

Тициа́н Вече́ллио
1488-1576

Биография

- В возрасте 10 или 12 лет Тициан приехал в Венецию. Он работал в мастерской Себастьяно Цуккато, потом в мастерской Джентиле Беллини, затем у Джованни Беллини. Первыми работами Тициана, выполненными совместно с Джорджоне, были фрески в Фондако деи Тедески, от которых сохранились лишь фрагменты.

Биография

- После смерти Джорджоне и отъезда Себастьяно дель Пьомбо в Рим, в Венеции не осталось художников, способных соревноваться с Тицианом.
- В 1575 году в Венеции начинается эпидемия чумы. Тициан, заразившись от своего сына, умирает 27 августа 1576 года. Его нашли на полу мертвым с кистью в руке.

Картины

Дана
я

Женщина перед
зеркалом

Поклонение
Венере

Смерть
Актеона

Похищение Европы

Даная

- В эпоху Возрождения миф о Данае выступал в искусстве как форма художественного обобщения. Тициан неоднократно обращался к этому образу, написал несколько вариантов «Данаи», один по заказу короля Испании.
- У аргосского царя Акрисия была красавица-дочь Даная. Дельфийский оракул предсказал царю, что внук лишит его престола. Акрисий заключил дочь в медную башню, куда никто из смертных не мог проникнуть. Но Зевс, пленившись, проник к ней золотым дождем. После родился будущий герой - Персей. Встреча Данаи и Зевса происходит на фоне заката, мягкие красочные тона как бы растворяются друг в друге. Фигура обнаженной женщины подобна скульптурам Микеланджело «Аврора» и «Ночь» из капеллы Медичи, но колорит картины остается истинно тициановским: краски словно мерцают от пронизывающего света, подчеркивая накал чувств героев.

Даная

- «Даная» представила художнику возможность создать женский образ, не просто залитый светом, а будто состоящий из него. Сотканная из золотых лучей фигура стала открытием в живописи. Тонкий и плавный переход от светописси к тени, отказ от разделяющих линий положили начало новому творческому периоду 1550-х. «Даная» превратила Тициана из талантливого живописца в гения своей эпохи.

Похищение Европы

- Тициан помимо писания портретов и изображения библейских сюжетов, часто обращался в поисках вдохновения для создания новых прекрасных полотен к античной мифологии. Сюжет о похищении Европы привлек внимание художника возможностью выразить в динамике гамму сильных эмоций персонажей. Он создал одноименную картину к 1562 году.
- Мифы доносят до нас удивительную историю. У царя Агенора были сыновья и дочь Европа, славившаяся своей неземной красотой. В одну из ночей приснился ей беспокойный сон: за Европу боролись две женщины, воплощавшие собой два материка – родной и неизвестный ей; чужая земля в итоге одержала победу. Очнувшись от кошмара, девушка начала неустанно молиться, чтобы боги не допустили произошедшего во сне. А после она ушла на прогулку по лугу у моря с подругами.

Похищение Европы

- Юные девушки веселились и собирали цветы. Их звонкие голоса услышал могучий Зевс, а увидев прекрасную Европу – мигом влюбился в нее. Задумав похитить возлюбленную, громовержец обратился быком и спокойно подошел к компании подруг. Они обступили прекрасное спокойное животное с золотыми рогами и блистающей бархатной шерстью. Бык присел на землю будто бы призывая девушку присесть, и Европа не устояла перед фантастическим созданием. Тогда Зевс резко рванул с места и быстрее ветра донесся до моря, а дальше плыл подобно дельфину до острова Крита, где и женился на похищенной.
- Живописец Тициан изобразил момент, когда двое главных персонажей находятся на гребне волны. Европа оборачивается в тревоге к берегу, где две женские фигуры бросаются в ужасе к ней, исчезающей в волнах. Одежды смялись и оголяют пышные благородные формы тела. Три фигуры ангелов сопровождают композицию.
- Полотно создано в стиле «позднего Тициана»: краски более жидкие, слоя наложены резкими, смешанными, широкими мазками, фигуры и фон слиты в единое целое, а эмоциональная жизнь показана очень экспрессивно.

Женщина перед зеркалом

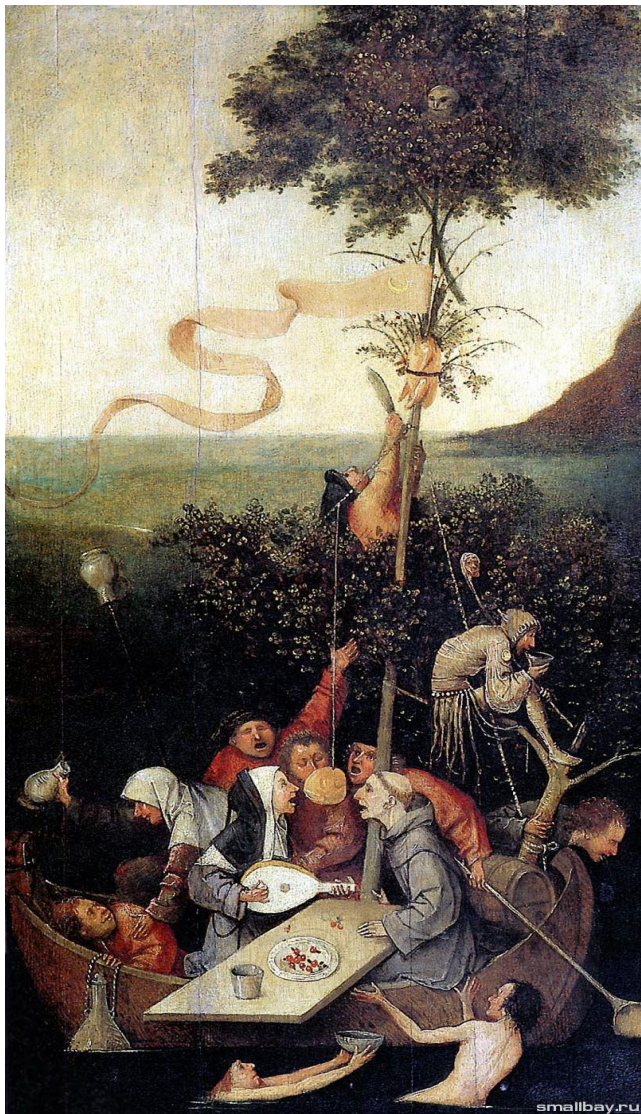
- На картине изображена красивая молодая женщина, расчёсывающая волосы перед маленьким зеркальцем, которое держит для неё мужчина. Её спина отражается в другом, выпуклом, зеркале. Картина характерна для творчества Тициана этого периода и является выражением гармоничного тицианского классицизма, доведённого художником до совершенства^[1].

Иероним Босх
1450-1516

Биография

- Ерун ван Акен родился около 1450 года в Хертогенбосе. Предполагается, что первые уроки живописного ремесла он получил в семейной мастерской. В 1478 г. умер его отец, и Босх унаследовал его художественную мастерскую. Около 1480 года художник женится на Алейт Гойартс ван дер Меервен. Она происходила из богатой купеческой хертогенбосской семьи. Благодаря этому браку Босх становится влиятельным бюргером своего родного города. Детей у них не было. Полгода спустя после смерти Босха в 1516 году его жена раздала то немногое, что после Босха осталось, его наследникам. Есть все основания считать, что Иероним Босх никогда не был владельцем какой-либо недвижимости. Жена Босха пережила мужа на три года.

Картины

Корабль
дураков

Несение
креста

Сад земных наслаждений

Ад

Страшный суд

Сад земных наслаждений

- посвящён греху сладострастия. Оригинальное название этой работы Босха доподлинно неизвестно. «Садом земных наслаждений» триптих назвали исследователи. В целом, ни одно из имеющихся на сегодняшний день толкований картины не признано единственно верным. Большинство теорий о значении картины развиты в XX веке. Именно здесь уникальное творческое воображение художника проявляет себя в полной мере. Непреходящее очарование триптиха заключается в том, как художник выражает главную идею через множество деталей.

Сад земных наслаждений

- На левой створке триптиха изображён Бог, представляющий Еву ошеломлённому Адаму в безмятежном и мирном Раю. В центральной части ряд сцен, по-разному трактованных, изображает истинный сад наслаждений, где с райским спокойствием движутся загадочные фигуры. В правой створке запечатлены самые страшные и тревожные образы всего произведения Босха: сложные машины для пыток и чудовища, порождённые его фантазией.
- Картина переполнена прозрачными фигурками, фантастическими сооружениями, чудовищами, обретшими плоть галлюцинациями, адскими карикатурами реальности, на которую он смотрит испытующим, чрезвычайно острым взглядом. Некоторые учёные хотели видеть в триптихе изображение жизни человека сквозь призму её тщеты и образы земной любви, другие — торжество сладострастия.

Страшный суд

- Художник демонстрирует поистине неисчерпаемую фантазию в мотивах адских мук, свободно оперируя масштабными соотношениями предметов и сочетаниями функционально несоединимых вещей; он использует, собственно, приём «отстранения», когда необычный, новый контекст и неожиданные смысловые пересечения заставляют человека иначе взглянуть на привычный мир. Например, на блюде установлен мельничный жёрнов, приводимый в движение одними грешниками и давящий других. Любопытно, что и в народном сознании с мельницей были связаны, в основном, негативные представления.
- На картинах Босха грешники в аду часто представлены пронзёнными стрелами, копьями или ножами, что соответствует библейскому тексту пророчества Исаяи о натянутых луках и заострённых стрелах, которыми будут поражены грешники в день Страшного суда. Нож, клинок, лезвие традиционно являются носителями сексуальных ассоциаций.
- В аду за разные грехи предусмотрены различные наказания: гневливых подвешивают на крюках, будто мясные туши; убийц поджаривают на сковороде, скупцов запекают в очаге — и всем этим с явным удовольствием занимаются чудовищные дьяволицы.

Страшный суд

- Левая створка иллюстрирует вторую и третью главы Книги Бытия. Сцены разворачиваются в цветущем райском саду. На переднем плане представлено сотворение Евы, а чуть поодаль — сцена искушения первых людей. На среднем — херувим с огненным мечом изгоняет их из Эдема. Одновременно с этим в облаках происходит низвержение восставших ангелов, которые в полёте с небес на землю превращаются в демонов. В Книге Бытия ничего не говорится о том, как обуянный гордыней Люцифер и его сторонники подняли мятеж против Бога, но это было описано в иудейских легендах и вошло в христианское учение ещё на самых ранних стадиях его формирования. Эти ангелы грешили, и Князь тьмы, завидуя Адаму, заставил его в свой черёд согрешить. В более поздних преданиях приводится иная версия — Бог для того и сотворил Адама и Еву, чтобы их потомки заняли освободившиеся места падших ангелов. На этой картине Босх запечатлел пришествие греха в мир, тем самым объяснив необходимость Страшного суда.

Страшный суд

- Осуждённых Богом — а по мнению Босха, они составят большую часть рода людского — ожидают адский огонь, муки, стенания и скрежет зубовой. Такова страшная участь, которую Бог уготовил человечеству. На эту тему Босх создал немало впечатляющих картин, но самая сильная по воздействию, пожалуй, та, что на правой створке этого триптиха.
- Здесь наличествует характерная для Босха образность, хотя общее впечатление несколько разрозненное. Тем не менее, в деталях художник и тут проявляет удивительную фантазию.

Корабль дураков

- Грех любострастия символизируют традиционные атрибуты — блюдо с вишнями и висящий за бортом металлический кувшин с вином. Грех чревоугодия недвусмысленно представлен персонажами весёлой пирушки, один из которых тянется с ножом к жареному гусю, привязанному к мачте; другой в приступе рвоты перевесился за борт, а третий гребёт гигантским черпаком как веслом. Монах и монахиня с упоением распевают песни, не ведая, что Корабль Церкви превратился в свой антипод — Корабль Зла, без руля и ветрил влекущий души в Ад. Корабль представляет собой диковинное сооружение: мачтой ему служит живое, покрытое листьями дерево, сломанная ветка — рулём. Высказывались мнения, что мачта в виде дерева соотносится с так называемым *майским деревом*, вокруг которого происходят народные празднества в честь прихода весны — времени года, когда и миряне, и духовенство склонны преступать моральные запреты.

Корабль дураков

- Здесь верховодит шут; по замыслу его роль — сатирическое обличение обычаев и нравов того времени. Во времена Босха «мудрость» понималась как добродетель, праведность и набожность; «глупость» была синонимом порока, греха и безбожия — фигура дурака с бубенчиками на одежде и с маской на шесте, сидящего особняком, в картине является, безусловно, знаковой.