

ПРЕДИСЛОВИЕ

Возрождение или Ренессанс – по-настоящему великая и яркая эпоха в истории живописи, которая будоражит и вызывает восхищение как у людей, хорошо разбирающихся в живописи, так и у непосвященных. Она охватывает XIV–XVI вв. Италии, XV–XVI вв. в странах, расположенных к северу от Альп. Свое название эпоха Возрождения (Ренессанс) получила в связи с возрождением интереса к античному искусству, обращение к нему как к прекрасному идеалу, образцу.

Этот период в живописи берет свое начало в Италии XIV века, определив переход от средневековой Европы к современной.

Ренессанс – время великих открытий. Человек все больше постигает окружающий мир и старается определить свою роль в нем. Размышляя о предназначении искусства, люди ищут новые пути познания. Свою главную задачу художники этой эпохи видят в том, чтобы максимально реалистично изобразить природу и человека.

Флоренция. Именно здесь берет свое начало Возрождение. И именно здесь, в последний период Средневековья возникает новое мировоззрение – гуманизм. В центре внимания оказывается человек. В античную эпоху гуманизм оценивался как качество воспитанного и образованного человека, возвышающего его над необразованным. В Средневековье гуманизм воспринимался как качество греховной, порочной природы человека, ставивший его намного ниже ангелов и Бога. В эпоху Возрождения человеческая природа стала оцениваться оптимистично; человек наделяется божественным разумом, он теперь способен действовать автономно, без опеки церкви; грехи и пороки уже воспринимаются позитивно, как неизбежное следствие жизненного экспериментирования. В это время складывается и многообразно проявляется идеал человека деятельного, волевого. Он любознателен, исполнен стремления к неизведанному, в нем развито чувство красоты.

Люди этой эпохи уже избавились от оков прошлого но еще не обрели новых. Они верили в себя и в то, что их возможности безграничны. Так появляется оптимизм, столь характерный для культуры Возрождения. Из всех областей культуры искусство занимало в Италии первое место. Оно было естественным творческим выражением людей того времени. Живопись составляла ее неотъемлемую часть не только как предмет созерцания, но как труд и творчество.

Средневековое искусство основывалось на представлении об иерархическом строении мироздания, кульминация которого была вне круга земного бытия, занимавшего в этой иерархии одно из последних мест. Происходило обесценивание земных реальных связей и явлений во времени с пространством, так как основной задачей искусства считалось наглядное олицетворение созданной теологией шкалы ценностей.

В эпоху Возрождения умозрительная художественная система угасает, и на ее место приходит другая, основывающаяся на познании и объективном изображении мира, который представляется человеку. Именно поэтому одной из основных задач художников эпохи Возрождения был вопрос отражения пространства.

Периоды Возрождения принято обозначать названиями столетий:

Проторенессанс (2-я половина XIII в.–XIV в.) или дученто, который стал предтечей Ренессанса в целом.

Раннее Возрождение или треченто (XIV и большая часть XV в.) характеризуется зарождением ренессансной литературы и связанных с ней гуманитарных наук и расцвет гуманизма в целом.

Высокое Возрождения или кватроченто (конец XV – первая треть XVI в.) Для этого периода присущ небывалый расцвет изобразительного искусства, однако уже наметился явный кризис гуманистического мировоззрения. В эти десятилетия Возрождение вышло за пределы Италии.

Позднее Возрождение или чинквеченто (большая часть XVI в.) – период, когда его развитие продолжалось параллельно с религиозной Реформацией в Европе.

Культура того времени очень неоднозначна и сложна: сочетая в себе органическую связь с общеевропейской средневековой культурой, в ней возникают совершенно новые черты, предвещающие развитие Ренессанса. Эти тенденции с неравномерной силой проявляются в творчестве поэтов, писателей или художников. Наиболее ярким образцом объединения старых и новых граней является творчество Данте Алигьери. Если рассматривать его произведение «Комедия», которая в дальнейшем обрела названия «Божественной», то красочность образов, живописное описание природы, человеческие страсти говорят о начальном этапе появления отличий от средневековых рассказов о «загробном мире».

Что же касается живописи, то пьедестал тут однозначно занимают Джотто и Пьетро Каваллини.

ПЬЕТРО КАВАЛЛИНИ

Роль Пьетро Каваллини в развитии итальянского Проторенессанса крайне велика, однако сведений о его жизни не так много: известно, что он работал, главным образом, в Риме, а в 1308–1320 гг. – в Неаполе, где создал фрески в церкви Санта-Мария-Донна Реджина (1316–1320). Ранняя работа Каваллини – росписи римской базилики св. Павла (Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, около 1279–1290), к сожалению, не сохранилась, она погибла от пожара в XIX в.

Каваллини заложил основы ренессансных норм в живописи. Позднеантичные и раннехристианские памятники искусства, которыми так богат Рим, стали опорой для творчества мастера. Заслуга Каваллини состоит в том, что он впервые отошел от плоскостности форм и условности композиционного построения, присущих господствовавшей в его время в итальянской живописи так называемой «византийской» или «греческой» манере. Хотя в его мозаиках и фресках еще сохраняются и традиционная византийская иконография, и золотой фон, и многие другие элементы византийской традиции,

Пьетро Каваллини. Представление младенца Иисуса
в храме. 1291

Пьетро Каваллини. Благовещение. 1291

Пьетро Каваллини. Рождение Марии. 1291

эти произведения пронизаны иным духом. Бестелестность византийских фигур сменяется материальностью и весомостью, взгляд утрачивает «потусторонний» характер и приобретает живое выражение, складки одежд становятся рельефными, в драпировках ощущается тяжесть. Применяя заимствованную у древних художников светотеневую моделировку, Каваллини достигает объемности и пластичности форм. Он вводит смелые новшества и в композиционное построение, добиваясь ясности пространственного расположения фигур и архитектуры. В ряде случаев он использует систему античной перспективы для изображения зданий и даже интерьера (например, в мозаике «Рождение Марии» в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме; 1291).

Вокруг Каваллини в Риме сложилась художественная школа; ее серьезное влияние прослеживается в итальянской живописи до середины XIV в. Вероятно, один из мастеров круга Каваллини был учителем Джотто.

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

Согласно недавно найденным документам будущий основоположник эпохи Проторенессанса родился в 1266 г., в городке Веспигниано, ныне – Виккьо, недалеко от Флоренции, Италия. Были и другие сведения о дате рождения Джотто. Например, Джорджо Вазари утверждал, что он родился в 1276 г.

Отец Джотто – крестьянин по имени Бондоне, про мать мастера ничего не известно.

Есть много домыслов о том, как Джотто стал художником, но все они были придуманы уже после его смерти и мало похожи на реальную историю. Критике также подвергается и рассказ Вазари о том, что Джотто был учеником Чимабуэ (Ченни ди Пепо). Так как он написал свои «Жизнеописания» спустя триста лет после смерти Джотто, то сложно утверждать, что его слова соответствуют истине.

Джотто ди Бондоне. Апостол Филипп, святой Леонард и святой Франциск Ассизский в трилистнике. 1323–1330

Джотто ди Бондоне.
Мадонна с младенцем
и двумя ангелами.
1295–1300

Джотто ди Бондоне. Сцены из жизни святого Франциска: юродивый предсказывает грядущую славу молодому святому Франциску. Ок. 1297–1300

Джотто ди Бондоне. Арест Иисуса и поцелуй Иуды.
Ок. 1304–1306

Джотто ди Бондоне. Вознесение Иоанна Богослова. Ок. 1315

Джотто ди Бондоне. Отказ от имущества. 1320–1325

Документально подтверждено, что в 1301 г. художник купил дом во Флоренции. В том же году он женился на Чиуте ди Лапо дель Пела. У них родилось восемь детей, двое из сыновей также стали художниками.

Джотто неразрывно связан с совершенствованием итальянской живописи. Художник смело вносил земное начало в религиозные сюжеты, разрывая связь со средневековыми художественными устоями и традициями итало-византийской живописи. Сцены евангельских легенд он изображал с необычайной жизненной убедительностью, превращая их в исполненный драматизма, увлекательный рассказ. Одними из самых ранних известных произведений мастера считаются фрески церкви святого Франциска в Ассизи. Конечно, тут трудился не один мастер, но целостность замысла и единый стиль исполнения указывает на то, что командой руководил один мастер.

Самым известным произведением художника принято считать Капеллу дель Арена в Падуе. Возможно, он даже поучаствовал в ее создании в качестве архитектора.

Достоверно известно, что под руководством Джотто был расписан неф. Живопись же на стенах апсиды, выполненной примерно на 15 лет позже, принято относить к его школе.

Утверждать о несомненном авторстве Джотто позволяет документальное свидетельство очевидца событий.

Фрески капеллы дают нам понимание того, насколько художник опередил своих современников. Они размещены в точном соответствии с геометрией помещения и уровнем его освещения. Особый талант мастера проявился в использовании композиции и зачатков пространственного и перспективного видения.

Считается, что с 1315 по 1318 г. художник находился при папском дворце в Авиньоне. Местный стиль живописи оказал на него особое влияние. После своего возвращения он расписал стены капеллы Перуцци и капеллы Барди в церкви Санта-Кроче (Святого Креста) во Флоренции. Наряду с традиционной живописью аль фреско (по сырой штукатурке) исполь-