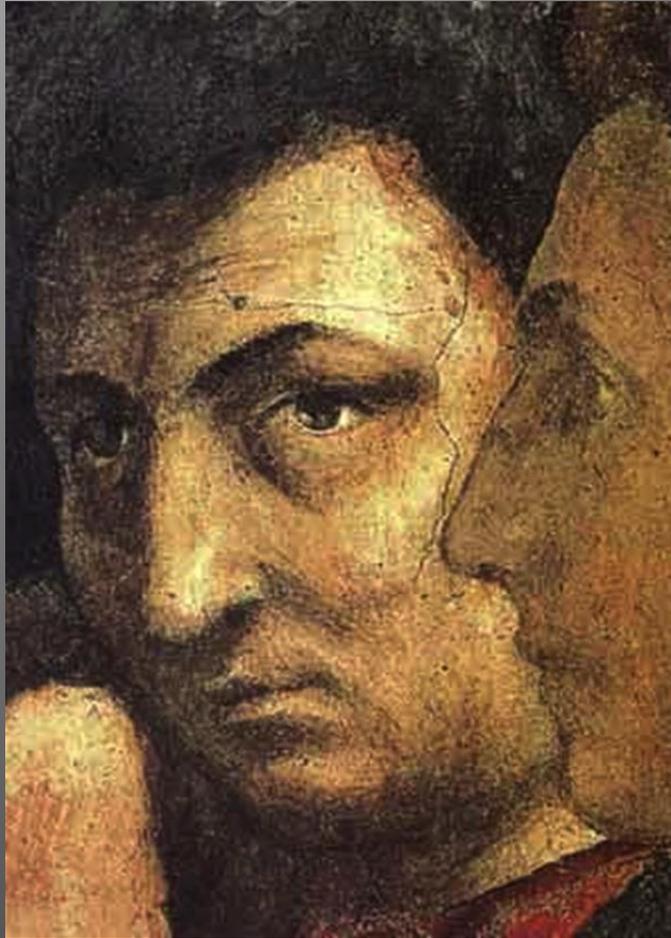
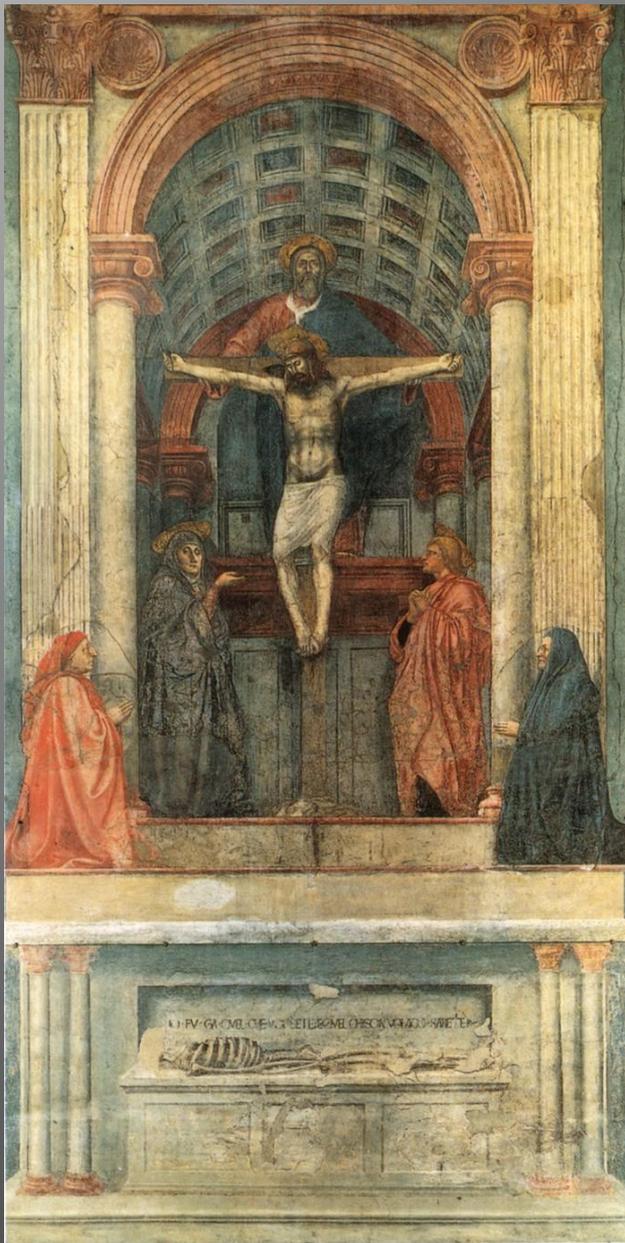

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. ЖИВОПИСЬ

Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи, прозванный Мазаччо (1401 — 1428)

- ▣ Огромная роль, которую в архитектуре раннего Возрождения сыграл Брунеллески, а в скульптуре — Донателло, в живописи принадлежала Мазаччо. Брунеллески и Донателло переживали творческий расцвет, когда родился Мазаччо.
- ▣ По словам Вазари, «Мазаччо стремился изображать фигуры с большой живостью и величайшей непосредственностью наподобие действительности».
- ▣ Мазаччо умер молодым, не дожив до 27 лет, и всё же успел сделать в живописи столько нового, сколько иному мастеру не удавалось за всю жизнь.

- Классическим образцом алтарной композиции стала его «Троица», созданная для церкви во Флоренции. Фреска выполнена на стене, уходящей в глубину капеллы, которая построена в форме ренессансной арочной ниши. На росписи представлены распятие, фигуры Марии и Иоанна Крестителя. Их осеняет образ Бога-Отца. На переднем плане фрески запечатлены коленопреклонённые заказчики, как бы находящиеся в самом помещении церкви. Расположенное в нижней части фрески изображение саркофага, на котором лежит скелет Адама, прародителя человечества, также словно выходит в пространство храма.

Мазаччо. «Троица»
(1427 – 1428).

- ▣ Творение Мазаччо замечательно во всех отношениях.

Величавая отрешённость образов сочетается здесь с не виданной до тех пор реальностью пространства и архитектуры, с объёмностью фигур, выразительной портретной характеристикой лиц заказчиков.

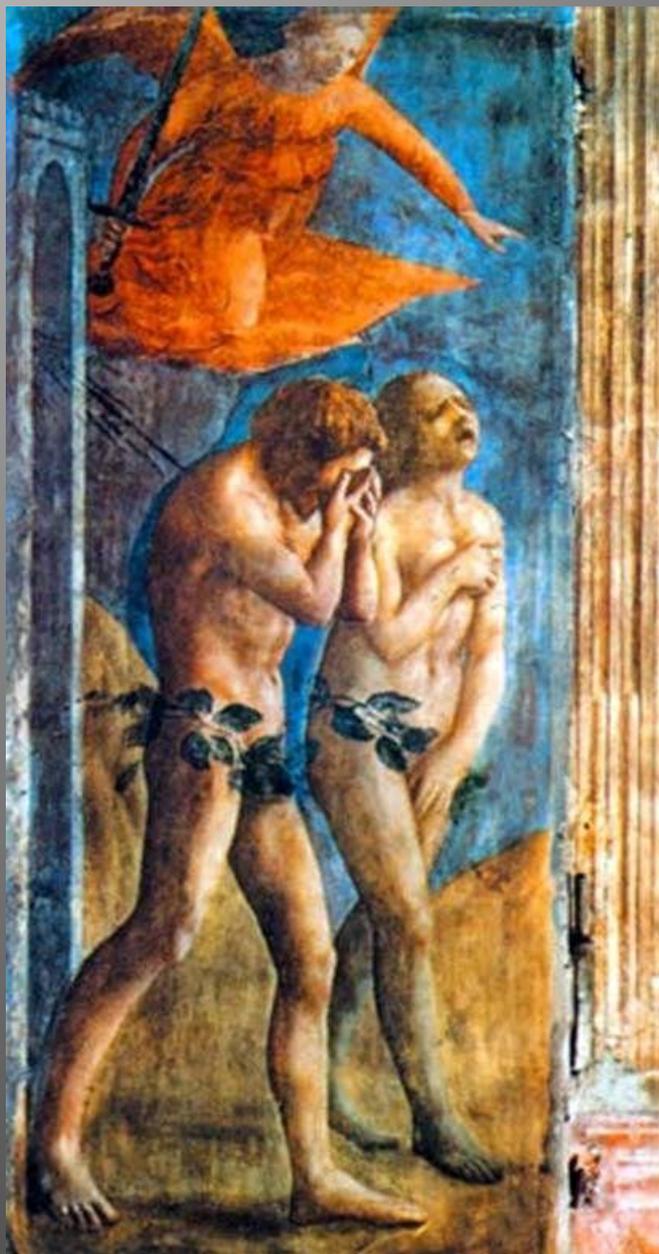
Томмазо Мазаччо.
Троица. Деталь. XV в.

- В те же годы Мазаччо создал в церкви Санта-Мария дель Кармине росписи капеллы Бранкаччи, названные так по имени богатого флорентийского заказчика. Перед живописцем стояла задача средствами линейной и воздушной перспективы построить пространство, разместить в нём мощные фигуры персонажей, правдиво изобразить их движения, позы, жесты, а затем масштабы и цвет фигур связать с природным или архитектурным фоном. Мазаччо не только успешно справился с этой задачей, но и сумел передать внутреннее напряжение и психологическую глубину образов.

Томмазо Мазаччо. Чудо со статиром. Фреска. XV в. Капелла Бранкаччи.

- Иногда в выражении силы и остроты чувства Мазаччо опережает своё время.
 - Зритель верит тому, что Адама и Еву, нарушивших Божественный запрет, ангел с мечом в руках действительно изгоняет из рая. Главное здесь — не библейский сюжет и внешние детали, а ощущение беспредельного человеческого отчаяния, которым охвачены Адам, закрывший лицо руками, и рыдающая Ева, с запавшими глазами и тёмным провалом искажённого криком рта.
- Томмазо Мазаччо. Изгнание Адама и Евы из рая. Фреска. XV в.

- ▣ В августе 1428 г. Мазаччо уехал в Рим, не закончив росписи, и вскоре внезапно умер. Капелла Бранкаччи стала местом паломничества живописцев, перенимавших приёмы Мазаччо. Однако многое в творческом наследии Мазаччо сумели оценить лишь следующие поколения.

Паоло Уччелло (1397—1475)

- В творчестве его современника Паоло Уччелло, принадлежавшего к поколению мастеров, работавших после смерти Мазаччо, тяга к нарядной сказочности приобретала подчас наивный оттенок. Эта особенность творческого стиля художника стала его своеобразной

Паоло Уччелло.
Битва святого
Георгия с
драконом

П. Уччелло. «Портрет кондотьера Джона Хоквуда». Фреска. 1436 г.

- Паоло Уччелло вошёл как один из тех живописцев, кто впервые стал применять в своих полотнах приём линейной перспективы. Увлечение перспективой отразилось в первом произведении Уччелло — написанном им в 1436 г. портрете английского кондотьера Джона Хоквуда, известного итальянцам как Джованни Акуто. Огромная монохромная фреска изображает не живого человека, а его копию статуи из

- Смелые искания Уччелло нашли выражение в трёх его известных картинах, заказанных Козимо Медичи и посвящённых битве двух флорентийских полководцев с войсками Сиены при Сан-Романо. В удивительных картинах Уччелло на фоне игрушечного пейзажа сошлись в ожесточённой схватке всадники и воины, перемешались копья, щиты, древки знамён. И тем не менее сражение выглядит условной, застывшей, на редкость красивой, поблёскивающей золотом декорацией с фигурами коней красного, розового и даже голубого цвета.

Атака авангардов флорентийцев. 1450-е гг. Паоло Уччелло.

Фра Беато Анджелико (1400—1450)

Фра Анджелико. «Благовещение»
(фреска музея в монастыре Сан-Марко
(Флоренция))

Беноццо Гоццоли (1420—1497).

Беноццо Гоццоли.
Поклонение волхвов.
Фреска. XV в.

Пьеро делла Франческа (около 1420—1492)

- В середине XV столетия живопись Центральной Италии пережила бурный расцвет, ярким примером которого может служить творчество Пьеро делла Франческа, крупнейшего художника и теоретика Возрождения. О жизни и личности мастера сохранилось мало достоверных сведений. Известно, что он родился в небольшом городе Борго-Сан-Сеполькро в Умбрии, недалеко от Ареццо, в семье ремесленника, проявил глубокий интерес к искусству Мазаччо, Уччелло, Брунеллески. Затем работал в городах Римини, Ареццо, Риме. Творчество Пьеро делла Франческа вышло за пределы местных живописных школ и определило развитие итальянского искусства в целом.

- Самое замечательное создание — фрески в алтаре церкви Сан-Франческо в Ареццо . Они посвящены истории креста, на котором был распят Христос, рассказанной в популярной в то время «Золотой легенде» Якопо де Вораджине, итальянского монаха XIII в.
- Фрески производят необычайно сильное первое впечатление.
- При первом взгляде живопись выглядит плоскостной, но затем становится понятна её объёмно-пространственная основа. Сочетание объёмности и в то же время плоскостности в изображении — одна из удивительных особенностей искусства Пьеро делла Франческа, который, строго соблюдая законы перспективы, не создавал иллюзии глубины пространства.

Открытие дерева Креста Христова; встреча царя Соломона и царицы Савской.
XV в.

- ▣ Пьеро делла Франческа написал профильные парные портреты герцога Федерико и его супруги Баттисты Сфорца (около 1465 г.). Государь и государыня предстают на картинах крупным планом на фоне окутанных воздушной дымкой чудесных пейзажей.

Федерико и его супруги Баттисты Сфорца (около 1465 г.).

- На оборотной стороне каждого портрета также на фоне пейзажей изображены герцог и герцогиня на триумфальных колесницах

CLARVS INSIGNI VEHITVR TRIVMPHO •
QVEM PAREM SVMMIS DVCIBVS PERHENNIS •
FAMA VIRTVTVM CELEBRAT DECENTER •
SCEPTRA TENENTEM

QVEMODVM REBVS TENVIT SECVNDIS •
CONIVGIS MAGNI DECORATA RERV •
LAVDE GESTARVM VOLITAT PER ORA •
CVNCTA VIRORVM •

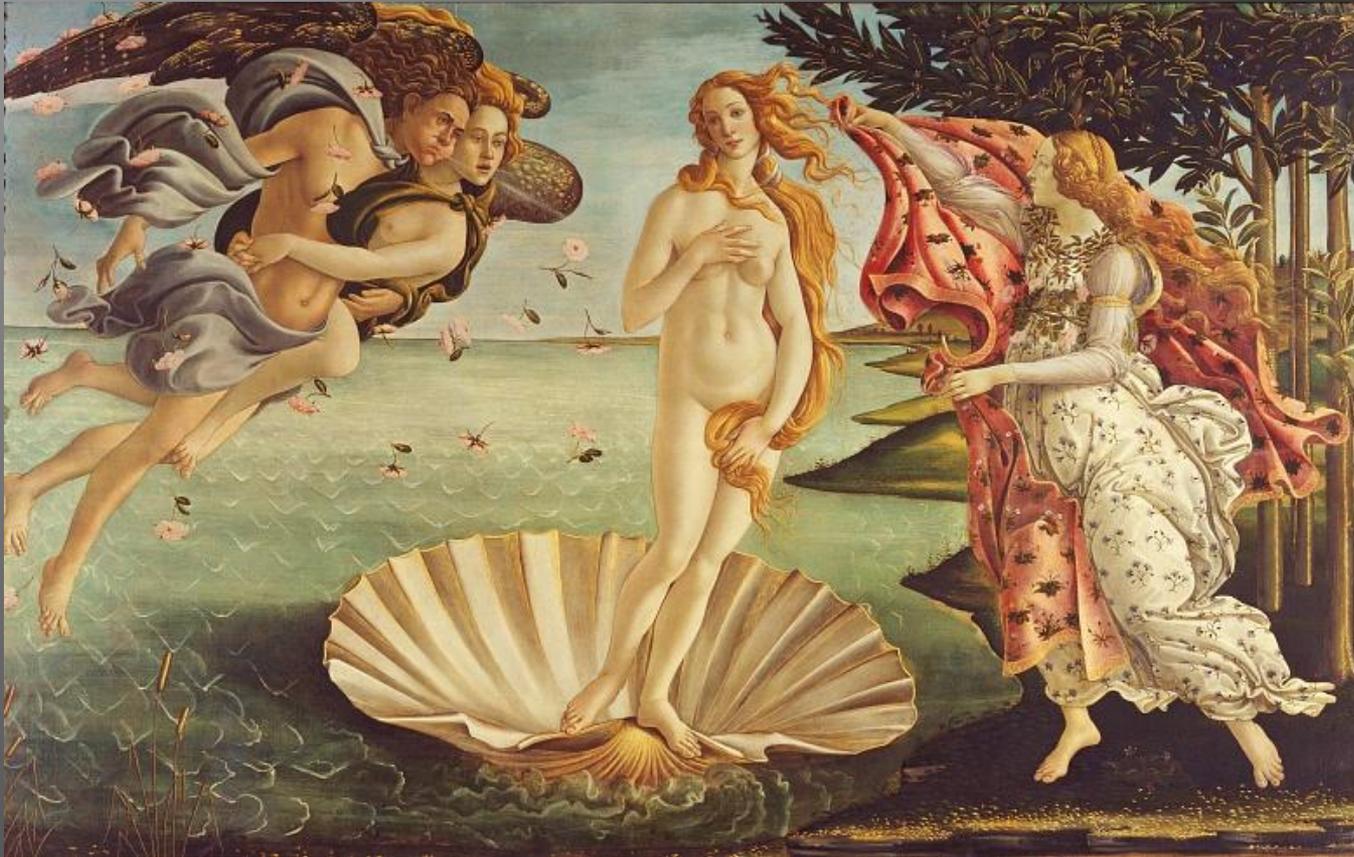
Герцог и герцогиня на триумфальных колесницах, оборотная сторона

Алессандро Филиппеи, Боттичелли (1445—1510)

- Изысканное искусство Боттичелли с элементами стилизации, т. е. обобщения изображений с помощью условных приёмов — упрощения формы, цвета и объёма, пользовалось большим успехом в кругу высокообразованных флорентийцев.

- Его знаменитые картины зрелого периода «Весна» (около 1477 — 1478 гг.) и «Рождение Венеры» (1483 — 1484 гг.) навеяны стихами выдающегося гуманиста Анджело Полициано, придворного поэта Медичи.

Сандро Боттичелли.Рождение Венеры. XV в.

- На фоне тёмной зелени фантастического сада выступают изящными силуэтами гибкие стройные фигуры. Цветущий луг под их ногами напоминает яркий ковер. В глубине композиции Венера в нарядном платье стоит в меланхолической задумчивости. Её окружает обязательная свита: амур с луком парит над её головой, три юные грации ведут хоровод, из рощи бежит нимфа, преследуемая фавном. На переднем плане Весна, или богиня Флора, в венке и затканном цветами платье шествует стремительно и так легко, что еле касается босыми ногами земли. В левом углу — фигура юноши, которого обычно называют Меркурием. Ритм струящихся линий объединяет композицию в единое целое, создаёт утончённую цветовую гармонию.

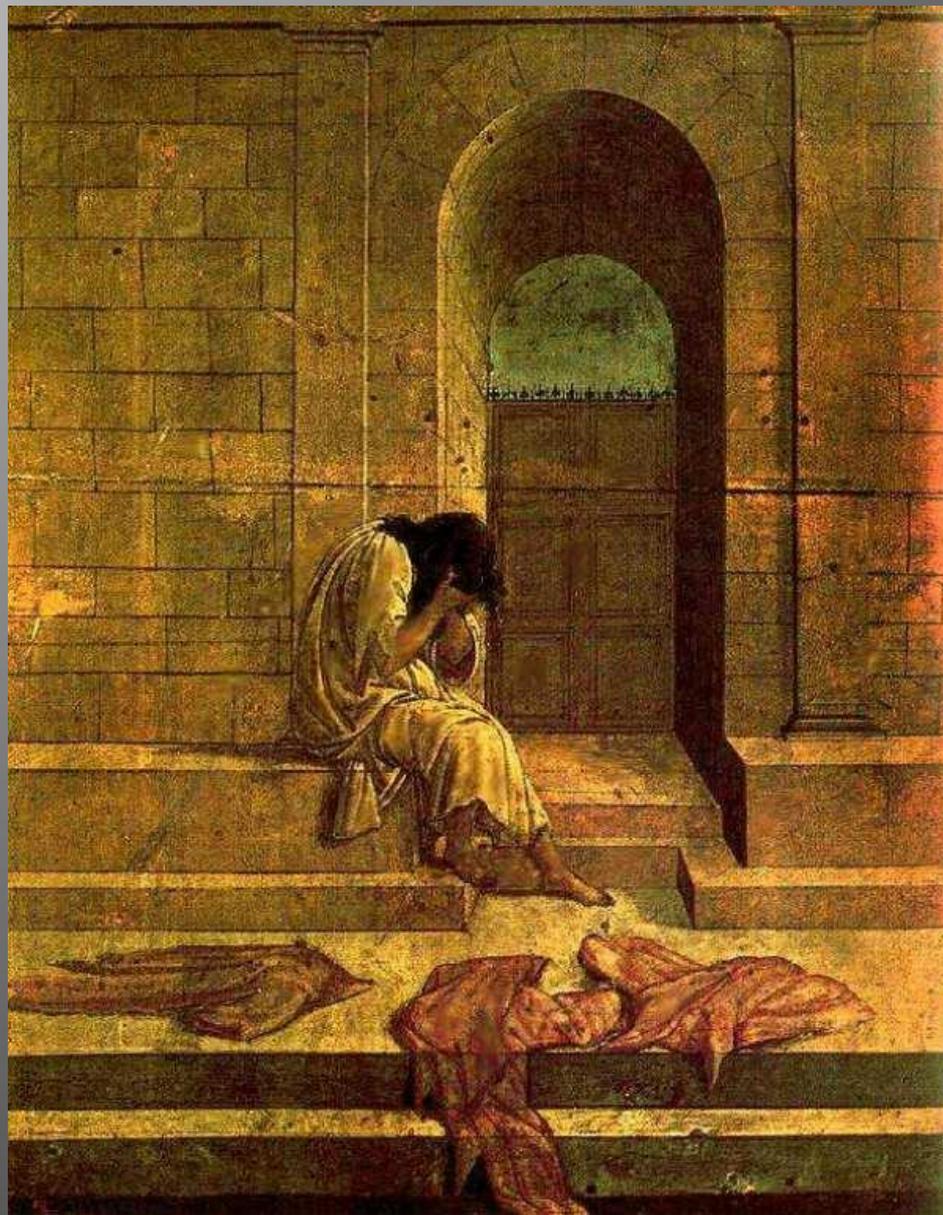

Сандро Боттичелли. Весна. Около XV в.

- ▣ В позднем периоде творчества Боттичелли предпочитал писать картины на религиозные сюжеты трагического характера. К ним относится картина «Оплакивание Христа» (около 1500 г.)

«Оплакивание Христа», Сандро Боттичелли

- Одна из самых известных картин того времени — так называемая «Покинута» (около 1490 г.): у запертых бронзовых ворот в громадной стене сидит девушка, закрывшая лицо руками, — олицетворение безнадёжности, одиночества, трагической судьбы. Боттичелли умер в нищете и забвении. Его творчество заново открыли лишь в середине XIX в.

Сандро Боттичелли.
Покинута.