

Пушкинский Intr

Летний интенсив
«Мировая история искусств»

Партнер Академии Пушкинского

Итальянское Возрождение

Новый гуманистический идеал
Маньеризм и кризис гуманизма

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Эпоха Возрождения — это период между Средневековьем и Новым временем, охватывающий XII–XVI века. Это время великих географических, философских и научных открытий. Именно тогда сформировалось современное представление людей о Вселенной. Коперник предложил гелиоцентрическую систему мира, Магеллан осуществил первое кругосветное путешествие, а Колумб открыл Америку. Человек стал по-новому воспринимать себя в мире, мыслить себя частью истории. Эти размышления заставили, в частности, итальянцев обратиться к культурному наследию Древнего Рима.

Возрождение античной художественной и философской традиции дало название эпохе: в XIV веке Франческо Петрарка ввел термин «Rinascimento», а впоследствии большее распространение получил его французский аналог – «Ренессанс».

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Периодизация эпохи Возрождения:

- Проторенессанс (вторая половина XII века – XIV век);
- Раннее Возрождение (XV век);
- Высокое Возрождение (конец XV – первая четверть XVI века);
- Позднее Возрождение (XVI век).

Античное искусство и Возрождение разделяет период Средних веков. Средневековое мировоззрение было сфокусировано на Боге, а в эпоху Возрождения этот фокус был перенесен на человека, поэтому культура эпохи Ренессанса называется антропоцентрической. Эта смена ценностей происходила постепенно, ее истоки следует искать в искусстве XIII века.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

На примере трех Мадонн проследим, как происходил переход от иконы к картине. В искусстве XIII века мы видим плоскостные изображения с четкими контурами; складки одежд трактованы как золотые нити.

Уже в XIV веке появляются светотеневые моделировки, складки становятся более объёмными, фигуры перестают «парить» на золотом фоне: они опираются на мраморный пол, на них словно начинает действовать сила земного притяжения.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

В XIII веке художники благочестиво скрывают свои имена, а уже в XIV веке, когда культура становится более антропоцентричной, они оставляют на произведениях свою подпись. Яркий пример – полиптих Франческо д'Антонио да Анкона второй половины XIV века.

Колыбелью итальянского Ренессанса является Флоренция. Здесь создавали свои работы Донателло, Мазаччо, Брунеллески.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

В период раннего Возрождения происходил переход от алтарного образа к картине, от золотого фона – к идеализированному итальянскому пейзажу.

Пьетро Перуджино, учитель Рафаэля, родился в Умбрии. Он изображал мадонн на фоне видов своих родных мест. Вместо Царя и Царицы Небесной мы видим теперь мать и дитя. Но художник идеализирует персонажей, чтобы подчеркнуть их божественное происхождение.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Каждый художник эпохи Возрождения искал свой идеал красоты. Одним из самых узнаваемых стал Сандро Боттичелли, современник Леонардо да Винчи. Они вместе учились в мастерской Андреа дель Верроккьо. Боттичелли был верен линии и плоскости картины. Как считается, даже Леонардо упрекал его за это. Но именно экспрессивный рисунок Боттичелли передает зрителю особый эмоциональный настрой.

Перед нами сцена Благовещения, когда архангел Гавриил сообщает Деве Марии о будущем рождении Христа. Здесь нет ощущения радостного события – наоборот, у персонажей напряженные лица, скованные позы. Так художник передает в традиционном сюжете будущие страдания Христа.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

В эпоху Возрождения художники получают творческую свободу. Они становятся разносторонними личностями и даже называют себя «новыми людьми». Формируется идеал «универсального человека», «*uomo universale*». Ярким примером воплощения этого идеала был философ, ученый, инженер, писатель — Леонардо да Винчи.

Основой ренессансной системы ценностей стала философия гуманизма, которая провозгласила человека «центром мироздания» и «мерой всех вещей».

Современное представление о гуманизме отличается от того, которое существовало в XV веке. Гуманисты эпохи Возрождения носили римские тоги, переписывались между собой на латыни.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Лучше всего воплотить идеал нового человека можно было в портрете. В эпоху Возрождения портрет становится самостоятельным жанром. Одним из крупнейших художников-портретистов стал Тициан, который увеличил прежде всего сам формат портрета, сделав его соответствующим масштабу многогранной личности «нового человека».

Тициан вошел в историю искусства как величайший художник венецианской школы живописи. В отличие от флорентийцев, которые уделяли больше внимания объему и светотени, венецианские мастера перенесли акцент на цветовое решение картины. Продолжил традицию Тициана уже в период Позднего Возрождения его преемник Паоло Веронезе.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

С развитием науки художники начинали все чаще использовать для передачи глубины пространства на плоскости математически выверенную линейную перспективу. Пример ее построения мы можем видеть на работе ученика Тициана Париса Бордоне.

На линии горизонта (там, где эту линию пронизывает копье одного из воинов) отмечена точка схода: в ней сходятся все прямые (линии лестниц, пола и карнизов).

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Итальянские дворцы-палаццо были вдохновлены древнеримскими образцами. Один из залов Пушкинского музея повторяет внутренний дворик палаццо Барджелло во Флоренции. Изящная аркада, опирающаяся на колонны, просторная лестница, колодец в центре двора — все это создает комфортную среду, в которой архитектура соразмерна человеку.

Впервые со времен Древнего Рима на итальянских площадях появляется отдельно стоящая круглая скульптура.

В эпоху Ренессанса смелой интерпретации подвергаются и библейские образы. Если средневековые мастера изображали Давида как царя, то художников эпохи Возрождения больше волновало героическое начало. Поэтому каждый мастер представил Давида и его подвиг (победу над великаном Голиафом) по-своему.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Если Донателло и Верроккьо показывают победу Давида через атрибуты (меч, голова поверженного врага, венок), то Микеланджело трактует эту победу пластически. Фигура его Давида настолько масштабна, а взгляд настолько решителен, что у нас не возникает сомнений в его грядущей победе. Задачей монумента было показать героя, который защищает отечество от вторжения врага (в данном случае, от потенциальной угрозы возвращения диктатуры Медичи). Это политический памятник, который стал воплощением идеального человека.

Ренессансный идеал человека не мог существовать вечно. И ко второй четверти XVI века стал очевиден кризис гуманизма, вызванный осознанием несоответствия между возможностями человека и условиями окружающего мира. Постепенно уходили гении эпохи, им на смену приходили ученики, но в их работах, при безупречной технике, терялось ощущение внутреннего единства.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Одним из самых талантливых учеников Рафаэля был Джулио Романо. Его «Даму за туалетом» долгое время даже считали работой учителя. В ней можно узнать черты знаменитой возлюбленной Рафаэля, Форнарины. Лицо современницы сочетается с идеализированным телом богини Венеры. Ее можно узнать по атрибутам — зеркало на переднем плане и обезьянка (символ чувственности) — на дальнем.

Итальянское Возрождение. Новый гуманистический идеал. Маньеризм и кризис гуманизма.

Видимо, в последующие эпохи работа казалась слишком откровенной, и тело девушки решили «прикрыть» голубыми драпировками. Их следы до сих пор можно видеть на ее плечах. Чтобы раскрыть оригинальную живопись, реставраторам пришлось снять позднейшие красочные слои. Однако и в оригинале, при всей тонкости живописных приемов мы все равно видим лишь копирование манеры великих. Поэтому и стиль живописи, основоположником которого стал Джулио Романо, получил название маньеризма.

Изменения мировоззрения во многом связаны с изменением политической ситуации. В 1527 году войска Карла V разграбили Рим, и эта дата рассматривается как символический конец Высокого Возрождения.

Как бы то ни было, эпоха Возрождения полностью изменила представление людей о мире и оказала влияние на культуру последующих эпох.

