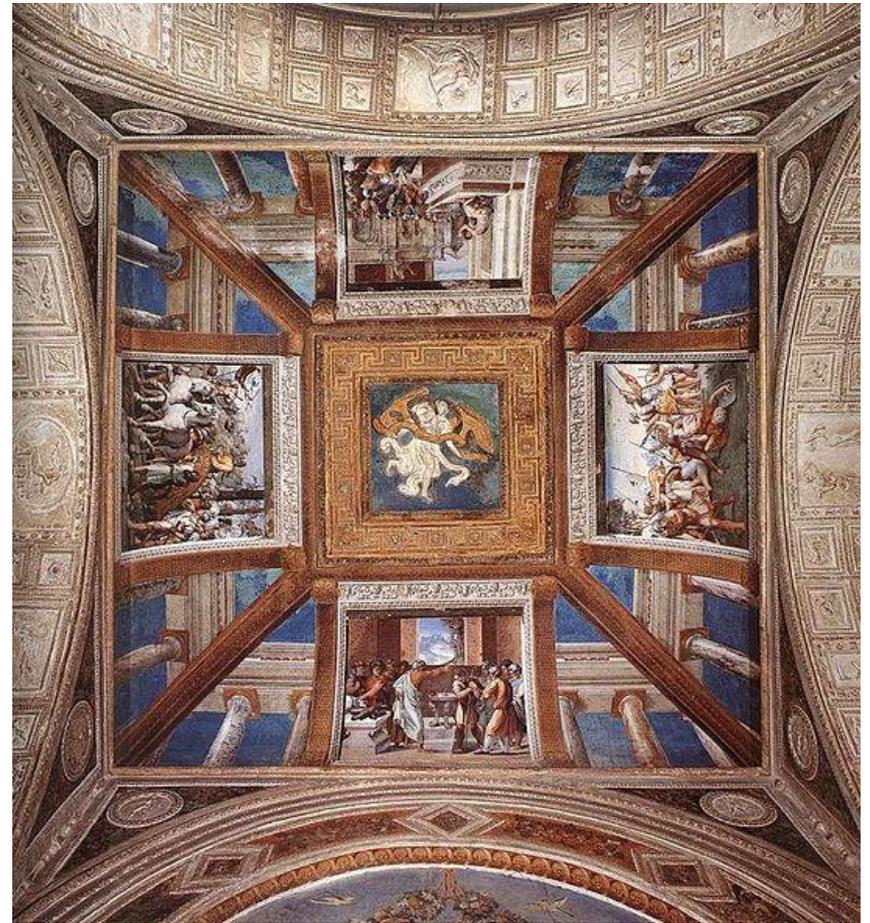
Станца дель Инчендио ди Борго, 1514 – 1517 гг.

«Пожар в Борго»

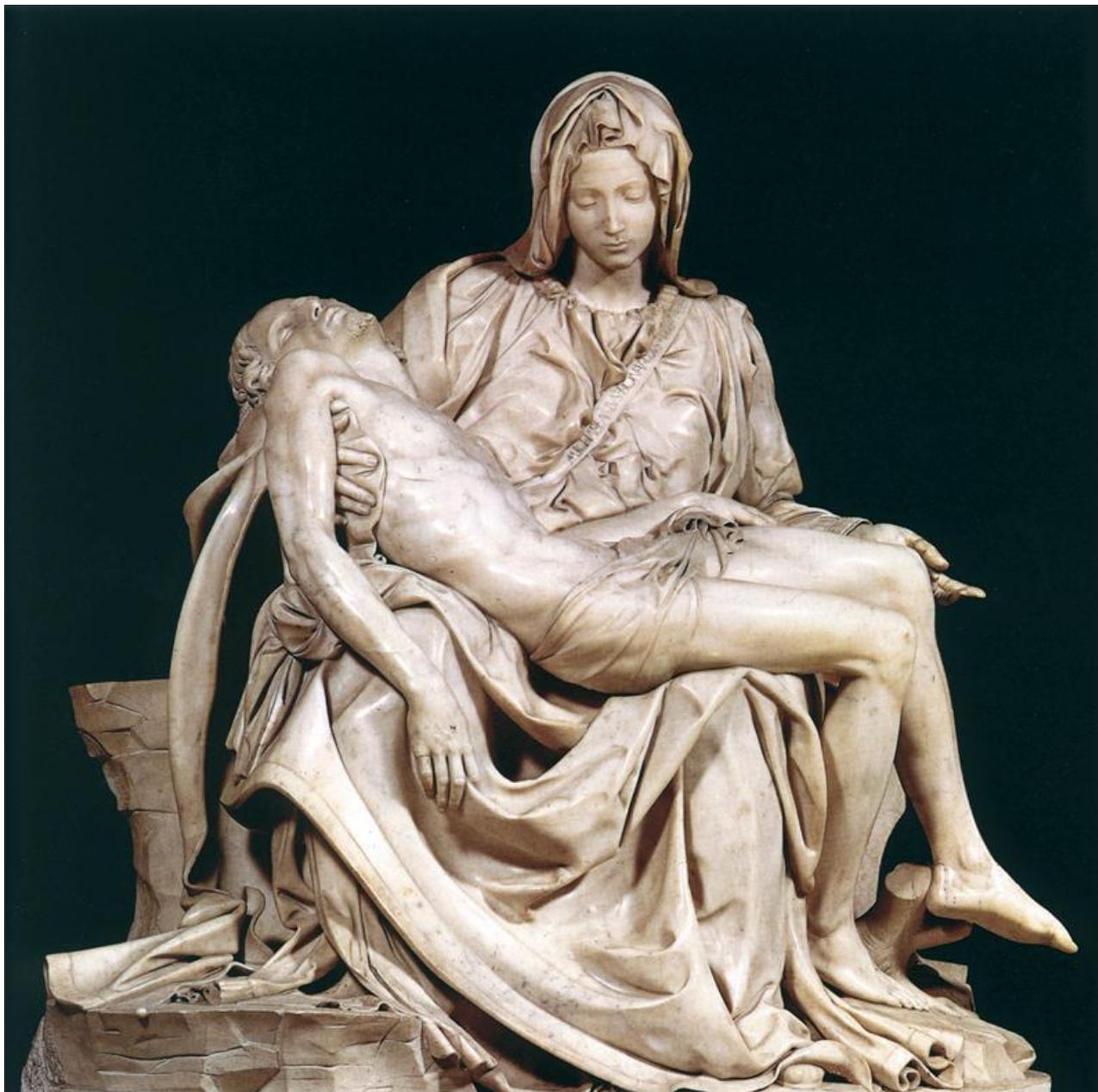
Лоджии папы Льва X (Лоджии Рафаэля)

Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564 гг.)

- Скульптор, живописец, рисовальщик, архитектор и мыслитель
 - Последний великий представитель Высокого Возрождения
- Главная идея творчества - способность человека к героическому подвигу.

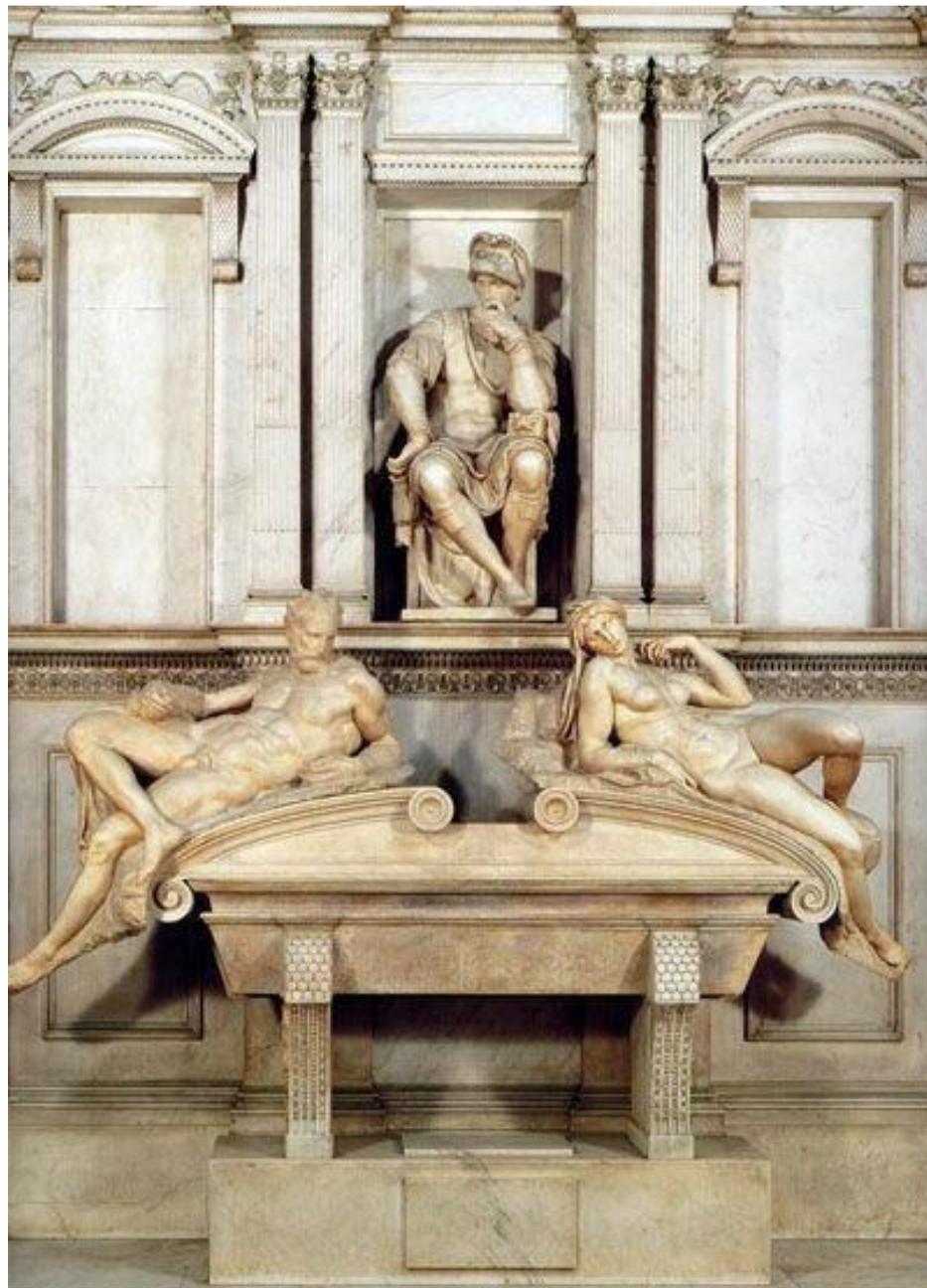
«Пьета» («Ватиканская пьета»), 1498г.

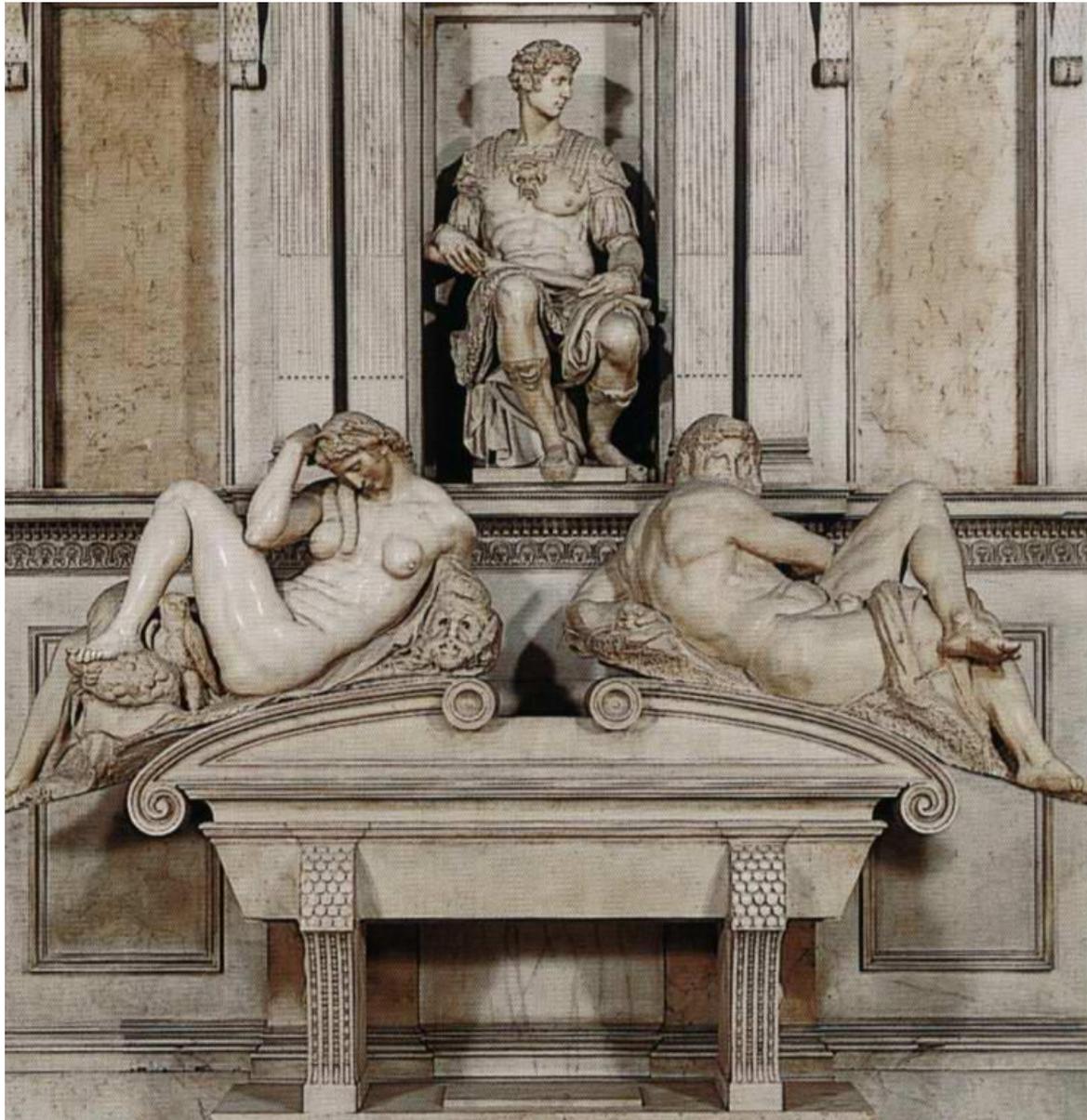
«Давид», 1503 г.

Усыпальница Медичи (1520-1534) Капелла при церкви Сан-Лоренцо, Флоренция

гробница Лоренцо Медичи

Гробница Джулиано Медичи

ГРОБНИЦА ПАПЫ ЮЛИЯ II

Гробница Папы Юлия II. 1542-1545 гг.

«Моисей». Гробница папы Юлия II
1513-1516 гг.

«Скованный раб»

«Умирающий раб»

Сикстинская капелла, Ватикан

1508 – 1512 гг.

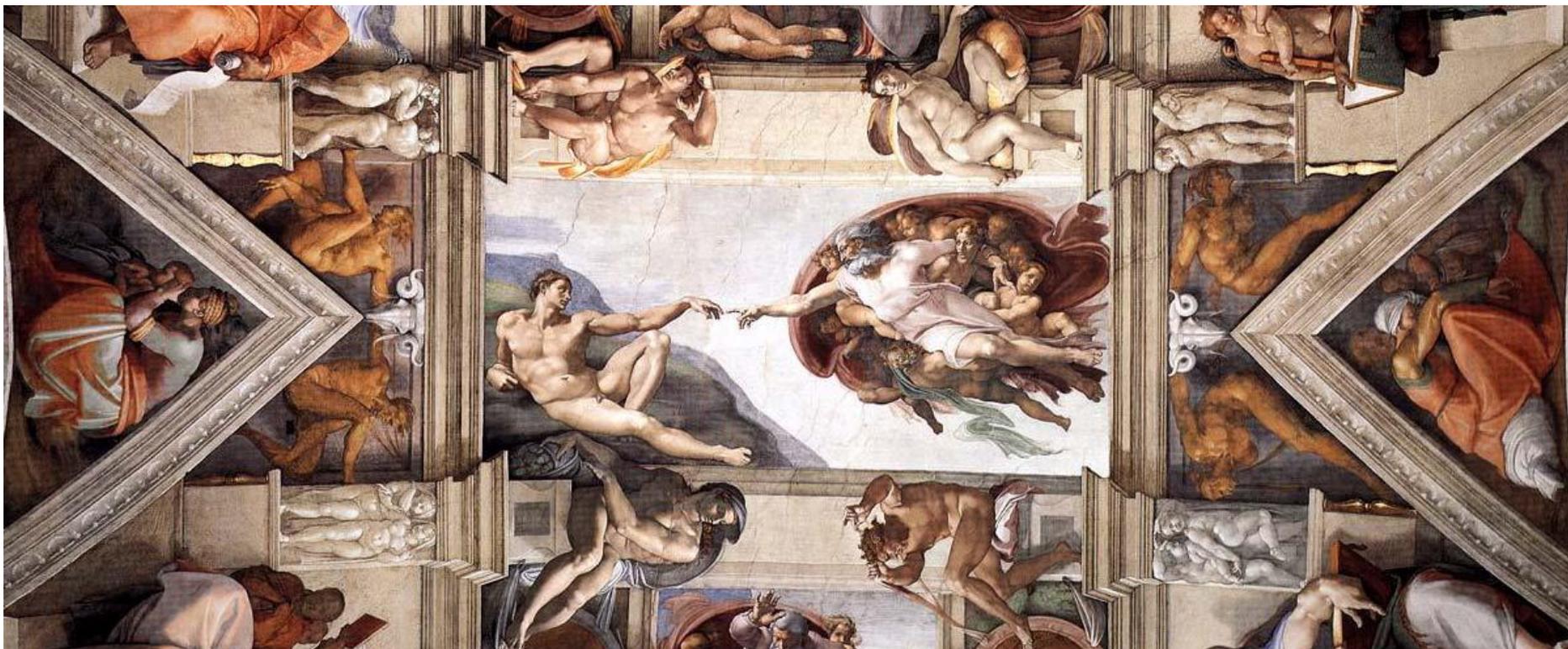

Отделение света от тьмы

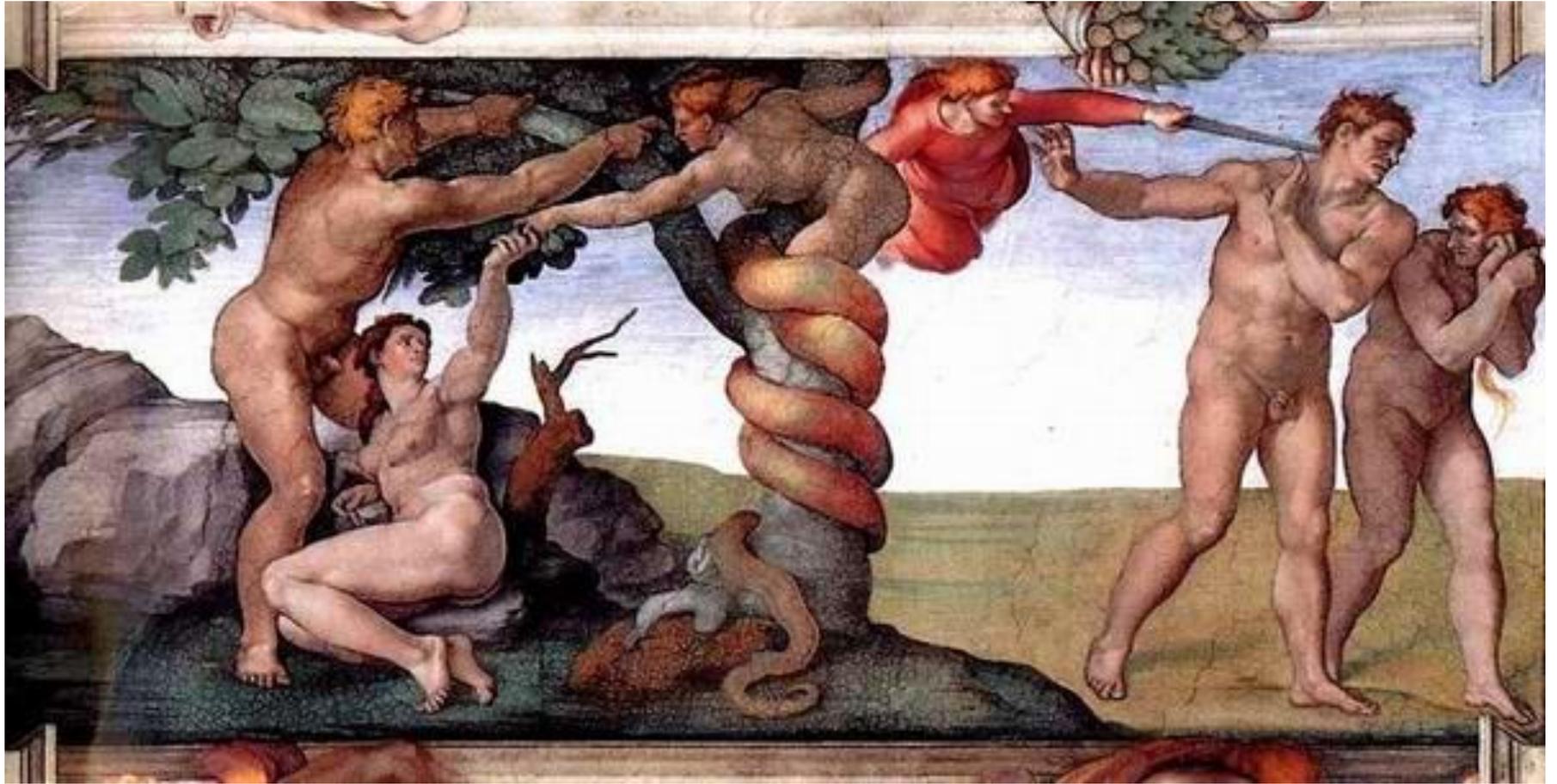
Отделение тверди от вод

«Сотворение Адама»

«Сотворение Евы»

Грехопадение и Изгнание из Рая

Жертвоприношение Ноя

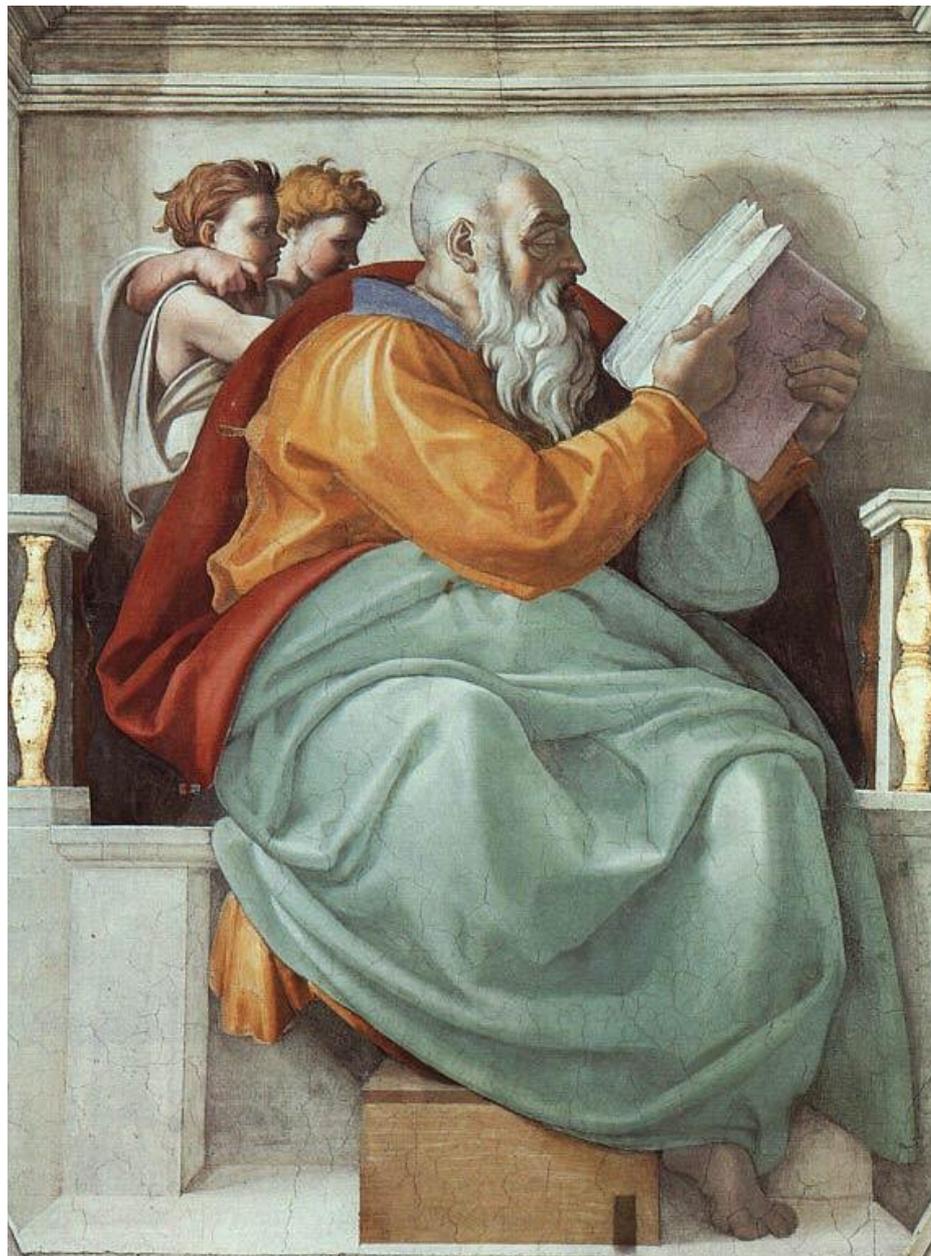
Опьянение Ноя

Деталь «Пророки Иеремия и Исайя»

Ливийская сивилла

«Пророк Захария»

«СТРАШНЫЙ СУД», Сикстинская капелла Ватикан

В 1534 – 1541 гг. по заказу папы Павла III на восточной алтарной стене капеллы художник создает свое самое гениальное творение фреску «Страшный суд»

Капелла Паолина, Ватикан

1542 - 1546 гг.

«Обращение Павла (Савла)», 1542

«Распятие апостола Петра», 1546

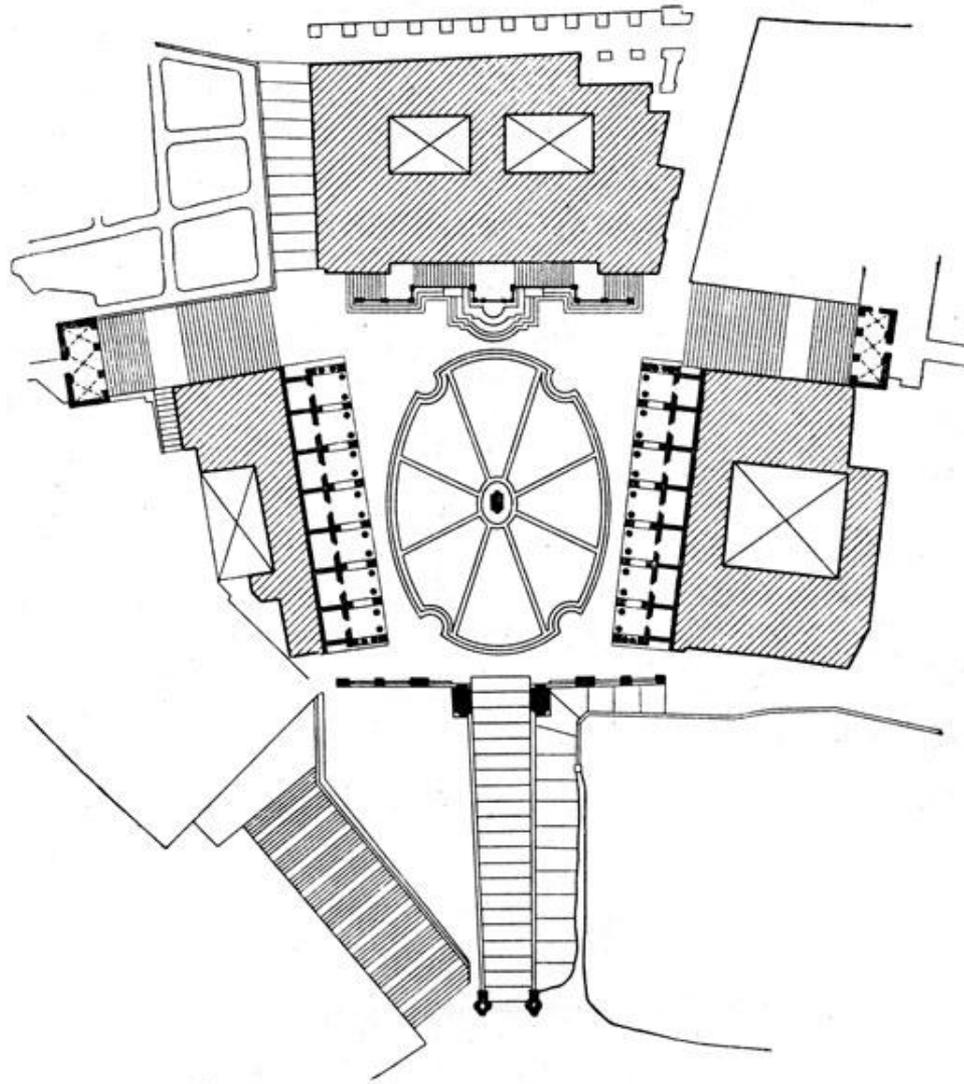
Микеланджело - архитектор

Микеланджело. Купол собора св. Петра в Риме. После 1546 г.,

Микеланджело. Площадь Капитолия в Риме. После 1536 г. Общий вид.

Микеланджело. Площадь Капитолия в Риме. После 1536 г. План.