Ходорковский Анатолий Борисович МХК

e-mail (адрес эл. почты):_tolya.xodorkowskij@yandex.ru_

№ **группы**	**Наименование темы**	**Содержание задания**	**Образовательные ресурсы**	**Сроки выполнения**	**Примечание**
Группа 151 **231**	**Урок** **№39** **Урок** **№40** **Урок** **№41** **Уроки** **№42-43** **Урок** **№44** **Урок** **№45** **Урок** **№46** **Урок** **№47**	**Урок №39** **Проторенессанс – Арс НОВА** **ДУЧЕНТО в Италии** В 1550 г. живописец, архитектор, историк искусства Джорджо Вазари в своем труде «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» провозгласил: после многих лет упадка искусства наконец-то началось его возрождение. Так родился термин «Возрождение» (или «Ренессанс»), которым сегодня принято обозначать эпоху великого расцвета европейского искусства, совпавшую с поздним Средневековьем. Рамки этой эпохи достаточно произвольны, ибо Возрождение наступило в странах Европы в разное время. На севере европейского континента оно состоялось лишь в XVI в., на юге же, в Италии гораздо раньше. Именно в Италии, на землях античной культуры, родились новые представления о мире и человеке, пришедшие на смену средневековым взглядам. С искусства итальянских мастеров мы и начнем разговор о Возрождении. http://tepka.ru/mxk_10/163.jpg Но прежде всего вновь вернемся к термину. Сегодня творения «пророков» и «кудесников» ренессансной культуры совсем не кажутся «повторением пройденного». Возникает вопрос: что же все-таки «возродилось»? На первый взгляд сама идея итальянского Возрождения тесно связана с обращением к полузабытой античности, к языческим образам, к художественному опыту Древней Греции и Рима. Античность стала путеводной звездой мастеров этой эпохи, помогая освободиться от строгих канонов средневекового искусства. Греческое и римское наследие считалось абсолютной эстетической ценностью, а его творцы — непререкаемыми авторитетами. Повсеместные археологические изыскания (благодаря которым до нас дошли многие античные шедевры) давали пищу для размышлений о существовавшей в древности гармонии красоты, столь непохожей на эталоны храмового средневекового искусства. Изучение латыни открыло грамотному городскому населению путь к чтению античной классики. В аристократических кругах Италии особенно ценилось знание римской поэзии и риторики. Подражая великому Цицерону, многие горожане соревновались в ораторском мастерстве. Отношение к древним текстам, как и к любым фрагментам античной цивилизации (вплоть до черепков!) было трепетным и несколько сентиментальным. Как выразился Данте, даже камни, образующие стены Рима, даже почва, на которой стоит Вечный город, достойны благоговения! И все же не только античное наследие преобразило художественную культуру. Гораздо более важными были те изменения, которые произошли в духовной жизни итальянцев. Родились идеалы гуманизма (от латинского слова, означающего «человеческий»). Их суть — в утверждении самоценности человека, личности, индивидуальности, свободной в своем волеизъявлении и творчестве. Гуманисты (так называли людей, исповедующих новый взгляд на человека*) открыли сферу творчества, где не только боги были уподоблены людям (вспомним Древнюю Грецию!), но обрели богоподобие и неповторимые личности, наделенные неисчерпаемыми творческими возможностями. * Кружки гуманистов впервые возникли во Флоренции. Название произошло от круга наук о человеке (в противопоставление теологии), которыми занимались образованные и художественно одаренные люди. **Урок №40** **Алегорические циклы треченто** Как сказал Микеланджело: Чем выше поднят молот в небеса, тем глубже он врубается в земное, становится скульптурой и дворцом. Мы в творчестве выходим из себя. И это называется душою. Я — молот, направляемый Творцом.. /Перевод А.А. Вознесенского/ Ренессансное мироощущение, жажда индивидуальной свободы одухотворили интеллектуальное и творческое развитие целой плеяды неповторимых по своей универсальности личностей. Так, великий художник Леонардо да Винчи был не менее великим инженером-изобре-тателем, скульптором, архитектором; в гении Микеланджело Буонарроти сплелись одаренность художника, архитектора, скульптора, поэта; Леон Баттист Альберти сочетал увлеченность физикой, математикой, скульптурой, живописью, литературным творчеством с любовью к риторике, юриспруденции и... верховой езде. Процесс возвеличивания человека, конечно же, не был лишен противоречий. Вытесняя из обихода идеалы христианской святости, Возрождение формировало самые разные нравственные установки. Например прегрешения, а порой и преступления, которые совершались великими людьми, стали считаться не столь важными, коль скоро человеку удалось достичь при жизни славы и успеха. Материальное, но не духовное начало, земные богатства, роскошь, широкая образованность ценились не меньше, чем доброта, самопожертвование, любовь к ближним. Признание человека «мерилом всего» стимулировало развитие непомерного честолюбия, желания преуспеть любой ценой. «Цель оправдывает средства» — так считал Никколо Макиавелли, один из самых умных, но циничных и язвительных людей своего времени. Неслучайно «школой злословия» назвал Италию крупнейший знаток культуры Возрождения Якоб Буркхардт. Кипение общественной жизни, насыщенной борениями и страстями, не могло не сказаться в судьбах и творчестве гениев Ренессанса. Их искусство перестало воплощать исключительно духовные образы, идеалы, установки, рожденные христианством. В скульптуру, живопись, музыку вернулись языческие боги и богини, персонажи античной истории. Церковное и светское искусство начинает говорить на едином художественном языке. В связи с этим происходит секуляризация— переход храмовой живописи, скульптуры, музыки в светские формы. Самое же главное, искусство постепенно начинает открывать реального человека — прекрасного и безобразного, святого и грешного, доброго и злого, воинствующего и любящего. Словом, в художественной культуре Возрождения складывается «гуманистический реализм», открывший дорогу всем реалистическим течениям европейского искусства последующего времени. Развиваясь в течение трех столетий, художественная культура Возрождения прошла этапы своего зарождения, расцвета, заката. В итальянском Ренессансе принято выделять следующие периоды: Проторенессанс (XII—XIII вв.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (1490-е г. — первая треть XVI в.), Позднее Возрождение (вторая половина XVI в.). Впрочем, искусствоведы привыкли обозначать этапы итальянского Ренессанса по названию столетий, а именно: Дученто (буквально двухсотые, т. е. XIII в.), Треченто (трехсотые, XIV в.), Кватроченто (четырехсотые, XV в.), Чиквиченто (пятисотые, XVI в.). Начало было положено так называемым Проторенессансом (иначе Предвозрождением), расцветшим на землях Флоренции. Возникновение этого знаменитого города относят к глубокой древности, к эпохе этрусков, когда люди избрали для поселения высокий холм Фьезоле. Часть жителей со временем спустилась в долину реки Арно, где и был основан город с замечательным названием Флоренция, что означает «цветущая». К началу XIII в. здесь сформировались городская автономия и своеобразная демократия. Правда, спокойной политическая жизнь «вольного» города не была никогда. Здесь постоянно вели жестокую борьбу две партии — «гвельфы» (сторонники папы римского) и «гибеллины» (сторонники светской власти). Гвельфы в свою очередь подразделялись на «белых» и «черных». Невольно вспоминаются слова Данте, обращенные к Флоренции: За краткий срок ты столько раз меняла Законы, деньги; весь уклад и чин И собственное тело обновляла! Кстати, именно партия «черных» отправила в изгнание этого великого флорентийца, провозвестника возрожденческих взглядов. **Урок №41** **Арс НОВА на Севере** http://tepka.ru/mxk_10/167.jpg ***Доменико ди Микелино. Данте и «Божественная комедия»*** Данте Алигьери (1265—1321) называют последним поэтом Средневековья и первым поэтом Возрождения. В сложных хитросплетениях жизни он не был сторонним наблюдателем. Когда в правящих кругах Флоренции произошел раскол, он решительно поддержал тех, кто выступал против всевластия папы римского. Горожане оценили эту позицию: в 36 лет Данте становится членом городского самоуправления. С переменой власти он вынужден был поселиться в Равенне, где и похоронен. Но до сих пор флорентийцы надеются на возвращение останков Данте на родную землю: в древнем соборе Санта-Кроче создан кенотаф — символическое пустое надгробие поэта. Когда Данте в молодости начал писать стихи, тосканский народный язык не был в чести у просвещенных аристократов. И все же самое выдающееся свое произведение Данте написал именно на этом наречии. Поэтому с его «Божественной комедии» началось утверждение литературного итальянского языка*. * Данте назвал свое сочинение «комедия», потому что так в его время озаглавливали произведение со счастливым концом. Определение «Божественная» поэме добавили ее почитатели, выразив тем самым свое преклонение перед автором и его творением. Поэма рассказывает о путешествии Данте в 1300 г. по трем царствам загробного мира — аду, чистилищу и раю, в соответствии с чем в произведении три части («Ад», «Чистилище», «Рай»). Каждая часть имеет 33 песни. Всего же в поэме 100 песен (первая — введение). Так что в ней нашла отражение средневековая символика чисел: три — Святая Троица, 100 — совершенство, 9 — число небесных сфер. Начнем читать поэму в переводе М.Л. Лозинского и обратим внимание на строки: Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины. Лес — это тоже символ, аллегория земных грехов, заблуждений, неверных путей жизни, выбраться из которых нелегко. Поэт устремился на вершину спасительного холма, но дорогу ему преградила пантера (в русском переводе обычно рысь). И тут на помощь Данте призвал не христианского Бога или Богородицу, а знаменитого античного поэта Вергилия, который становится его проводником по загробному миру. Однако картина мироздания, воссозданная в поэме, вполне сопоставима с христианскими представлениями об устройстве земной и загробной жизни. Земной шар — центр Вселенной. В Северном его полушарии находится ад, который представляет собой пропасть в виде воронки, возникшей в результате низвержения с небес сатаны — Люцифера. Каждый из девяти кругов ада книзу становится все уже и уходит в центр Земли, где в ледяное озеро вмерз Люцифер. Оттуда же ход ведет на поверхность Южного полушария, где посередине океана находится огромная конусообразная гора чистилище*. Вершина горы — земной рай, или Эдем. Небесный же рай находится на небесах, в сферах Луны, Меркурия, Венеры и других небесных тел, число которых — 9. * По учению современника Данте, доминиканца святого Фомы Аквинского, в чистилище души грешников, не отягощенные смертными грехами, горят в очистительном огне. Срок их пребывания здесь зависит от молитв людей, оставшихся на земле. Особенно страшны страдания людей в аду, где царят «вздохи, плач и исступленный крик». Чем страшнее грех, тем ниже находится человек. Так, в первом круге мучаются герои и философы древности, которым закрыт доступ в рай («не спасут одни заслуги, если нет крещенья»). В остальных кругах терпят страшные муки сладострастники, чревоугодники, скупцы, расточители, насильники, тираны, богохульники, распутники, льстецы, убийцы и самоубийцы: ... Адский ветер, отдыха не зная, Мчит сонмы душ среди окрестной мглы И мучит их, крутя и истязая. В последнем, девятом круге вмерзли в лед те, кто, по мнению поэта, виновен в самом страшном преступлении — предательстве. Вот почему в самом средоточии Вселенной в трех своих пастях терзает Люцифер Иуду, предавшего Христа, а также Брута и Кассия, убивших своего друга Юлия Цезаря. На пути к небесному раю Вергилий вдруг исчезает: язычнику туда доступ закрыт. Ему на смену является дивная женщина в венке из олив. Это Беатриче, любовь поэта, которая здесь символизирует вечную Божественную мудрость*. Цвета ее одежды — алый, зеленый и белый — напоминают о добродетелях — вере, надежде, любви. Данте на миг бросает взгляд на Землю и поражается, что увидел этот шар столь жалким, что не мог не усмехнуться. Предел Вселенной — Эмпирея**, полная лучезарного света: * Данте полюбил Беатриче, когда ей было девять лет. Он посвятил своей возлюбленной немало сонетов. Беатриче вышла замуж за другого и умерла очень рано, оставив в сердце поэта вечную скорбь. В храме Флоренции, где похоронена Беатриче, висят картины, рассказывающие историю этой великой любви. ** Эмпирея (греч.) — пламенная. И свет предстал мне в образе потока, Струистый блеск, волшебною весной Вдоль берегов расцвеченный широко. Живые искры, взвившись над рекой, Садились на цветы, кругом порхая, Как яхонты в оправе золотой... Апофеоз поэмы — явление сияющей райской белой розы, в центре которой — Бог, окруженный святыми и ангелами. Убедительные строки сочинения Данте породили легенду о том, что он действительно путешествовал по загробному миру. Несмотря на внешнее сходство «Божественной комедии» с христианскими представлениями о мироздании, поэт меняет одну из важнейших идей религиозного вероучения. Зададимся вопросом: кто может вершить суд над людьми? С точки зрения христианских представлений ответ очевиден: человек подсуден лишь Господу Богу. Поэт же взял на себя эту непосильную ношу, и в его воображаемом «суде» немаловажную роль играют чисто земные, человеческие пристрастия. Эпиграфом к шестой главе пушкинского «Евгения Онегина» взяты строки: «Там, где дни облачны и кратки, рождается племя, которому не больно умирать». Эти слова принадлежат великому поэту эпохи Предвозрождения Франческо Петрарке (1304—1374). У Петрарки, как и у Данте, была «Прекрасная Дама», которой он посвятил свою музу. Красавицу Лауру Петрарка встретил в 23 года. Двадцатилетняя женщина была уже замужем. Всю жизнь поэт воспевал ее неземную прелесть и добродетели, а после смерти возлюбленной оплакивал ее кончину. Вот один из сонетов*, позднее вдохновивший композитора Ф. Листа на создание знаменитой фортепианной пьесы «Сонет Петрарки № 104»: * Сонет — стихотворение из 14 строф: два четверостишия и два трехстишия. Мне мира нет, — и брани не подъемлю. Восторг и страх в груди, пожар и лед. Заоблачный стремлю в мечтах полет — И падаю, низверженный, на землю. Сжимая мир в объятьях, — сон объемлю. Мне бог любви коварный плен кует: Ни узник я, ни вольный. Жду — убьет; Но медлит он, — и вновь надежде внемлю. Я зряч — без глаз; без языка — кричу. Зову конец — и вновь молю: «Пощада!» Кляну себя — и все же дни влачу. Мой плач — мой смех. Ни жизни мне не надо, Ни гибели. Я мук своих — хочу... И вот за пыл сердечный мой награда! /Перевод Вяч.И. Иванова/ Эмоционально-распахнутая, то страстная, то изысканно-грациозная лирика Петрарки и других поэтов-гуманистов оказала огромное воздействие на музыкальное искусство. Ars nova,* или музыкой Треченто обычно называют произведения XIV в., воспевающие простые радости жизни и любовные переживания. Появляются новые музыкальные жанры. Среди них качча (букв. охота, погоня), воспроизводящая сценки охоты, исполнявшаяся обычно на три голоса (два верхних голоса пелись, нижний принадлежал музыкальному инструменту). Музыка имитировала крики охотников, лай собак, звуки погони. Другой не менее популярный жанр Ars nova — баллата (от ballo — танец). Исполнялись баллаты соло с хором или в сопровождении музыкальных инструментов. Чаще всего баллата имела танцевальный характер и по-светски легкое содержание. * Термин возник во Франции (ок. 1320) в ходе дискуссии сторонников старого и нового искусства. В современном музыкознании применяется расширительно и относится к западноевропейской музыке XIV в. в целом. Самое значительное явление музыки Треченто — рождение мадригала — лирической песни, созданной на основе высокой поэзии изысканного стиля. Мадригалы зазвучали в великолепных палаццо североитальянских городов: Флоренции и Пизы, Болоньи и Падуи, Перуджии и Римини. Исполняли их на два и три голоса, среди которых верхний был ведущим и отличался особой мелодической выразительностью. На тексты Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо, Франко Саккет-ти создавали мадригалы ведущие композиторы: Франческо Ландино, Дж. да Фиренце, Якопо да Болонья и другие, воспевая чувства человека, познавшего любовь. Сложный, богатый мир человеческой личности открывали не только предвозрожденческая поэзия и музыка, но и проза. Своеобразной энциклопедией любовных переживаний можно считать «Декамерон» Джованни Боккаччо (1313—1375), итальянского гуманиста, современника Петрарки. Впервые в средневековой литературе Боккаччо дерзнул воспеть чувственную любовь. Предыстория этого сочинения такова. **Уроки №42 - 43** **ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ** **Раннее Возрождение. Флоренция.** В 1348 г. Флоренцию охватила сильнейшая эпидемия. Чума! Не было в те времена более страшной болезни! Парадоксально, но именно этот факт послужил отправной точкой создания «Декамерона» — сочинения, полного искрящегося юмора. В ста его новеллах Боккаччо запечатлел истории, якобы рассказанные его друзьями, спасающимися от чумы в загородном доме. Обилие житейских подробностей делает это повествование действительно достоверным. В новеллах Боккаччо показаны реальные герои с их достоинствами, страстями, стремлениями. Автор приветствует в людях ум, изобретательность, смекалку и насмехается над тупостью, чванством, скупостью. На страницах «Декамерона» человек предстает как хозяин своей судьбы, как самодостаточная личность вне зависимости от принадлежности к тому или иному сословию. Каждая новелла «Декамерона» утверждает: человек имеет право на сильные земные чувства и страсти. Таков идеал рождающейся эпохи Возрождения. На благодатной земле Флоренции впервые явилась предвозрож-денческая живопись. Родоначальником и провозвестником нового искусства стал Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337). Ровесник Данте, он относится к многогранно одаренным представителям флорентийских гуманистов: незаурядный талант в архитектуре, скульптуре, поэзии. Образы живописи Джотто отличаются силой эмоционального воздействия, драматизмом и духовной глубиной. Оставаясь в рамках христианских канонических сюжетов, мастер упорно искал реалистические средства художественной выразительности и первым разрушил средневековое плоскостное изображение. Произведения Джотто сохранились во многих музеях, но прежде всего в храмах Флоренции, Рима, Падуи. Для флорентийцев особенно дороги фрески капеллы Барди церкви Санта-Кроче, посвященные истории жизни почитаемого здесь святого Франциска (созданы ок. 1325). Пожалуй, наибольшую известность приобрели фрески Капеллы дель Арена в Падуе (построена в 1303—1305 гг. на месте разрушенной арены древнеримского цирка). В них ярко отразилась индивидуальная неповторимость стиля Джотто. Фрески посвящены образам Священного Писания, переданным мастером без всякой условности, с драматизмом, доходящим до экспрессии. В знаменитой сцене «Поцелуй Иуды», где персонажи наделены ярко выраженными человеческими характерами, мастер подчеркивает нравственное превосходство, мужество, стойкость Иисуса Христа и осуждает отталкивающе-лжи-вое лицемерие предателя Иуды. Неотразимая сила композиции проявляется в том, что Джотто, воплощая человеческое, не отходит от смысла и высокого духовного пафоса религиозного вероучения. Флорентийцы гордятся еще одним творением гениального мастера — так называемой Кампаниле (колокольней) Джотто. Колокольня входит в ансамбль знаменитого собора Санта Мария дель Фьоре (святой Девы Марии с цветком лилии в руке), постройка которого была начата в 1294 г. архитектором Арнольфо ди Камбио. Сооружение Кампаниле началось позднее, в 1334 г. Проект принадлежал Джотто, он же руководил всеми работами (в том числе изготовлением барельефов). Правда, до окончания строительства мастер не дожил и завершили сооружение его последователи Андреа Пизано и Франческо Таленти. Колокольня отличается удивительным изяществом, легкостью, полетной устремленностью ввысь. Этому способствует мраморная облицовка и тончайшая ажурная резьба, зрительно облегчающая конструкцию. http://tepka.ru/mxk_10/173.jpg ***Колокольня Джотто*** В 1436 г. архитектор Филиппо Брунеллески (1377—1446), с именем которого связано начало Раннего Возрождения, завершил сооружение храмового ансамбля Санта Мария дель Фьоре, возведя над средневековым собором грандиозный восьмигранный купол. Купол был пустотелый, с двумя оболочками. Брунеллески облегчил вес свода и уменьшил силу распора, действующую на стены барабана. Мощная масса купола, завершенного фонарем, словно царит над Флоренцией. В этом сооружении воплотилась идея возвеличивания человеческого разума, его безграничных возможностей. С именем Брунеллески связана разработка еще одной важнейшей идеи архитектуры Возрождения — свободное использование античного ордена. Зодчий обратился к нему при создании формы палаццо — городского дворца. Вероятно, мастер спроектировал центральную часть палаццо Питти (начато в 1440 г.), где сегодня расположены семь художественных собраний, в том числе знаменитая Палатинская галерея. http://tepka.ru/mxk_10/175-2.jpg ***Баптистерий Сан Джованни*** Брунеллески по праву считается родоначальником ренессансной архитектуры. Следующий этап ее развития определяется творчеством Леона Баттиста Альберти (1404—1472), энциклопедически образованного теоретика, автора трактатов по истории искусства («Десять книг о зодчестве»). Прекрасен облик спроектированного им палаццо Ручеллаи во Флоренции, где античное наследие получает новую трактовку и яркую пластическую выразительность. **Урок №44** **Раннее Возрождение. Флоренция.** **Живопись и скульптура.** Эпоха Раннего Возрождения имела особое значение для ваяния. Скульптура, находившаяся в Средние века в полной зависимости от зодчества, вновь обретает самостоятельность. Центральный образ этого искусства — человек. Скульптурными портретами наполняются дома знатных горожан; конные статуи становятся излюбленным украшением улиц и площадей. В первой половине XV в. большой известностью пользовался мастер Лоренцо Гиберти (1378—1455), создатель декоративных рельефов для дверей флорентийского баптистерия (крещальни) — «прекрасного Сан Джованни», как называл это сооружение Данте. 28 картин на дверях северного входа рассказывают о жизни Иисуса Христа. Этой работе мастер посвятил более 20 лет. Ему же принадлежат сцены Ветхого завета восточных дверей баптистерия. «Вратами рая» назвал Микеланджело это творение Гиберти. Рельефы, наполненные живым дыханием реалистического искусства, стали одной из главных достопримечательностей Флоренции. Но все же подлинным реформатором скульптуры считается ученик Гиберти Донателло (ок. 1386—1466, полное имя Донато ди Никколо ди Бетто Барди). Именно он сотворил первую обнаженную статую — «Давид» (1430—1440-е). Выполненная в бронзе фигура хорошо обозрима с разных сторон. В образе юного пастуха, победителя великана Голиафа, конечно же, чувствуется влияние античности. Но напряженность позы и острота ритма, что сообщил мастер своему творению, характерна лишь для ренессансного искусства. Те же тенденции можно встретить в живописи Раннего Возрождения. После Джотто художники все более устремляются к реалистическому воспроизведению жизни, отодвинув в прошлое готическую средневековую условность. Реформатором живописи стал флорентиец Мазаччо (1401—1428, настоящее имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи), вошедший в историю прежде всего как творец монументальных фресок. Образ человека в работах Мазаччо приобретает индивидуализированные черты и внутреннюю активность. Об этом свидетельствуют фрески капеллы Бранкаччи (церковь Санта Мария дель Кармине, Флоренция), посвященные истории жизни апостола Петра. Подобно творениям Джотто, живопись Мазаччо сохраняет огромную духовную наполненность и силу нравственного примера. http://tepka.ru/mxk_10/175.jpg ***Джотто. Поцелуй Иуды*** Итак, ведущую роль в становлении культуры Раннего Возрождения играла Флоренция. Здесь в конце XV в. власть перешла к банкирскому дому Медичи, где любили и ценили искусство. При дворе Медичи собрались самые известные мастера — поэты и писатели, художники и скульпторы. Особенно значительный след в истории ренессансной культуры оставила эпоха, связанная с правлением Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным. Не отличаясь особой нравственностью, он насаждал стиль изысканной жизни, где богатство и роскошь выставлялись напоказ, а античная мифология служила предметом изучения и даже... подражания. Неслучайно Лоренцо Медичи написал вакхическую песенку, где были и такие слова: «Если хочешь — счастлив будь, но на завтра не надейся». Перед нами портрет Неизвестного с медалью с изображением Козимо Старшего (одного из Медичи). Многие искусствоведы считают, что на портрете знаменитый мастер Сандро Боттичелли (1445— 1510, настоящее имя Алессандро Филипепи) изобразил самого себя. Его искусство, выросшее в атмосфере острых противоречий жизни дома Медичи, наполненно то поэтичной утонченностью, то (особенно в поздних работах) болезненным мироощущением. http://tepka.ru/mxk_10/176.jpg ***Сандро Боттичелли. Рождение Венеры*** Ранние полотна художника отличаются безмятежным лиризмом. В зрелые годы произведения Боттичелли приобретают особую изысканность, навеянную стихами Анджело Полициано, придворного поэта Медичи. Самые известные работы мастера — «Весна» (ок. 1483) и «Рождение Венеры» (ок. 1484)*. Оба эти полотна связаны с изображением царства Венеры, описанного Полициано. На первом из них в центре композиции мечтательная Венера, слева от нее Меркурий, разгоняющий тучи, и три грации, справа Весна, разбрасывающая цветы, Флора, преследуемая Зефиром, вверху Амур, стреляющий из лука. На другом полотне мастер усиливает условную декоративность изысканных образов. Нежная холодноватость красок создает ощущение мимолетности возникшего прекрасного видения. Еще миг, и Венера сольется со стихией, ее породившей! * Оба полотна находятся в знаменитой галерее Уффици, самом старом художественном музее мира. Дворец, в котором размещена галерея, был возведен в середине XVI в. по желанию Козимо I Медичи по проекту Джорджо Вазари. Обратим внимание на тонкие нежные черты лица Венеры. Однажды найденные мастером, они вновь и вновь повторяются в его работах. Впервые же наиболее убедительно запечатлел Боттичелли женский образ в своем шедевре «Мадонна Магнификат» (1482). Название картины происходит от первого слова на странице открытой книги, в которой что-то пишет Дева Мария. Она предстает в обрамлении ангелов, венчающих ее сияющей короной. Композиция вписана в круг, который повторяет своими линиями обрамление полотна. Остается добавить, что эта работа отличается удивительной музыкальностью линий и красок. Да и сам сюжет имеет ярко выраженную музыкальную подоплеку. Ведь название «Магнификат» происходит от первого слова молитвы Девы Марии из Евангелия («Величит душа моя Господа»). Эта хвалебная песнь с давних пор составляет кульминацию в католической вечерне и не раз служила источником вдохновения западноевропейских композиторов (в числе которых И.С. Бах). http://tepka.ru/mxk_10/178.jpg ***Сандро Боттичелли. Мадонна Магнификат*** **Урок №45** **Высокое Возрождение. Рим.** «Титаны Возрождения» — так часто называют сегодня плеяду гениев, творивших в эпоху Высокого Ренессанс. Эти люди, наделенные многогранными дарованиями, сумели изменить положение художника в итальянском обществе. Титаническая мощь их искусства заставила власть предержащих считаться с творческими установками и человеческой индивидуальностью тех, кто вписал одну из самых блистательных страниц в историю мировой художественной культуры. Зарождение принципов архитектуры Высокого Ренессанса связано с Римом. Именно здесь сформировался облик здания, в котором чувствуется более свободное использование античных классических ордеров. Основателем новой архитектуры по праву считается Донато д’Анджело Браманте (1444—1514); главным детищем мастера стал проект собора Святого Петра в Риме (1506). В плане это грандиозное сооружение представляет собой квадрат с греческим равноконечным крестом. По замыслу Браманте большой купол собора пирамидально вырастает из более мелких объемов. Его громада знаменует торжество человеческой воли, победу над косной материей, мощь власти, способной собрать под своими сводами великое множество людей. Большой след в архитектуре Высокого и Позднего Возрождения оставило творчество Андреа Палладио (1508—1580). Крупный теоретик нового зодчества, он обосновал то, что сегодня называют принципами классической архитектуры, сформулировав правила, следуя которым архитектор мог достичь совершенной гармонии, возвышенной красоты и безупречных стройных форм. Трактаты зодчего и его прекрасное наследие оказали огромное влияние на русскую архитектуру XVIII в., и не было в то время в России мастера, который бы не изучал и не чтил великого итальянца. http://tepka.ru/mxk_10/178-2.jpg ***Леонардо да Винчи. Мона Лиза*** Основоположник стиля Высокого Возрождения в живописи — Леонардо да Винчи (1452—1519). Человек-эпоха, человек-загадка... Кажется, его биография хорошо изучена. Известно даже, как выглядел Леонардо: он обладал прекрасными чертами лица, стройной фигурой и одевался по моде, был приятным человеком и увлекательным собеседником. И все же мы совершенно не знаем его. До сих пор неизвестно, где погребен художник. Кого он любил и кого ненавидел? О самой знаменитой его работе — «Джоконде» — написано очень много. Но ученые в сомнении: кто же изображен на этом полотне? Спорят они и о том, как родились научные пророчества и изобретения Леонардо. Существует даже версия писателей-фантастов, что эти идеи внушили художнику... инопланетяне. Впрочем, эти тайны не затеняют светлой памяти гения. Наследие Леонардо да Винчи как художника невелико. В числе его ранних произведений — «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»). Этот маленький шедевр молодого мастера до конца XVII в. находился в Италии. Затем картина исчезла, чтобы вновь явиться... в Астрахани, где у бродячего музыканта ее случайно купил русский купец Сапожников. Это произошло в 1824 г., а позднее полотно попало в собрание архитектора Л. Бенуа (отсюда ее второе название). В 1912 г. «Мадонну с цветком» за огромную сумму приобрел Эрмитаж, где она находится и сегодня. На картине юная шаловливая мать и крепкий, властный малыш. Композиция отличается особой теплотой и простотой образов, гармонией цвета и формы. Это хронологически первая истинно ренессансная Мадонна: Дева Мария у Леонардо да Винчи лишена какой-либо святости, вместо надмирной духовности он возвеличивает земное материнское чувство. Самое страстное, драматичное произведение Леонардо да Винчи — фреска «Тайная вечеря», выполненная в 1495—1497 гг. для монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане. «Один из вас предаст меня», — сказал своим ученикам Иисус Христос во время Тайной вечери. Этот момент и запечатлел художник на стене монастырской трапезной. Как точно он «увидел» психологические состояния действующих лиц — Христа и апостолов! Сын Божий, носитель истины, спокоен и печален, покорен воле своего Небесного Отца. Грубый профиль Иуды, олицетворение мирового зла, погружен в тень, и лишь судорожный жест руки выдает его реакцию. Остальные ученики Христа удивлены и возмущены. Перед нами воплощение глубоко философской мысли о том, как сложно достучаться до сердец людей, проповедуя любовь и добро. Фреска дошла до нас в сильно поврежденном виде. Отчасти повинен в этом и сам художник, экспериментировавший с материалами во время работы. Другой шедевр Леонардо — «Мона Лиза» («Джоконда») сохранился лучше. Портрет Моны Лизы (жены купца дель Джокондо) с непередаваемой словами улыбкой настолько популярен и даже растиражирован в разного рода рекламах, что мы уже давно перестали задумываться об истинности этой «загадки гения». А ведь картина — действительно загадка. Кто-то видит на ней прекрасное и чистое лицо знатной дамы. Кто-то — стареющую беззащитную женщину, скрывающую свой незаурядный ум и знание жизни. Философ А.Ф. Лосев дал следующую оценку образа: «Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и с отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть... Едва ли в этом можно находить вершину Ренессанса»*. * А.Ф. Лосев. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 426—427. Что ж, если в «Тайной вечере» художник безоговорочно принял христианскую идею разделения добра и зла, то что хотел он запечатлеть в образе, который кажется то отражением божественной гармонии жизни, то бесовским наваждением? Ответ никогда не будет найден, ведь художественный образ многомерен. Словно магический кристалл, он влечет к себе миллионы людей, которые приходят в Квадратный зал Лувра, чтобы вновь и вновь восхититься высоким мастерством, с которым Леонардо поведал о вечной тайне человека. «Красота спасет мир!» Эти всем известные слова Ф.М. Достоевского навеяны впечатлением от «Сикстинской мадонны» великого художника Высокого Возрождения Рафаэля Санти (1483—1520). Младший современник Леонардо да Винчи, он прожил короткую, но яркую и светлую жизнь, посвятив свое творчество возвеличиванию самых чистых и прекрасных идеалов гуманизма. Наше знакомство с искусством Рафаэля начнется с ранней работы художника под названием «Мадонна Конестабиле» (1502), что когда-то была куплена у графа Конестабиле русским императором Александром II и искусно реставрирована мастерами Эрмитажа (переведена с поврежденной доски на холст). Одна из первых мадонн Рафаэля, она уже несет в себе «ядро» будущих его произведений: нежный, просветленный образ молодой матери запечатлен на фоне прозрачного пейзажа. Более зрелое воплощение темы материнской любви мы находим в последующих работах мастера — «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница», созданных во Флоренции. Все они варьируют композицию, где главными действующими лицами являются Дева Мария, младенец Христос и Иоанн Креститель. Красота лика Мадонны, плавные, словно певучие линии рисунка, пластичность форм, светлый фон пейзажа — все это создает настроение возвышенной поэтичности и покоя. С 1508 г. Рафаэль работает в Риме, куда был приглашен папой Юлием II для росписи личных папских комнат (станц) в Ватиканском дворце. Папа не был особым почитателем искусства, но понимал, что такие мастера, как Рафаэль, помогут восстановить былую славу Вечного города. Во всем блеске гений Рафаэля раскрылся в росписи станци делла Сеньятура (комната печати). В пространстве с парусными сводами помещены композиции «Диспут» и «Афинская школа». Иначе говоря, собрание мудрецов христианской церкви соседствует с собранием античных афинских философов, являя новый синтез человеческой мудрости под крылом Ватикана. Неотразимое впечатление производит фреска «Афинская школа». Рассмотрим ее внимательнее. Из глубин арочных пролетов торжественно выступает группа античных мыслителей во главе с седобородым Платоном и вдохновенным Аристотелем. Ниже склонился над книгой Пифагор, окруженный учениками, справа — Евклид. И у самого края Рафаэль изобразил себя, подчеркнув свою причастность к великим деяниям человеческой мысли. http://tepka.ru/mxk_10/181.jpg ***Рафаэль. Мадонна в кресле*** Для Ватиканского дворца Рафаэль выполнил еще одну крупную работу — монументальный цикл росписей так называемых лоджий — большой галереи, равномерно пересеченной 12 высокими арками. В росписях сочетаются небольшие фресковые композиции и причудливые орнаменты, составленные из мифологических существ, растений и цветов. На 12 плафонах изображены сцены из Библии, поэтому роспись нередко называют «Библией Рафаэля». Копии ложий Рафаэля находятся в Эрмитаже*. * Копии лоджий Рафаэля были сделаны римскими мастерами специально для Эрмитажа в конце XVIII в. Они были вмонтированы в стены Эрмитажа, в которых точно воспроизводится поверхность лоджий Ватиканского дворца (архитектор Кваренги). Если бы Рафаэль написал лишь одно полотно — бессмертную «Сикстинскую мадонну», его все равно почитали бы как великого мастера. Работа создавалась для алтаря церкви святого Сикста в Пьяченце. Идеален образ Девы Марии, шагнувшей с облаков к людям и несущей им на руках самое дорогое — своего сына. Существует предание, что этот лик и сама композиция были явлены художнику во сне. Неотразимую силу образу придает сочетание лиричности, человечности с духовным величием. Слева от Мадонны изображен папа Сикст, утопающий в торжественных одеждах и восторженно взирающий на небесное чудо. Справа — святая Варвара, благоговейно опустившая взгляд вниз. Два ангелочка, задумчиво поднявшие свои взоры к небу, возвращают наше внимание к главным образам полотна — Мадонне и Младенцу с недетски серьезным выражением лица. http://tepka.ru/mxk_10/181-2.jpg ***Рафаэль. Сикстинская мадонна*** Рафаэль умер в день своего рождения в возрасте 37 лет. Лишь преждевременная кончина помешала ему достичь высоких званий и наград, получить чин кардинала. Судя по всему, у мастера не было врагов. После смерти его имя стало символом идеального художника, сочетающего высокие человеческие качества с творческим даром, ниспосланным свыше. Третьим из титанов Высокого Возрождения был Микеланджело Буонарроти (1475—1564). Известен факт его биографии. Как-то священник спросил художника, почему он не женится, и услышал в ответ: и без женщин достаточно терзаний доставляет искусство, а детьми будут те произведения, что останутся после смерти. Действительно, всю свою страсть, творческую энергию и физические силы отдал Микеланджело искусству, никого не считая себе равным. Он мало спал и редко ел, был неутомим в дерзаниях и, не жалея себя, упорно шел к цели, которую никогда не декларировал. Но и тайны из нее не делал! Жизнь свою гений отдал сотворению идеального образа человека. Нет, не такого, как в жизни, а лучше, физически совершеннее, духовно возвышеннее. Созидая этот образ, мастер изменял и самого себя, тренируя волю, самодисциплину, развивая интеллект. Одаренность Микеланджело была феноменальной. Он был и поэтом, и архитектором, и живописцем, и военным инженером. Но более всего он почитал в себе талант скульптора, так как именно в борьбе с природным материалом, с мрамором, он мог ощутить столь необходимый его одержимой натуре миг торжества над стихией камня. Первая крупная победа молодого мастера — мраморная группа «Пьета» (1498—1501), выполненная для собора Святого Петра в Риме. Тему оплакивания Иисуса Христа скульптор решает психологически точно: в безмерной скорби застыла Богородица, весь ее облик излучает нравственную чистоту и любовь. Обратим внимание и на то, что Дева Мария в произведении Микеланджело предстает как символ вечно юного материнства. Возвеличиванию человека, его мощи, духовной и физической красоты посвящены многие скульптуры мастера. Вот, к примеру, статуя Давида (1501—1504), воплощающая силу и человеческое достоинство. У героя дышащее отвагой прекрасное лицо, великолепно развитая мускулатура. Произведение грандиозно по размерам — статуя (без основания) имеет высоту 4,10 м. Флорентийцы прозвали скульптуру «Гигантом» и поставили ее перед городской ратушей. Несокрушимую мощь излучает статуя пророка Моисея (1515—1516), выполненная для надгробия папы Юлия II. Духовный вождь Израиля изображен разгневанным, возмущенным отступничеством ведомого им народа. В библейском образе подчеркнуты уверенность в себе и одновременно «устрашающая сила», которую почувствовали современники. И высочайший гений не прибавит Единой мысли к тем, что мрамор сам Таит в избытке, — и лишь это нам Рука, послушная рассудку, явит. Так писал Микеланджело о специфике своего творческого метода «общения» с мрамором. Быть может, отсюда проистекает удивительно естественная пластика его скульптурных образов в надгробиях Медичи, выполненных для капеллы при церкви Сан Лоренцо (Флоренция). В этой капелле напротив друг друга размещены две гробницы — Лоренцо, герцога Урбинского, и Джулиано, герцога Неймурского. На саркофагах, стоящих перед нишами, где расположены статуи безучастных к суете жизни героев, помещены мощные обнаженные фигуры «Утро», «Вечер», «День», «Ночь». Это — аллегории всепоглощающего времени, полные скрытого драматизма и обреченности. Увидев скульптуру «Ночь», поэт Бернардо Строцци написал сонет, где есть такие строки: Вот эта ночь, что так спокойно спит Перед тобою, — ангела созданье. Она из камня, но в ней есть дыхание: Лишь разбуди, — она заговорит. Но внутреннее состояние Микеланджело было совершенно другим, о чем свидетельствует его ответ поэту: Отрадно спать, отрадно камнем быть, О, в этот век, преступный и постыдный, Не жить, не чувствовать — удел завидный, Прошу, молчи, не смей меня будить. Когда Микеланджело получил заказ на роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, он принял его без энтузиазма, так как считал себя прежде всего скульптором, а не живописцем. Однако необычайно увлекся работой и посвятил ей без остатка четыре года жизни (1508—1512), выполнив то, что, кажется, было никому не под силу: собственноручно расписал огромную площадь потолка и прилегающих к нему пространств (600 кв. м). Он расчленил свод капеллы на ряд полей. В центральном поле расположил девять композиций, повествующих о сотворении мира, жизни первых людей Адама и Евы и другие ветхозаветные сюжеты. По склонам свода мастер изобразил фигуры пророков и сивилл (прорицательниц), на других частях потолка капеллы — сюжеты из Библии и др. В целом же грандиозный ансамбль составил более 300 фигур. Работал Микеланджело лежа на спине на лесах, забывал о еде и сне. Краска капала ему в глаза, и к концу работы он стал плохо видеть. Сверхчеловеческое физическое и духовное напряжение словно передалось фигурам, изображенным художником. Даже то, что созерцать это великолепие можно, только запрокинув голову, служит дополнительным импульсом к постижению титанических образов, величие которых наполняет душу чувством гордости за деяния человеческого гения.					---	---	---		http://tepka.ru/mxk_10/185.jpg ***Микеланджело. Пьета***		http://tepka.ru/mxk_10/185-2.jpg ***Микеланджело. Фреска «Страшный суд»***	Микеланджело было суждено возвратиться в Сикстинскую капеллу еще раз. Ему было поручено написать на алтарной стене сцену Страшного суда, о неминуемости которого говорят строки Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса) из Нового Завета. Фреска «Страшный суд» (1535—1541) воплощает грандиозную катастрофу Вселенной. В центре композиции Иисус Христос. Он представлен в тот миг, когда произносит свой страшный приговор миру и людям. В его образе запечатлено чувство гнева; жестом он проклинает и карает грешников — своих врагов, обрекая их на вечные муки. Окружающие его персонажи объяты страхом. Даже Богородица отвернулась, чтобы не видеть ужаса происходящего. В картине Апокалипсиса, сотворенной Микеланджело, нет места состраданию и милосердию. В ней торжествует справедливость воздаяния человечеству за грехи. Но сколь велика цена этого торжества! Еще при жизни мастера «Страшный суд» подвергался критике со стороны ревнителей нравственности: полное бесстыдство изображать нагими людей в священном месте — так говорили они. Одного из них Микеланджело не преминул изобразить в аду в виде Миноса, вокруг которого обвилась целая свора дьяволов. Впрочем, это не спасло гениальное творение от произвола. После смерти Микеланджело живописец Даниэле де Вольтерра по приказу папы задрапировал чресла обнаженных фигур... http://tepka.ru/mxk_10/186.jpg ***Собор Святого Петра в Риме*** Величайшим архитектурным творением Микеланджело является собор Святого Петра в Риме, из-за смерти великого Браманте оставшийся недостроенным. Для его строительства Микеланджело разработал новый проект, в котором предложил принять центрический план здания, усилить его монолитность и возвести огромный купол на массивном барабане (купол достраивался уже после смерти мастера, в соответствии с изготовленным им ранее макетом сооружения). Умер Микеланджело в 80 лет в зените славы, до конца сохранив свою уникальную работоспособность. Его могила находится во Флоренции, в церкви Санта-Кроче, рядом с надгробием Макиавелли. **Урок №46** **Позднее возрождение.Венеция.** «Золотой век» Высокого Возрождения во Флоренции и Риме был короток. Но он продлился в другом итальянском городе — Венеции, где гуманистическое искусство развивалось на протяжении и XV, и XVI вв., в эпоху Позднего Возрождения. Здесь работали мастера, вдохновленные изумительной красотой окружающего мира, обликом города, равного которому нет на свете. Венеция — государство-республика, торгующая с Востоком и Западом. Неслыханные богатства спрятаны за стенами венецианских беломраморных дворцов и храмов, протянувшихся вдоль главной дороги города — Большого канала. Расположенная на 118 островах, разделенная 160 каналами, через которые переброшено 400 мостов, Венеция, словно Венера на полотне Боттичелли, является из морской пены, отражаясь всем своим великолепием в водной лазури. Чувственное восприятие мира, упоение его красками, восхищение переливами его цвета — все это наполнило венецианское искусство силой, энергией, глубокой эмоциональностью. А еще ему присуща внутренняя музыкальность, влившаяся в образный строй архитектуры и живописных полотен, словно позаимствованная из «музыки» самой природы — солнца, ветра, бескрайних просторов морской стихии. Вспомним, ведь и самый удивительный русский город на воде — Санкт-Петербург — тоже называют «северной Венецией». Город строился постепенно. Во второй половине XVI в. реставрационные и строительные работы, проведенные архитектором Якопо Сансовино, изменили центральную часть Венеции. Сансовино соорудил здание Библиотеки Сан-Марко, что завершило облик Пьяцетты (небольшой площади), открывающей вид на морскую лагуну со стороны главной площади города перед собором Святого Марка. Ансамбль был завершен Антонио Палладио, который возвел на противоположной стороне лагуны на острове Сан-Джордже Маджоре величественную церковь с колокольней. И сегодня туристы, осмотрев площадь и собор Сан-Марко, проходят к главному каналу и останавливаются, завороженные картиной солнца, «зависшего» над куполом вырастающего из моря храма. http://tepka.ru/mxk_10/187.jpg ***Джорджоне. Юдифь*** Этап Высокого Возрождения в искусстве Венеции открывает Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, известный всему миру под именем Джорджоне (1477—1510). Это был не только художник, но поэт и музыкант, что не могло не сказаться в его живописи. Его полотна полны поэтической прелести и словно пронизаны скрытой музыкой. Обратимся к раннему полотну Джорджоне «Юдифь». Какой прелестной мечтательностью и нежностью наполнен образ героини! Каким лиризмом веет от пейзажа, на фоне которого красавица Юдифь грациозно касается ножкой... конечно же, головы убитого ею Олоферна. Дисгармония? Вовсе нет. Скорее дань условному библейскому сюжету, трагическая суть которого не тронула сердце мастера. Еще более поэтичной представляется работа Джорджоне «Спящая Венера» (1508—1510). На полотне властвуют покой и сон. Дремлет сельская природа, словно убаюкивая главную героиню. Живопись здесь подобна звучащему оркестру: мастер сообщает ей все более новые и тонкие нюансы, краски играют светом, излучают его. Солнечные блики полны неги и волшебства, а плавный ритм линий тела Венеры повторяет очертания пологих холмов. Мастер так и не успел закончить свое гениальное полотно. Он умер внезапно от чумы в расцвете творческих сил. Пейзаж последнего его творения дописал Тициан. Тициано Вечеллио Тициан (1476/77 или 1489 —1576) стал главой венецианской школы живописи. Он, в отличие от других корифеев Возрождения, не был ни скульптором, ни зодчим, ни поэтом. Всю свою счастливую и долгую жизнь этот мастер посвятил живописи и оставил большое наследие*. Его талант был могучим, восприятие жизни — оптимистичным и всеобъемлющим. В его полотнах есть красота и уверенность в торжестве прекрасных начал бытия. Художник никогда не изменял идеалам гуманизма, и образ человека составляет главное содержание его творчества. * Точный возраст художника не установлен. Он прожил не более 103 лет и умер, скорее всего, от чумы. http://tepka.ru/mxk_10/189.jpg ***Тициан. Вознесение Марии*** Пленительная обворожительность женщины — одна из центральных линий живописи Тициана. Вариации женской красоты, несущие ощущение полнокровной радости жизни, соперничают друг с другом в работах разных периодов творчества мастера. Вспомним лишь некоторые из них: «Флора», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Венера Ур-бинская», «Венера перед зеркалом» — все это языческие мифологические персонажи. «Кающаяся Мария Магдалина», «Вознесение Марии» («Ассунта») — это уже евангельские сюжеты и образы. Последнее из названных полотен находится в церкви Санта Мария деи Фрари (Венеция). Войдя в полузатененное даже в яркий солнечный день пространство храма, ощутив его прохладу, вдруг остановишься, не в силах противиться волшебной власти света, льющегося с полотна Тициана. В картине страстный порыв и дыхание жизни яркой, наполненной торжеством случившегося события. Величава фигура Марии, возносящаяся в небо, по которому стремительно бегут облака. Динамична толпа святых апостолов, с восхищением взирающих на явленное чудо. Когда в церкви звучит орган, музыка словно сливается с глубокими красными и синими тонами полотна, и это ощущение сохраняется очень долго... Не менее выразительны образы Тициана, являющие мученичество, страдание, смерть. В коллекции Эрмитажа — полотно «Святой Себастьян» (ок. 1570). Оно написано незадолго до смерти и вновь доказывает удивительную верность мастера идеалам молодости, сформированным философией гуманизма. На фоне вихрей костра, где в грандиозной симфонии красок сомкнулись земля и небо, вырастает прекрасная фигура юноши, погибающего под стрелами. В его лице застыли страдание и боль. Но тело? Оно как будто неподвластно смерти и поражает гармонией пропорций.					---	---	---		http://tepka.ru/mxk_10/190.jpg ***Веронезе. Брак в Кане (фрагмент)***		http://tepka.ru/mxk_10/190-2.jpg ***Тинторетто. Тайная вечеря***	Позднее Возрождение в Венеции отмечено именами двух ведущих мастеров — Веронезе и Тинторетто. Паоло Кальяри, прозванный Веронезе (1528—1588), был автором грандиозных алтарных картин и декоративных росписей, в масштабности которых чувствуется влияние Тициана. Веронезе как бы не замечал трагических сторон бытия. Для него окружающий мир полон праздника и веселых зрелищ. Его аллегорические композиции воспевают аристократическую Венецию с ее склонностью к яркому маскарадному шуму, блеску и богатству. Даже в религиозные по сюжетам полотна Веронезе вводит «посторонние персонажи», удовлетворяя тем самым свою неуемную творческую фантазию*. * Веронезе пришлось предстать перед судом венецианской инквизиции, той самой, что позднее передала для расправы Ватикану Джордано Бруно. Художник был столь любим венецианцами, что инквизиторы вынуждены были его отпустить. В числе самых известных его работ — «Брак в Кане» (1563), созданный на основе евангельского рассказа. На картине — пышный пир, где в шуме и гаме затерялись 130 персонажей. Кого только здесь нет! Художник изобразил и европейских правителей, и крупнейших венецианских художников — Тициана, Тинторетто, а также самого себя, представив живописцев в облике развлекающих публику музыкантов. Столь же светской и, по сути, не имеющей отношения к пафосу евангельского текста является работа Веронезе «Пир в доме Левия» (1573), где за названием скрывается желание автора воссоздать красочность жизни современных ему богатых венецианцев. Последний из корифеев итальянского Возрождения — Тинторетто* (настоящее имя Якопо Робусти, 1518—1594). Его динамичное искусство полно страсти и мощи, насыщено глубокими эмоциями. Человек необычайно работоспособный, он оставил большое количество монументальных декоративных росписей, портреты своих современников, циклы фресок, алтарные композиции, в том числе драматичное полотно «Тайная вечеря» (1592—1594). * Тинторетто (итал.) — красильщик. Этим ремеслом занимался отец художника, откуда и прозвище. В последние годы жизни Тинторетто завершил грандиозную картину «Распятие» (1565—1588). В толпе людей, присутствующих при казни Сына Божия, он выделил разнообразные характеры, объединив их в единую «симфонию» жестов, лиц, движений. У основания креста — потрясенные видом случившегося близкие Иисусу Христу люди. Эмоционально насыщенная культура Высокого и Позднего Возрождения вызвала подъем в развитии музыкального искусства. Родилась хоровая полифония* строгого стиля или «строгого письма» (термин С.И. Танеева). Новую многоголосную музыку создавали для церкви, подчиняя творчество строгим правилам и многочисленным ограничениям в стремлении достичь высшей красоты и возвышенности звучания хора (например, избегали диссонирующих созвучий). Образно-поэтический строй этой полифонии соответствовал задачам храмовой службы, а ее ведущим жанром оставалась уже знакомая нам месса. * Полифония (иначе контрапункт) — вид многоголосия, основанный на сочетании и развитии двух или нескольких самостоятельных мелодических линий. **Урок №47** **Музыка Возрождения** Две ведущие реннесансные школы полифонистов — римская и венецианская составляют гордость мировой музыки. К римской школе принадлежал Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок. 1525—1594). С 1551 г. и до конца жизни Палестрина работал в Риме, возглавляя капеллы разных соборов, в том числе Святого Петра и Санта Мария Маджоре, руководил хорами, обучал певчих. Его полифонические композиции, написанные для хора a’cappella, отличаются духовной глубиной и возвышенностью. Огромное наследие Палестрины включает свыше 100 месс, более 370 мотетов*, а также магнификаты, духовные и светские мадригалы и др. Его музыку сравнивают с полотнами Рафаэля, и это не случайно. Композитору удалось создать светлые, гармонически-стройные и уравновешенные образы, озаренные глубокой человечностью. * Мотет — жанр вокального многоголосия; возник во Франции. Венецианская школа прославлена именами Андреа и Джованни Габриели. Их сочинения созвучны облику Венеции, ее праздничной пышности, уникальной архитектуре и великой живописи. Габриели работали органистами в соборе Сан-Марко и оставили сочинения разных жанров, как хоровые, так и инструментальные. Кульминация в развитии венецианской школы — творчество Джованни Габриели (ученика и племянника Андреа Габриели). Его музыка отличается концертным великолепием, динамическим и тембровым богатством. Нередко его хоровые композиции звучат вместе с органом. Наиболее известны так называемые «Священные симфонии» (1597), написанные для 6—19 голосов. Сегодня города Италии (Флоренция, Рим, Венеция, Милан, Падуя, всех не перечесть), представляются огромными музеями, хранителями античных и ренессансных ценностей. Волею судьбы этот регион мира стал центром взлета творческой мысли, воплотившей в художественных образах идею величия и безграничных возможностей человека. **Вопросы и задания** 1. **Что такое Возрождение? Каковы временные рамки этой эпохи? Какие этапы можно выдзлить в истории художе-стввнной культуры итальянского Ренессанса?** 2. **Было ли Возрождение возрождением язычества? Почему художники Ренессанса славили одновременно Иисуса Христа и, нарример, Аполлона? Поясните сиой ответ.** 3. **Почему из культурного обихода ушли представления о христианской святости и грехе? Как отразился этот проеесс в искусстве Возрождения?** 4. **Что такое секуляризация нскусства? В чем отличие светского искусства от храмового? Характерно ли это отличие для творений мастеров эпохи Возрождения?** 5. **Какие норода Италии стали центрами Возрождения? Как вы представляете эти города? Расскажите о воображаемом путешествии по ним (творческое задание).** 6. **Флорентийский историк, дипломат и поэт Никколо Макиавелли просланился тем, что отрицал нравствееные законы, характерные для христианства. Похоронен же он рядом с Микеланджело. Постройте на этом историческом факте свой рассказ о парадоксах и противоречиях Возрожденая.** 7. **Сравните творения Данте и Джотто. Что объединяет образный мир этих мастеров?** 8. **Высокое Возрождение связано с Римом. Символ Рима — собор Святого Петра. Расскажите, кто возводил это здание? Какие произведения искусства находятся в соборе? Расскажите о художественных открытиях Браманте и Микеланджело при строительстве собора.** 9. **Разделяете ли вы точку зрения Ф.М. Достоевского? Будучи во Флоренции, он писал: «Это почти рай. Ничего представить нельзя лучше впечатления этого неба, воздуха и света,.. Здесь есть такое солнце и небо и такие, действительно, уж чудеса искусства неслыханного и невообразимого...». Поразмышляем, о каких чудесах говорит писатель?** 10. **«Музыку нельзя назвать иначе, как сестрой живописи, ибо она есть предмет слуха, второго чувства после зрения», — так считал Леонардо да Винчи. Можно ли сравнить с музыкой его полотна?** 11. **Известныш искусствовед М.В. Алпатов считал, что роспись Сикстинской капеллы, рожденная Микеланджело в творческих и физических муках, требует от зрителя столь же мучительного напряжения. Как, повашему, прав ли ученым?** 12. **Искусствовед Л.Д. Любимов соединил по степени воздействия на зрителя два полотна: «Страшныш суд» Микеланджело и «Гернику» Пабло Пикассо. Какие еще работы художников разных эпох вы можете назвать, чтобы продлить этот ряд?** 13. **«Для моих друзей и современников величайшим недосягаемым учителем всегда был суровый Алигьери», — писала А.А. Ахматова. Попытайтесь вспомнить, в каких стихах Ахматовой или ее современников упоминается Данте.** 14. **Прислушайтесь к точке зрения О.Э. Мандельштама: «Поэзия всегда сестра музыки. Послушайте Баха. Попробуйте читать вслух Данте на фоне баховской музыки». Последуйте его совету, затем сравните свои впечатления.** 15. **Расскажите о живописи Позднего Возрождения.** 16. **Что вы знаете о музыкальном искусстве итальянского Возрождения? Когда родилась музыка Ars nova? Что такое мадригал? Где работал Палестрина и какую музыку он создавал?** **Задание:** * **придумать, о чем мог бы рассказать изображенный человек.** * **Можно ли его назвать «героем века Просвещения»?** * **какими качествами (достоинствами или недостатками),** **по-вашему, обладает этот человек** **Рассказать, сделать пометки в тетради**	**Сделать запись в конспекте.** **Стр. 166 - 170** **Сделать запись в конспекте.** **Стр. 170 - 175** **Сделать запись в конспекте.** **Стр. 175 – 180** **Сделать запись в конспекте.** **Стр. 181 – 182** **Сделать запись в конспекте.** **Стр. 181 – 192** **Сделать запись в конспекте.** **Стр. 192 – 205** **Стр. 205 – 209** **Стр. 209 – 212**	**18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020** **18.05.2020-** **29.05.2020**	