

Живопись эпохи Возрождения

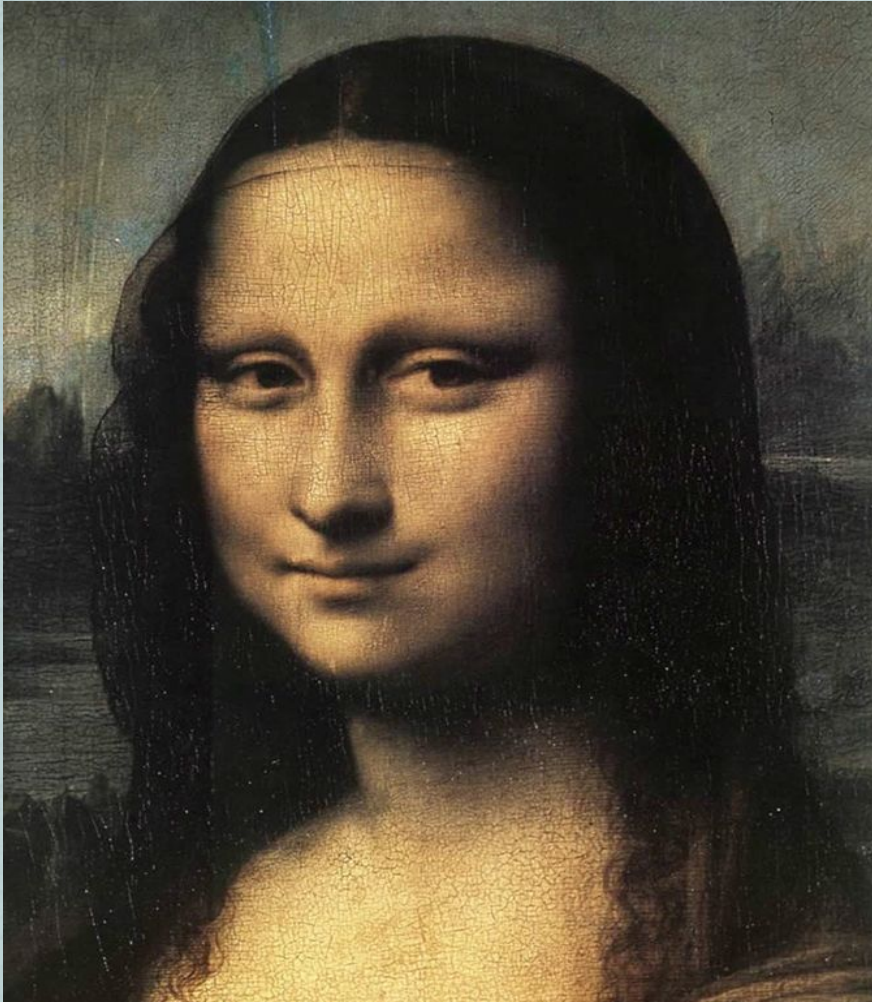

Живопись Леонардо да Винчи

Итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения.

Портрет Моны Лизы

В одухотворённом образе женщины да Винчи передаёт нравственный и художественный идеал эпохи Возрождения, идеал гармоничной и одухотворённой личности, имеющей чувство собственного достоинства.

Силуэт женщины занимает всё полотно, оно словно заслоняет от зрителя отдалённый пейзаж. Этот контраст символизирует идею господства человека над природой и придаёт образу Джоконды особую торжественность и величественность. Портрет Моны Лизы считается вершиной творчества художника, итогом размышлений о месте человека в мире и смысле его жизни.

Дама с горностаем

На картине

семнадцатилетняя Чечилия
Галлерани. Дочь XV века.
Контуры фигуры женщины со
зверьком очерчены изгибами
линий, которые повторяются
во всей композиции, и это, в
сочетании с приглушенными
красками и нежным оттенком
кожи, создает впечатление
идеальной грации и красоты.

Мадонна Лита

У всякого смотрящего на картину возникает ощущение особого состояния - возвышенного покоя, одухотворенной созерцательной тишины. Да Винчи в образе Мадонны объединил чувственное, земное, высокое и духовное в один гармоничный непоколебимый образ красоты. Лицо Мадонны безмятежно, и, хотя на губах нет улыбки, наклон головы и поза выражают бесконечную нежность к ребенку.

Мадонна в скалах

Живописец изобразил Мадонну, Младенца Христа, поднявшего руку в благословляющем жесте, маленького святого Иоанна и архангела. Иконография полотна богата и сложна. Смысл картины не только в показе сцены материнства. Он глубже - в понимании предрешённой жертвенности божественного младенца.

*Эта неотвратимость
искупительного подвига как
бы изначально заложена в
выражении жестов и лиц, где
через внешнее спокойствие и
улыбку проглядывает
скрытая печаль, раздумья о
будущем. Считается, что
Леонардо впервые в эпоху
Возрождения в "Мадонне в
скалах" решил задачу слияния
человеческих фигур с
пейзажем.*

Портрет девушки в профиль

Благовещение

Архангел Гавриил становится на колени в саду Девы и сообщает, что она выбрана, чтобы родить Сына Бога. Именно Леонардо, первый показал эту библейскую сцену не в закрытом помещении, а использовал мастерски выполненный пейзаж, усиливающий впечатление от картины.

Тайная вечеря

В основу картины положен евангельский сюжет о последней тайной встрече Христа со своими учениками. В этой работе Леонардо проявил себя не только как художник, но и как тонкий психолог, знаток человеческих характеров. С помощью поз и выражения лиц двенадцати учеников он показал, что чувствует в этот момент каждый из них: горечь, недоумение, сомнение, ярость, страх и множество других эмоций.

Рафаэль Санти

Итальянский художник, архитектор. Родился 26.03.1483 в Урбино, в семье художника Джованни Санти. Первый учитель - Перуджино. В 1500 году уже стал известен как профессиональный художник, живописец. Ещё через 4 года стал работать во Флоренции, а в 1508 его пригласил в Рим сам папа Юлий второй, работать вместе с Микеланджело при дворе.

Рафаэль занимался росписью парадных покоев Ватиканского дворца и руководил строительством собора святого Петра. Художник перенимал мастерство Леонардо да Винчи. Вслед за ним, он стал много рисовать с натуры, более углублённо изучать анатомию, механику движений, различные сложные позы, необычные ракурсы.

Малая Мадонна Каупера

Флорентийскому периоду творчества Рафаэля Санти присущи серия картин Мадонна. Среди них особо выделяются Мадонна с младенцем, Сикстинская мадонна, Мадонна со щеглом, Прекрасная садовница и другие. В более чем десяти картинах варьируется один и тот же мотив: юная мать и маленькие дети, организующие, так называемую, пирамиду, которой часто пользовались мастера Возрождения.

Мадонна

Мадонна со щеглёнком

Погруженная в лирическую атмосферу теплого летнего вечера, представленная сцена дарит ощущение светлой радости, тишины и покоя. Фигура женщины в алом платье и синей накидке написана энергичными, решительными мазками — может быть, поэтому в ней столько жизненных сил, она мало похожа на традиционно бледных Мадонн, гораздо больше напоминая пышущих здоровьем молодых крестьянок.

Мадонна Конестабиле

В плавных линиях этого произведения, в цветовых оттенках, в позах и лицах Матери и Младенца выражена вся безмерность нежности, любви, целомудрия и гармонии.

Особенно поэтичен и пленителен пейзаж с цепью заснеженных гор, голубыми далями, тонкими хрупкими деревьями, свежей зеленью лугов, разливом реки, по которой скользит маленький челн. Обращает на себя внимание поза Младенца. Он так сознательно держится за книгу и смотрит на ее страницу столь осмысленным взглядом, что создается впечатление, будто он внимательно ее читает.

Сикстинская Мадонна

Этот алтарный образ - последняя из крупных работ Рафаэля, посвященных его излюбленной теме. Картина принадлежит к числу самых ярких поэтических образов, созданных художниками эпохи Возрождения.

Кажется, что занавес только что раздвинулся и взорам верующих открылось небесное видение - ступающая по облаку Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Мадонна держит доверчиво приникшего к ней Иисуса по-матерински заботливо и бережно.

Гений Рафаэля словно заключил божественного младенца в магический круг, образуемый левой рукой Мадонны, ее ниспадающим покрывалом и правой рукой Иисуса. Взгляд ее, направленный сквозь зрителя, полон тревожного предвидения трагической судьбы сына. Лицо Мадонны - воплощение античного идеала красоты в соединении с духовностью христианского идеала.

Часть картины «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

Преображение

Спаситель изображен парящим в воздухе, как при Вознесении.

Окутывающее его фигуру сияние — то самое «облако светлое» — озаряет остальных персонажей.

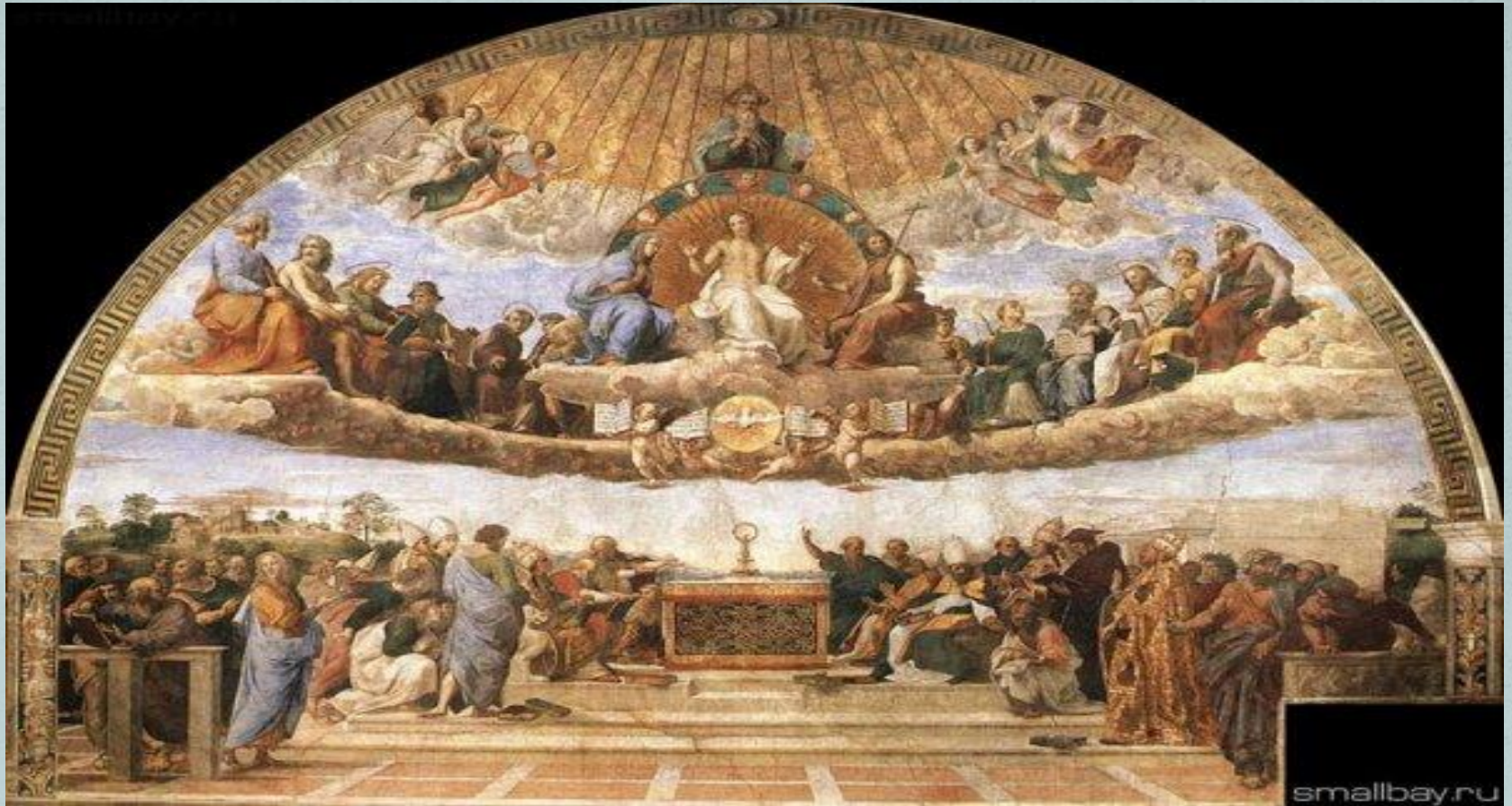
Нижняя часть картины, согласно иконописной традиции, представляет эпизод, который

непосредственно следовал за сошествием Христа с горы:

Рафаэль изображает чудо исцеления больного эпилепсией мальчика. Многообразие поз и жестов выражает различные чувства персонажей и подчеркивает

индивидуальность каждого из них.

Диспута

smallbay.ru

В центре картины – Троица (бог Отец, Христос и Святой Дух). Рядом с Христом сидят Богородица и святой Иоанн Креститель, а на полукруглом облаке – праотцы, пророки, святые Петр, Павел, Иоанн Евангелист и другие. Внизу, по сторонам от алтаря со Святыми Дарами, о которых и идет диспут, представлена церковь земная, и здесь можно видеть отцов Римско-католической церкви, понтификов и других христиан, чья вера оставила след в истории.

Афинская школа

На фреске изображен просторный, наполненный солнечным светом храм. У его входа возвышаются статуи Афины и Аполлона. В светлом проеме арки беседуют великие греческие философы Аристотель и Платон. Аристотель протянул свою руку над землей, утверждая материальную сущность природы, а Платон указывает рукой на небо, подчеркивая духовное начало всего сущего.

Картина Дама с единорогом

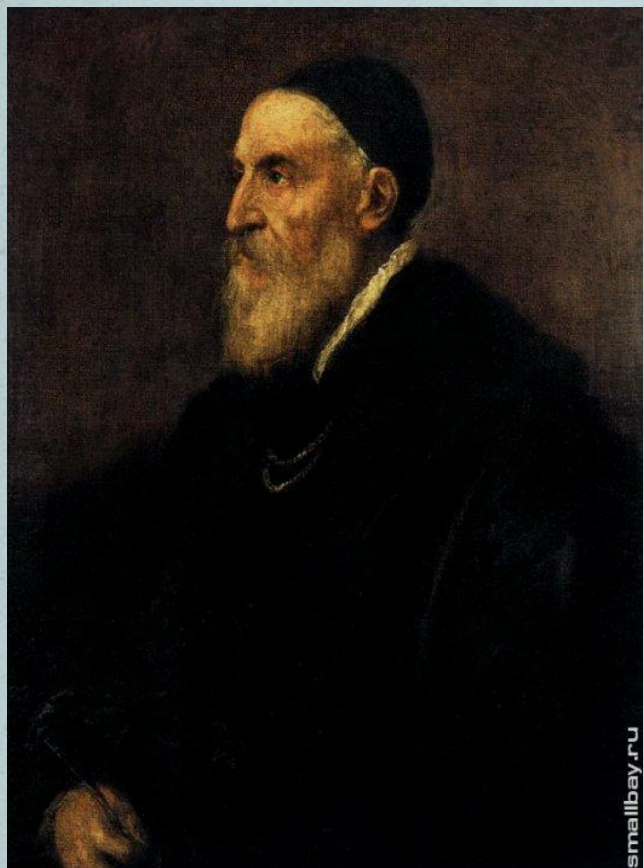
Вдохновлённый шедевром Леонардо, Рафаэль Санти создал свою "Мону Лизу", которая, кстати говоря, также считается одной из самых известных картин всех времён. Если судить по богатой одежде, украшениям, золотой цепи с рубином, изумрудом, жемчужиной, диадеме на голове, дама с единорогом являлась обеспеченной благородной женщиной.

Картина Донна Велата

Даму с вуалью (так переводят Донну Велату) талантливый живописец написал в эпоху творческой зрелости. Считается, что позировала для этого полотна 17-летняя модель по имени Маргарита Лутти. Художник, увидев эту сияющую молодостью и красотой дочь булочника, безоглядно влюбился. Картина отражает духовное состояние Рафаэля. В то время он отстраняется от библейских сюжетов и все более углубляясь в прозаические сюжеты на тему обычной жизни.

Тициан Вечеллио да Кадоре

Это великий живописец эпохи Возрождения. Тициана ставят наряду с такими живописцами, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Биография этого художника была очень богатой - ещё при своей жизни он удостоился звания Короля живописцев и живописца королей. Кроме того, что Тициан был неповторимым художником, к его заслугам относят открытие некоторых приёмов живописи, которыми пользуются до сих пор художники всего мира – это цветовая лепка формы, различные нюансы краски.

Флора

Это цветущая молодая женщина необычайной, даже несколько идеализированной красоты. У нее длинные золотистые волосы, волной спадающие на женственные плечи, и нежная светлая кожа. Голова девушки наклонена, прекрасное со здоровым румянцем лицо задумчиво, мечтательный взгляд темных бархатных глаз направлен в сторону, а на губах застыла некая полуулыбка. Весь ее облик говорит о том, что красавица поглощена своими мыслями. Правой рукой дама как бы протягивает нам свой букетик весенних цветов. Именно поэтому картина носит название «Флора» – имя древнеримской богини весны и цветов.

Святая Катерина

Кающаяся Мария Магдалина

«Кающаяся Мария Магдалина» является практически совершенным венцом всех творений Тициана. Найденный образ Тициан неоднократно повторял в других полотнах, настолько хороша показалась ему модель. К годам, посвященным написанию картины, живописец достиг наивысшего мастерства в передаче точности движений, эмоционального состояния человека и душевных переживаний.

Виоланта - красавица Гатта

Однажды Тициан познакомился с юной Виолантой, дочерью своего товарища художника Пальмы Старшего, и любовь задела его. Увлечение было настолько велико, что стало бросаться в глаза окружающим. В городе даже говорили о намерении Тициана жениться. Их часто видели вместе, и Виоланта часами просиживала у него в мастерской, охотно позируя обретшему громкую известность художнику.

Вознесение Марии

Гигантские, больше человеческого роста фигуры столпившихся внизу апостолов и медленно, торжественно поднимающаяся к небу на фоне золотого сияния, в сопровождении парящих в облаках ангелов-путти величественная Мария действительно могут быть сравнены только с титаническими образами Микеланджело.

Введение во храм

*Храмовая лестница
заполняет половину всего
первого плана. Одолесть ее
высокие ступени под силу
лишь гигантам, но по ним
легко поднимается
крохотная, окруженная
ореолом, девочка в голубом
платье. Ее крохотная
фигурка уже принадлежит
храму с его колоссальной
лестницей и
величественными
колоннами. Прекрасный
земной мир с его
ландшафтами и дворцами
органично соединяется с
образом Церкви, символом
которой является Мария.*

Три возраста

Картину следует рассматривать справа налево по часовой стрелке.

На переднем плане под кряжистым и высохшим деревом забылись крепким сном два младенца на голой земле, из которой пробиваются на поверхность первые побеги. Их покой оберегает крылатый ангелок.

Под развесистым деревом напротив расположилась молодая пара, для которой жизнь уже в полном расцвете, и поэтому вокруг зеленеет трава. Далее на голом пригорке в одиночестве сидит, пригорюнившись, старец, для которого все давно позади.