

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 направляли 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.

Эксперименты венецианских художников с масляными красками не случайны. Фрески в этом регионе были недолговечны. Почему? Найдите ответ в информационных источниках.

Джорджоне и Тициан: новые пути в живописи. Главные достижения венецианской школы живописи связаны с именами художников Джорджоне и Тициана.

В живописных работах *Джорджоне* выразился интерес к человеку, свойственный эпохе Возрождения. Он стал одним из первых художников, в творчестве которого преобладала светская тематика. Светское начало ярко проявлялось и в работах мастера на религиозные сюжеты.

Так, в картине «*Читающая Мадонна*» много деталей из мирской жизни. В пейзаже, открывающемся в проёме окна, узнаётся вид на площадь Святого Марка в Венеции. Здания изображены именно так, как они выглядели во времена Джорджоне. Сама Мадонна тоже показана как современница художника. Это молодая образованная женщина, внимательно читающая книгу. И только величественная поза младенца, его не по-детски осмысленный и серьёзный взгляд говорят о том, что перед нами библейские персонажи.

Интересный факт

Джорджоне писал картины сразу краской, без предварительных эскизов на бумаге. Он считал, что это и есть самый лучший способ работы, что это истинный рисунок.

Джорджоне. Читающая Мадонна
(1500-е гг.)

Картины Джорджоне лишены монументальности и величия. Образы людей, изображённых на них, просты и идиллически задумчивы: герои словно погружены в себя. Отсутствие активных действий, особая тишина и созерцательность определили общий характер творчества венецианского художника.

Живопись Джорджоне оказала сильное влияние на *Тициана* — художника, по праву занявшего центральное место в венецианской школе живописи. Его творчество так многогранно и неисчерпаемо, а личность мастера так ярка и всеобъемлюща, что его, наряду с великими мастерами итальянского Возрождения, называют титаном Ренессанса.

Тициан. Портрет Пьетро Аретино
(1545 г.)

Темы и сюжеты для своих работ Тициан заимствовал в античной мифологии, Библии. Также он прославился и как портретист. Тициан был лично знаком с известным в то время сатириком и публицистом Пьетро Аретино, которого изобразил на портрете. Создавая его портрет, художник использовал контрастное сочетание насыщенных огненных красок и тёмного глубокого фона. Так Тициану удалось передать кипучий темперамент писателя, которого за беспощадный и злой язык побаивались даже монархи и римские папы. Обладая редким умением уловить характер модели, почувствовать индивидуальность, художник снискал большую славу. Император Карл V пожаловал художнику за талант портретиста графский титул.

Как с помощью колорита художнику удалось раскрыть характер модели? Попробуйте представить портрет Пьетро

Аретино в нежных пастельных тонах. Удалось бы в этом случае Тициану рассказать нам о волевом характере писателя?

Тинторетто: эмоции и контрасты. Знаменитым венецианским художником был *Тинторетто*. Уже в раннем детстве он проявил интерес к живописи, наблюдая, как смешивает краски его отец — красильщик шёлка. Прозвище Тинторетто так и переводится — «красильщик».

Известность Тинторетто получил благодаря картине «Тайная вечеря», созданной им для церкви Сан-Джорджо Маджоре. В ней художник переносит библейский сюжет в своё время. Зритель получает возможность наблюдать за вечерней трапезой в венецианской таверне, когда Христос преломляет хлеб. Возможно, так история, рассказанная художником, станет понятнее и ближе обычному человеку...

В композиции картины на первый план выходят бытовые детали: мы видим рыжую кошку, заглядывающую в корзину, слуг, накрывающих на стол вместе с хозяином таверны. Фигуры апостолов при свете свечей выглядят естественно и непринуждённо. Следуя традициям венецианской школы живописи с её вниманием к цвету, Тинторетто передал весь символизм и драматизм происходящих событий с помощью колорита. В творчестве этого художника находят своё продолжение эксперименты с цветом.

Тинторетто. Тайная вечеря (1592—1594 гг.)

Сравните композиции картин «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и Тинторетто. Что в них общего и различного? Поясните свою точку зрения.

Декоративно-прикладное искусство Венеции. Венеция также славилась изделиями из стекла. Производство стекла было организовано на острове Мурано: отсюда произошло название «*муранское стекло*». Из него создавали посуду, декоративные вазы, ювелирные украшения, зеркала, рамы. Способ получения стекла держался в строжайшем секрете. Например, мастерам было запрещено не только уезжать с острова, но даже покидать пределы Венеции.

Муранское стекло впечатляет богатством красок и орнаментальных мотивов. На рубеже XIII—XIV веков мастера с острова Мурано добились невероятной кристальной прозрачности стекла. В течение столетия, следуя растущим требованиям заказчиков, стеклодувы совершенствовали свои умения, изобретая новые техники и возрождая забытые.

Интересный факт

Одна из техник изготовления стекла — «краклé», узор из тонких трещинок. Ещё жидкое стекло погружали в холодную воду. Оно трескалось. Искусственные трещины на поверхности стекла превращались в его украшение.

Филигранное стекло (XVI в.)

Бальдассар Манара.
Битва римлян (XV в.)

Все предметы, изготовленные из муранского стекла, отличались изяществом формы. Среди сложнейших художественных техник одной из самых известных была *филигранная техника*, в переводе с итальянского — «стеклянное кружево». С её помощью создавали изделия, завораживающие красотой узоров из стеклянных нитей, чаще всего белых или молочных. Разнообразное сплетение нитей своей воздушностью и лёгкостью напоминало кружево. Однако при этом удивительном эффекте предмет не терял прозрачности и уникальной окраски.

Своим мастерством в Венеции блистали керамисты. Популярность красивой посуды требовала от художников неординарных подходов. Познакомившись в XIV веке с испанской посудой, покрытой глазурью, венецианцы начали производство майолики. Доставлялась посуда с испанского острова Майорка, что и определило название техники создания керамики. Итальянские умельцы при изготовлении керамической посуды в технике майолики удивительным образом соединяли элементы живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Чаще всего создавали различные вазы и блюда, помещая на них рельефное или живописное изображение. Этими изображениями были не только орнаменты, но и настоящие «картины», например иллюстрации к литературным произведениям, копии известных картин или портреты знаменитых людей.

Рассмотрите в параграфе и на дополнительной страничке изделия из муранского стекла, выполненные в разные эпохи. Что, по-вашему, изменилось в изделиях?

Постепенно гармония идей Возрождения, заложенных в начале эпохи, распадается. Кризис гуманистических идеалов находит отражение в художественных произведениях. Мастера начинают показывать мир другим — более неустойчивым и непостоянным. Это достигается с помощью насыщенного колорита картин и передачи особого, резкого, освещения.

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, возможно ли в искусстве движение вперёд без опоры на опыт прошлого? Почему современные мастера искусств обращаются к художественным произведениям минувших эпох? Поясните свой ответ на конкретном примере.
2. Сравните образ Мадонны в произведениях «Читающая Мадонна» Джорджоне и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Какие общие и отличительные черты вы видите в этих образах?
3. Рассмотрите внимательно работы венецианских художников Джорджоне и Тициана в параграфе и на компакт-диске. Что объединяет авторов в изображении человека?

Творческая мастерская

4. В эпоху Возрождения существовала традиция: на разные праздники дарить друзьям, родственникам блюда с их портретами или тематическими рисунками и обязательно с надписями-пожеланиями. Придумайте и выполните рисунок для блюда на день рождения другу, однокласснику. Добавьте к рисунку надпись-пожелание.
5. Белорусские художники по стеклу завода «Неман» изобрели декор для стеклянных изделий, который получил название «неманская нить». Белые непрозрачные нити создают ажурные узоры на прозрачном стекле: переплетаются как кружево или образуют лепестки растений. Это изобретение можно считать продолжением традиций венецианских мастеров-стекольщиков. Нарисуйте контур вазы. Представьте, что карандашная линия — это стеклянная нить. Придумайте и нарисуйте эскиз декора оригинального стеклянного изделия.

Анатолий Федорков.
Пробуждение. Композиция
(«неманская нить»)
(1975 г.)

