

Дорогие ребята!

Изучите материал по дисциплине «История искусств» в виде презентации, законспектируйте, а затем выполните задания теста. Как только Вы выполните задания теста, сфотографируйте ответы и отправьте MMS по телефону: **8 910 278 39 26**, или на электронную почту: Kvikursk@yandex.ru

Если у Вас возникают вопросы, задавайте их по телефону: **8 910 278 39 26**

С уважением Любовь Иосифовна Ефремова

Презентация на тему: «Высокое Возрождение» (часть 2)

Микеланджело Буонарроти (6 марта 1475 – 18 февраля 1564)

Портрет работы
Марчелло Венусти (1535)

Микеланджело де Франческо де Нери де Миниато дель Сера ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони

– великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель.

Родился в семье подесты (главы местного самоуправления) Кьюзи и Капрезе Лодовико Леонардо Буонарроти.

- Отец отдал сына в школу Франческо да Урбино во Флоренции.
  - Мальчик должен был учиться склонять и спрягать латинские слова у этого первого составителя латинской грамматики. Микеланджело любознательного от природы, латынь угнетала. Учение шло все хуже и хуже. Огорченный отец приписывал это лености и нерадению, не веря, конечно, в призвание сына. Он мечтал для него о блестящей карьере мечтал увидеть сына когда-нибудь в высших гражданских должностях.
- Отец смирился с художественными наклонностями сына и однажды, взяв перо, написал: «Тысяча четыреста восемьдесят восьмого года, апреля 1-го дня, я, Лодовико, сын Леонардо ди Буонарроти, помещаю своего сына Микеланджело к Доменико и Давиду Гирландайо на три года от сего дня. Юноша обучался только год и ушел в художественную школу при дворе Медичи.

При дворе Лоренцо Медичи учится у **Бертольдо ди Джованни**.

Мадонна у лестницы.
Мрамор. Ок. 1491.
Флоренция, Музей Буонарроти.

В Риме была создана мраморная группа «Пьета» (1498—1499) – первое оригинальное произведение мастера, пронизанное верой в торжество гуманистических идеалов Возрождения. Драматическую тему оплакивания Христа Богоматерью скульптор решает в психологическом плане. Нравственная чистота образа Марии, благородная сдержанность чувств раскрывают силу ее характера. Единственная скульптура которую подписал Микеланджело

Пьета
Мрамор. 1498—1499.
Ватикан, Собор св. Петра.

Давид. Мрамор. 1501—1504. Флоренция, Академия изящных искусств.

- Весной 1501г. Микеланджело вернулся во Флоренцию и осенью принял за скульптуру «Давида» (высота 5,5м). Это было олицетворение его родного города Флоренции. Здесь Давид предстает атлетом, обязанного победой только самому себе. Скульптуру поставили на площади Сеньории перед палаццо Веккьо – резиденцией правителей флорентийской республикой.

Мадонна Питти
Ок. 1504—1505
Флоренция, Национальный музей Барджелло.

Мадонна Таддеи.
Мрамор. Ок. 1502—1504.
Лондон, Королевская академия искусств.

Среди многих работ, выполненных Микеланджело на протяжении 1500-1505гг известны рельефы «Мадонна Питти», «Мадонна Таддеи», где мастер создал идеальный образ мадонн с чертами классической красоты.

- Единственная сохранившаяся станковая картина Микеланджело «Мадонна Дони» или «Святое семейство». Фигуры мадонны, Иосифа и младенца Христа переданы с пластической четкостью и компактностью.

«Святое семейство» 1506

- В 1508 г. папа Юлий II вызвал Микеланджело в Рим для росписи Сикстинской капеллы. За 4 года один без чьей-либо помощи художник расписал плафон площадью 600 квадратных метров.

Росписи плафона (потолка)

Сикстинской капеллы в Риме (1508-1512)

Люнет (пророки и папы)

- Вместо того, чтобы покрыть потолок орнаментом и написать лишь фигуры между распалубками сводов, как предполагалось сначала, он всю середину потолка заполнил сюжетными композициями, окружил каждую более крупными по масштабу фигурами обнаженных юношей, между распалубками поместил еще более крупные фигуры пророков и сивилл и еще фигуры и группы в треугольниках распалубок и в полукруглых люнетах над окнами.

Люнет – полукруглый проем

Сикстинская капелла
"Эритрейская сивилла"

Кумская Сивилла. 1508-1512

Сикстинская капелла
"Ливийская сивилла"

В фигурах пророков, сивилл и юношей Микеланджело развернул своего рода энциклопедию пластики, неисчислимое разнообразие контрапостов и ракурсов.

Контрапост (лат. *против*) – различия в повороте тела и головы

Ракурс (фр. *сокращать*) – перспективное сокращение форм в пространстве, обусловленное точкой зрения

Сикстинская капелла.
"Пророк Захария"

Страшный суд Микеланджело (1534/35 - 1541)

Уже в старости Микеланджело было вновь суждено вернуться к росписям Сикстинской капеллы: на этот раз он написал на стене «**Страшный суд**» (1534/35 - 1541), размер 200 кв.м. Здесь уже нет ясной архитектуры. Лавина нагих тел рушится в бездну. Среди них много портретных лиц. Это возмездие, крушение ренессансной гордыни.

- Два главных скульптурных замысла проходят почти через всю творческую биографию Микеланджело: гробница папы Юлия II и гробница Медичи.
- Юлий II, тщеславный и славолюбивый, сам заказал в 1512 г. Микеланджело свою гробницу, желая, чтобы она превзошла великолепием все мавзолеи мира. Микеланджело, увлеченный, задумал колоссальное сооружение с десятками статуй; папа на первых порах его поддерживал, но строптивая независимость художника, требовавшего свободы действий, приводила к постоянным столкновениям. Микеланджело то изгоняли из Рима, то вновь призывали: отношения с капризным и вспыльчивым папой были трудными. Кроме того, Юлий II скоро охладел к проекту, ему сказали, что это дурная примета — готовить себе при жизни гробницу.

Усыпальница папы римского Юлия II в базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим 1513-1516гг
Центральная фигура – пророк Моисей

Капелла Медичи

В 1520г. Микеланджело получил заказ на выполнение внутреннего убранства капеллы Медичи во Флорентийской церкви Сан Лоренцо. Работа велась с перерывами с 1520 по 1534 год

- Последние годы позднего Возрождения получили название трагического гуманизма, или трагического Возрождения. Трагический мотив звучал уже в творчестве Микеланджело, работавшего на грани двух периодов Возрождения. Его скульптурные произведения: изображения рабов, аллегорические фигуры Утра, Вечера, Дня и Ночи, украшающие гробницу в капелле Медичи, с особенной силой дают почувствовать трагическую безысходность мироощущения художника.

Капелла Медичи. 1520—1534.

Гробница герцога Джулиано. Капелла Медичи. 1526—1533. Флоренция, собор Сан-Лоренцо.

Мадонна. Флоренция, Капелла Медичи. Мрамор. 1521—1534.

- Микеланджело выполнил две гробницы Джулиано и Лоренцо Медичи. Каждая из них состоит из саркофага с покатым верхом, на крышке которого лежат аллегорические фигуры времен суток: «Утро» и «Вечер» на одном саркофаге «День» и «Ночь» на другом. Над саркофагом в нише — сидящая фигура погребенного.

В 1538-1539 гг. Микеланджело составил план перестройки зданий на Капитолийском холме Рима. На вершине холма была создана площадь овальной формы и в центре ее установили конную статую Марка Аврелия.

В 1546 году Микеланджело Буонарроти был назначен главным архитектором собора Святого Петра. Начал строительство Браманте, затем Рафаэль, Перуцци и Антонио да Сангалло. Купол сооружен в 1590 году по проекту Микеланджело (132,5 м.). Завершил строительство собора Джакомо дела Порта в 1593г.

- **Библиотека Медичи Лауренциана** (кратко *Лауренциана*, лат. *Biblioteca Medicea Laurentiana*) — знаменитая своими манускриптами государственная библиотека Италии, находится во Флоренции. Библиотека появилась ещё во времена правления Медичи. Своё название «**Лауренциана**» библиотека получила в честь **Лоренцо I Медичи**, значительно обогатившего фонды библиотеки своего деда **Козимо Медичи Старшего**.
- Уникальная по форме монументальная лестница, ведущая в библиотеку, возведённая по проекту Микеланджело, представляет собой сложное сооружение, делающее подъём в библиотеку длиннее и выше, чем в действительности. Каждая деталь в библиотеке — окна, потолок, пол и скамьи в читальном зале — продумана Микеланджело, постаравшимся создать в ней практичную учебную атмосферу для мирян.

Интерьер читального зала Библиотеки Лауренциана

Одно из величайших архитектурных свершений Микеланджело — лестница Лауренцианы — напоминает поток лавы (поток мысли).

Пьета (Положение во гроб) собора Санта Мария дель Фьоре. Мрамор. Ок. 1547—1555. Флоренция, Музей Опера-дель-Дуомо. (В образе Никодима — автопортрет)

Умирая, Микеланджело оставил краткое завещание; как и в жизни, он не любил многословия. «Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным», - продиктовал он друзьям.

Микеланджело умер 18 февраля 1564 года. Тело его погребено в церкви Санта Кроче во Флоренции.

Рафаэль Санти

(28 марта 1483 – 6 апреля 1520)

Автопортрет

Рафаэль Санти – великий итальянский живописец, график и архитектор. Родился в Урбино, в семье живописца. Отец был первым его учителем. 8 лет Рафаэль потерял мать, а в 11 – отца, и заботы о нем взяла на себя жена герцога Елизавета Гонзага. В 1500 году Рафаэль отправился в Перуджу и поступил в мастерскую Пьетро Перуджино. Он в совершенстве овладел манерой и техникой своего умбрийского учителя Перуджино, а впоследствии многое почерпнул и у Леонардо и у Микеланджело, — но все время шел своим, очень рано определившимся путем. В 17 лет он уже был зрелым мастером.

- Одно из ранних произведений Рафаэля – «Мадонна Конестабиле» (ок.1500г.).
- Это светлый образ молодой матери, изображенной на фоне прозрачного умбрийского пейзажа.

«Мадонна Конестабиле»

Обручение Марии (1504)

- В 1504 году Рафаэль пишет «Обручение Марии», где проявил умение свободно расположить фигуры в пространстве, связать их друг с другом и с окружением.
- Художник создал цельную, уравновешенную композицию и передал просторную глубину пространства введением в пейзаж архитектурных форм.
- Сцена обручения Марии и Иосифа представляет собой образ высокой красоты.
- Уже в этой картине Рафаэль вырабатывает свой стиль

Мадонна Грандука (1504)

С переездом во Флоренцию в 1504 году Рафаэль приобщился к лучшим образцам флорентийского Ренессанса и проявил дар – легко усваивать и творчески перерабатывать полученные впечатления. Он изучает анатомию и перспективу, а также технику живописи Леонардо да Винчи и Микеланджело пишет прекрасных мадонн, передавая многогранные оттенки образа женщины-матери.

- Его «Мадонна Грандука» (1504-1505) погружена в свой внутренний мир и сдержанно проявляет свои материнские чувства, бережно держа младенца.
- В картине использована пирамидальная композиция Леонардо.

Мадонна со щегленком

Прекрасная садовница (1507)

Мадонна в зелени (1506)

- Созданные живописцем во Флоренции многочисленные изображения Мадонн принесли молодому художнику всеитальянскую славу

Фрески Рафаэля в Ватиканском дворце. Рим

В 1508 году при содействии своего земляка Браманте, ведущего архитектора Рима, Рафаэль появляется при Ватиканском дворе.

Переехав в Рим, 26-летний мастер получает должность «художника апостольского Престола» и поручение расписать парадные покои Ватиканского дворца.

С этого времени он постоянно работал в Риме, главным образом при дворе папы Юлия II и его преемника Льва X, где исполнил большое количество монументальных работ. Из них самые выдающиеся — это росписи ватиканских станц — апартаментов папы.

Станцы Ватикана – это четыре небольшие сводчатые комнаты с окнами во двор. Первый зал – станца делла Инчендио, за нею расположены станца делла Синьатура, станца д'Элиодоро и станца Константина.

- Первой была написана фреска «Диспут» (1510). На ней представлен теологический спор, участниками которого являются «отцы церкви» и обитатели небес.

Фреска «Парнас»

- Фреска «Парнас» - аллегория царства поэзии – изображает покровителя искусств, бога Аполлона, в окружении муз. В светлом мире вдохновения пребывают поэты древности – Гомер, Пиндар, Сафо, Вергилий, Гораций и великие итальянские поэты – Данте, Петрарка, Боккаччо.
- Создавая композицию, Рафаэль проявил изобретательность, поместив вершину горы над окном, а по его сторонам сбегающие вниз пологие склоны.

Лучшая из фресок Станцы дельла Сеньятура — «Афинская школа»: ее Рафаэль исполнил всю собственноручно. В ней он воплотил представление ренессансных гуманистов о золотом времени античного гуманизма.

- В период работы над станциями Рафаэль создает алтарную картину для бенедиктинского монастыря Сан-Систо церкви св. Сикста в Пьяченце «Сикстинскую мадонну» (1515-1519).
- Мадонну встречают коленопреклоненные папа Сикст и св. Варвара.
- Сикст указывает рукою на землю, куда следует мадонна, а св. Варвара застыла в благоговейном молчании.

Сикстинская мадонна.

Портрет папы Юлия II. (1512)

Портрет кардинала Алессандро Фарнезе. (1510-1512)

Иоанна Арагонская, 1518

Дама в покрывале или Донна Велата (1516)

- Римский период творчества Рафаэля отмечен высокими достижениями и в области портрета. Только в Риме Рафаэль преодолел суховатость и некоторую скованность своих ранних портретов, раскрывая в модели наиболее характерное и значительное.
- Им написаны портреты папы Юлия II, Льва X, кардинала Алессандро Фарнезе...

- Именно в Риме достиг зрелости блестящий талант Рафаэля-портретиста.
- Известный портрет Донны Велаты подчеркивает удивительную способность художника рисовать с таким изысканным совершенством, что кажется, будто модель смотрит на зрителя, стирается грань реальности.
- Рафаэль уделяет большое внимание деталям. Одежды женщины переданы материально, что наполняет картину еще большей реалистичностью.

- Один из самых значимых портретов эпохи Возрождения изображает друга художника, дипломата и гуманиста Бальдассаре Кастильоне, который считается типичным примером знати того периода.
- Картина оказала влияние на таких известных художников как Тициан, Рубенс и Рембрандт.
- Спустя много лет этот портрет будет копировать Рубенс, Рембрандт сначала зарисует его, а затем под впечатлением от этой картины создаст свой «Автопортрет».

Портрет Бальдассаре Кастильоне. (1515)

- В Риме им построена круглая в плане церковь Сант-Элиджо-дельи-Орефичи (с 1509) и изящная капелла Киджи церкви Санта-Мария-дель-Пополо (1512—1520).
- Рафаэль также построил палаццо: Видони-Каффарелли (с 1515) со сдвоенными полуколоннами 2-го этажа на рустованном 1-м этаже (надстроен), Бранконьо дель Аквила (окончен в 1520, не сохранился) с богатейшей пластической фасада (оба — в Риме), Пандольфини во Флоренции (строился с 1520 по проекту Рафаэль архитектора Дж. да Сангалло), отличающийся благородной сдержанностью форм и интимностью интерьеров.

Палаццо Пандольфини. Флоренция.

В этих произведениях Рафаэль неизменно связывал рисунок и рельеф фасадного декора с особенностями участка и соседней застройки, размерами и назначением здания, стараясь придать каждому дворцу как можно более нарядный и индивидуальный облик. Интереснейшим, но лишь частично осуществленным архитектурным замыслом Рафаэля, является римская вила Мадама (с 1517 строительство продолжил А. да Сангалло Младший, не окончено), органически связанная с окружающими дворами-садами и огромным террасным парком.

- Сменивший в 1513 году Юлия II Лев X также высоко ценил Рафаэля.
- В 1513—1516 годах Рафаэль по заказу папы занимался изготовлением картонов с сюжетами из Библии для десяти шпалер, которые предназначались для Сикстинской капеллы. Наиболее удачен картон «Чудесный улов» (всего до нашего времени дошло семь картонов).
- Ещё одним заказом от папы были лоджии, выходящие во внутренний ватиканский двор. По проекту Рафаэля они были возведены в 1513—1518 годах в виде 13 аркад, в которых по эскизам Рафаэля были расписаны учениками 52 фрески на библейские сюжеты.

- Рафаэль, умерший молодым, почти все свои начинания осуществил.
- Как истинный сын Возрождения, был если и не столь универсальным, как Леонардо, то все же очень разносторонним художником: и архитектором, и монументалистом, и мастером портрета, и мастером декора.
- По его эскизам работали архитекторы и скульпторы, он вел археологические раскопки, выполнил 10 огромных картонов-рисунков для ковров Сикстинской капеллы, поднимал вопрос об охране памятников римской старины.

Рафаэль. Лоджии Ватиканского дворца. Рим.

Лоренцо Лоренцетти. Мертвый мальчик на дельфине. Рим

Тема: Искусство эпохи Возрождения

1. Определите авторство следующих художественных произведений:

А) «Джоконда» -	1. Рафаэль Санти
Б) «Мадонна со щегленком» -	2. Сандро Боттичелли
В) «Рождение Венеры» -	3. Микеланджело Буонарроти
Г) «Мадонна Литта» -	4. Леонардо да Винчи
Д) «Мадонна у лестницы» -	
Е) «Станцы Ватикана» -	
Ж) «Мадонна Бенуа» -	

2. По представленным произведениям определите автора и название каждого изображения

			
А)	Б)	В)	Г)

3. Перед Вами коллаж, составленный из фрагментов картин. Напишите название картин и их авторов

