

§ 14. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль

Период с конца XV века до конца 20-х годов XVI века принято называть *Высоким Возрождением*. Сравнительно небольшой период времени является уникальным по своей масштабности и значению. Наилучшим образом его характеризуют жизнь и творчество трёх великих мастеров-титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти.

Леонардо да Винчи. Необыкновенный талант и пытливый ум *Леона́рдо да Винчи* позволили ему стать величайшим деятелем Высокого Возрождения. Его универсальные умения были замечены уже в 14 лет. Он занимался искусством — живописью, зодчеством; науками — математикой, физикой, астрономией. Играл на музыкальных инструментах, писал стихи. И без конца что-то изобретал — сложные механизмы, машины, летательные аппараты. Большое внимание Леонардо уделял исследованию анатомии человека и животного. Он изучал строение организмов, работу мышц, что впоследствии помогло мастеру правдиво и точно передавать движения и мимику персонажей художественных произведений.

Свои наблюдения за явлениями окружающего мира художник отразил в многочисленных набросках и записях в дневниках. Они показывают, как важен для мастера научный подход, в том числе в художественном творчестве. Например, в его картине *«Мадонна в гроте»*

Леонардо да Винчи.
Наброски из дневника (XV в.)

Леонардо да Винчи.
Мадонна в гроте (1483—1486 гг.)

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря (1495—1498 гг.)

изображены травы и цветы. Учёные считают, что все виды растений показаны художником верно, они легко узнаваемы.

Знаменитая фреска «Тайная вечеря», расположенная в трапезной монастыря Санта-Мария-дэлле-Грацие в Милане, до нашего времени полностью не сохранилась. Попытки Леонардо с химическим составом краски и грунта, которые он впервые применил в этой фреске, не прошли испытание временем. Краски начали осыпаться ещё при жизни художника. И только работа реставраторов XX века спасла фреску от дальнейшего разрушения. Но и в сохранившемся виде роспись производит на зрителя неизгладимое впечатление. В центре композиции мы видим Христа. Вокруг него размещены апостолы. На их лицах отражена целая гамма разнообразных чувств — гнева, страха, недоумения, вызванных словами Христа: «Один из вас предаст меня». Образ Иуды по ярким деталям мы узнаём почти сразу: отпрянувшая назад фигура, судорожно сжимающие кошель с деньгами руки... От образов других апостолов образ Иуды отделяет лёгкая тень.

Самой загадочной работой Леонардо признана картина «Мона Лиза» (или «Джоконда»). До настоящего времени доподлинно неизвестно имени изображённой женщины. По одной из версий, это была знатная дама Лиза дель Джокондо. Особое обаяние и одновременно ощущение тайны героине придаёт едва заметная улыбка. Сам образ выполнен

Леонардо да Винчи.
Мона Лиза (1503—1519 гг.)

в тёплых тонах, а фон выдержан в холодной гамме голубовато-зеленоватых оттенков. Но этот контраст не лишает композицию гармонии, и зритель будто не замечает смены колорита. Добиться такого эффекта художнику позволило применение авторского приёма *сфумато*, в переводе с итальянского языка — «задымление». Благодаря лёгкой дымке, окутывающей фигуру молодой женщины, резкая смена цветовой палитры становится едва уловимой. Художнику импонировала размытость цвета и линий, при которой формы незаметно перетекают друг в друга. Возможно, он полагал, что эта изменчивая неопределённость — лучший способ передать в изображении идею продолжающейся жизни.

Плавные линии силуэта и складок одежды молодой женщины созвучны изгибающимся линиям дорожек на дальнем плане. В этой картине, пожалуй, впервые образ человека показан так доверительно и одновременно величественно. Загадочная улыбка Моны Лизы и сегодня вызывает удивление. О ней написаны тысячи книг. Сам художник о своём произведении отзывался так: «Мне удалось создать картину действительно божественную...»

Рассмотрите произведения, представленные в параграфе и на дополнительной страничке. Какое впечатление на вас произвели работы Леонардо да Винчи?

Микеланджело. Творчество Микеланджело — великого итальянского скульптора, архитектора, живописца и поэта — гениально как для своего времени, так и на все последующие века. Образы его произведений наполнены необычайной внутренней энергией. Они словно оживают в руках мастера. В своих работах он отразил главную идею Возрождения — безоговорочную веру в красоту и совершенство Человека.

Первым из искусств Микеланджело считал скульптуру. Среди его многочисленных работ можно выделить статуи рабов, задуманные для надгробия Папы Римского Юлия II. Среди них особое место занимает *скульптура «Восставший раб»*. В ней автор передал глубинное стремление человека к свободе. Сложный ракурс мужской фигуры, рвущей оковы, гармоничные пропорции тела и сила духа, отражённая как в выражении лица, так и в движениях, заставляют зрителя поверить, что раб вот-вот скинет путы и преодолет своё положение.

Знаменитым произведением, созданным скульптором в мраморе, является *статуя Давида*. Впервые она была представлена публике на площади Синьории во Флоренции. Колоссальная скульптура вызвала у современников бурный восторг своим величием и безграничной мощью.

Юноша готовится к важной битве. В соответствии с идеалами Возрождения он показан спокойным и уверенным в своих силах. Используя античные каноны гармоничного человеческого тела, Микеланджело дополняет их своей трактов-

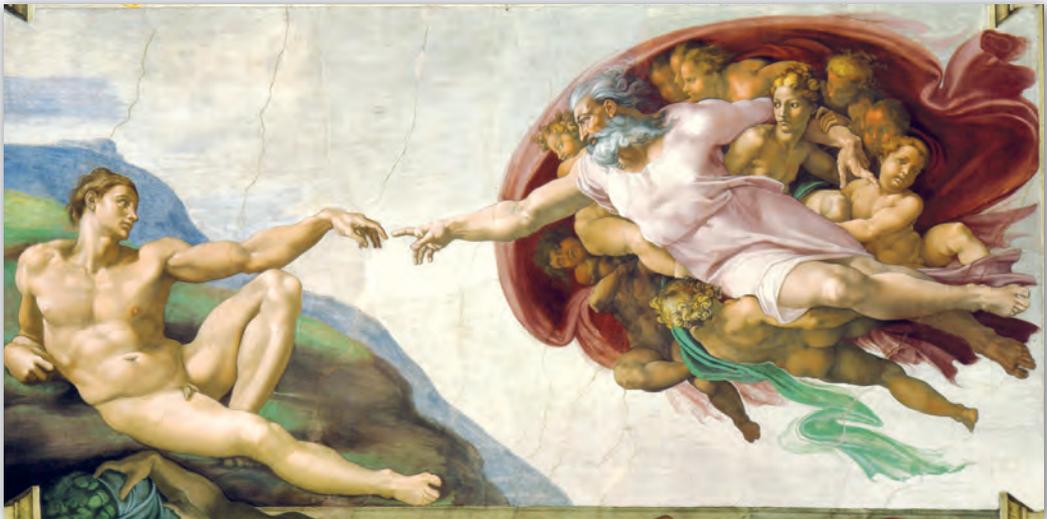

▲ Микеланджело. Давид (фрагмент) (1504 г.)

◀ Микеланджело. Восставший раб (1513—1516 гг.)

кой. Мастер несколько увеличил верхнюю часть тела, чтобы фигура юноши казалась более мощной. Создавая пятиметровую статую, Микеланджело учитывал, что она будет стоять на постаменте и взгляд зрителя будет идти снизу.

Спустя десятилетие Микеланджело получил новый заказ — украсить росписями свод Сикстинской капеллы в Ватикане. За четыре года мастер расписал свод, в центре которого разместил девять главных композиций. Одной из самых выдающихся стала фреска «Сотворение Адама»,

Микеланджело. Сотворение Адама (около 1511 г.)

иллюстрирующая библейский эпизод: «И сотворил Бог человека по образу Своему...» На ней изображён момент, когда Творец наделяет жизнью первого человека на земле. В стремительном полёте, словно в вихре творческой энергии, он дотрагивается до руки Адама, передавая ему вместе с жизнью и частицу своей творческой мощи.

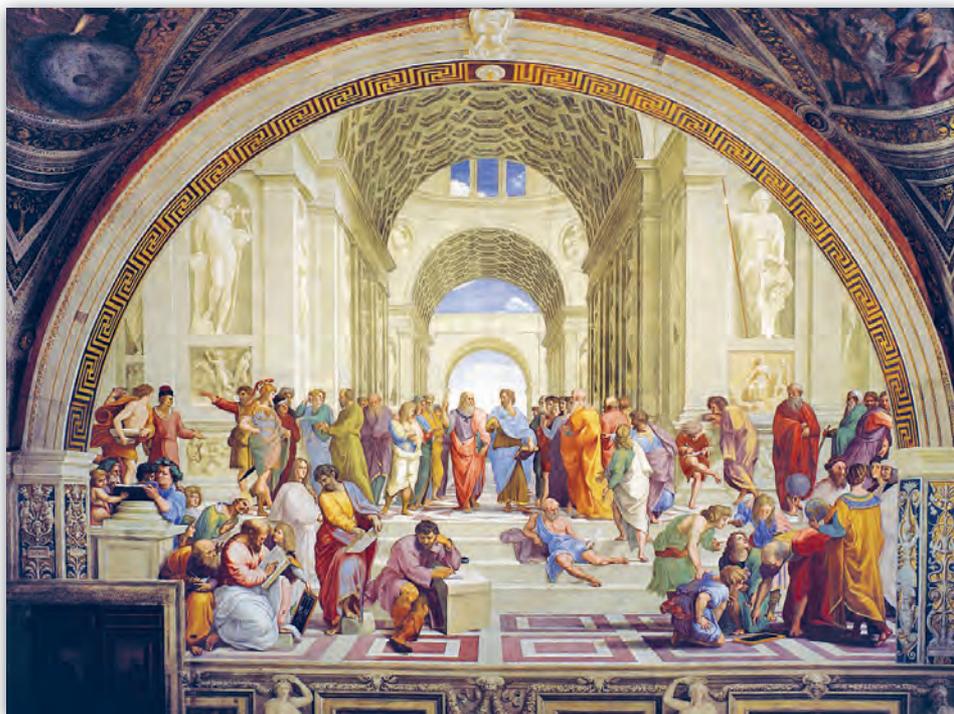
Работы Микеланджело ценны не только техническим мастерством, но, прежде всего, высокой одухотворённостью, которой наделены образы героев.

Какие художественные приёмы и техники позаимствовал Микеланджело у античных скульпторов при создании статуй «Восставший раб» и «Давид»?

Рафаэль Санти из Урбино. Самым лиричным автором из тройки титанов Возрождения был *Рафаэль Санти из Урбино*. С его именем связывают представление об идеальной красоте и гармонии образов, композиции, движений.

Поиск гармонии проявился в росписях парадных апартаментов — станц — во дворце Ватикана. Наиболее известными являются росписи *Зала подписей*, или *Станца делла Сеньятура*, — зала, в котором папа римский скреплял печатью указы. В нём расположены четыре композиции, каждая из которых посвящена одной из сторон духовного мира человека. Среди них выделяется *фреска «Афинская школа»*. В основе её сюжета — философский диспут о единстве

Рафаэль. Станца делла Сеньятура (фрагмент с фреской «Афинская школа») (1509—1511 гг.)

науки и религии. В одной композиции Рафаэль объединил известнейших мыслителей разных стран и эпох. Каждый из них занимается своим делом — беседует, читает книгу, чертит. Жесты, взгляды и занятия учёных указывают на различие их философских воззрений.

Однако излюбленным для Рафаэля стал образ Мадонны. Не случайно его называют «мастером ясноликих мадонн». Образы его героинь исключительно красивы. Но эта красота особая: кроткая и целомудренная, словно светящаяся изнутри нежной любовью к сыну. Одной из самых пленительных мадонн Рафаэля считают *Мадонну в кресле*. Предполагается, что она написана с простолюдники. Именно поэтому вместо традиционных одежд на Марии зелёная шаль с бахромой и пёстрый платок на волосах, какие в ту пору носили крестьянки в окрестностях Рима. По легенде, Рафаэль увидел эту молодую женщину с ребёнком на руках сидящей на ступенях церкви. Поражённый её красотой, он тут же захотел писать с неё Мадонну. А так как под рукой у художника не оказалось холста, он вышиб дно из лежавшего рядом бочонка и сделал набросок прямо на нём.

Рафаэль. Мадонна в кресле (1513—1514 гг.)

Познакомьтесь с женскими образами Рафаэля на компакт-диске. В чём, на ваш взгляд, заключается идеал женской красоты, с точки зрения мастера? Охарактеризуйте один из образов.

Художники Высокого Возрождения достигли в своём творчестве величайших вершин. Разнообразие и гармоничность образов, сдержанность и лаконичность средств выразительности — форм, пропорций, перспективы, цвета — обусловили появление уникальных произведений искусства. Спустя века мы восхищаемся не только запечатлёнными образами в целом, но и красотой каждого фрагмента.

Вопросы и задания

1. Вспомните из уроков искусства в 5-м классе картину «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Охарактеризуйте произведение, указав, как художник отразил в нём основные идеи эпохи Возрождения.
2. В триаде великих мастеров Высокого Возрождения Леонардо да Винчи олицетворяет интеллект, Микеланджело — мощь, а Рафаэль — гармонию. Подтвердите это высказывание художественными примерами, представленными в параграфе и на компакт-диске.

3. Леонардо да Винчи и Микеланджело оставили потомкам литературное наследие. Познакомьтесь с отрывками из их литературных произведений на дополнительной страничке. Какое впечатление они произвели на вас? Какие темы волнуют авторов?

4. Сформулируйте несколько вопросов к дискуссии «Современность тем и образов произведений Высокого Возрождения». Проведите дискуссию в классе.

Творческая мастерская

5. Леонардо да Винчи в своих картинах силуэты героинь часто показывал на фоне пейзажа. Это не случайно. Пейзаж является и фоном, и выражением внутреннего состояния персонажей. Обратите внимание на фон в известных работах автора «Мона Лиза» и «Мадонна в гроте». Попробуйте выполнить фотопортрет в городской среде, на природе, в помещении. Постарайтесь, чтобы образ модели соответствовал фону, выбранному вами. Поясните свой замысел.

§ 15. Искусство Венеции: жизнь в красках

В художественной культуре Венеции ренессансные идеи получили своеобразную трактовку. Венецианские художники открыли в искусстве новую страницу, показав окружающий мир во всём его красочном богатстве.

Венецианская школа живописи. В XV—XVI веках формировалась *венецианская школа живописи*. Венецианские художники обращались в основном к религиозным сюжетам. Как и в других городах Италии, в Венеции получил расцвет жанр портрета. Но в отличие от своих «соседей» венецианцы направили поиски новаторских приёмов по иному пути. Прежде всего развитие венецианской живописи было связано с определением новых возможностей цветовой палитры. Художники значительно расширили колористическую гамму, показав всему миру, как цвет влияет на создание художественного образа. Ведь недаром представителей венецианской школы живописи эпохи Возрождения называют *колористами*.

Для воплощения художественного образа — будь то человек или предметно-пространственная среда — венецианские художники применяли особую технику нанесения масляных красок. С помощью густых выпуклых мазков они «лепили» человеческие фигуры, складки одежды, причудливые облака или блеск водной глади. Благодаря *технике масляной живописи* изображаемый художниками мир словно оживал на полотнах. Контраст цветов, тональные переходы, выразительность фактуры — все эти художественные приёмы обогатили европейскую живопись Возрождения.