ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. II КУРС. 1 неделя Тема: Искусство Возрождения.

Лекция: Искусство Проторенессанса. Творчество Джотто.

Дата сдачи домашнего задания: 27.03.2020

Первый подъем новой культуры в Италии относится к 12 --13 векам. Североитальянские города-государства во главе с Венецией - Флоренция, Сиена, Милан. Политическая власть в них сосредоточилась в руках купцов и ремесленников. Объединенные в цехи, они активно противостояли местным феодалам и способствовали отражению натиска иноземных завоевателей (прежде всего германских императоров). Коренные сдвиги в мировоззрении и культуре. Интерес к человеку как мыслящей и чувствующей личности, к античности. На раннем этапе переходной эпохи культура во многом носила противоречивый характер, новое часто уживалось со старым, либо облекалось в традиционные формы.

Развитие итальянских городов и их культуры представляло крайне пеструю картину. С наибольшей наглядностью и раньше всего художественные идеалы Возрождения проявились в передовых итальянских республиках, в частности во Флоренции. Здесь написал свою «Божественную комедию» Данте -- «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени» работали скульпторы, в произведениях которых ясно обозначились реалистические тенденции.

Джотто. На флорентийской почве сформировалось могучее дарование родоначальника реалистического искусства Возрождения Джотто ди Бондоне (1266/1267--1337). Разносторонность интересов - типичный представитель новой культуры. Архитектор, скульптор, поэт, но самый значительный вклад внес в развитие живописи.

Громадная сила эмоционального воздействия, морально-этической глубиной, драматизмом и эпичностью. Одним из первых создает типический образ человека. Скорее опираясь на интуицию, чем на научный метод, художник ставит задачу воспроизведения реального трехмерного пространства, весомости пластического объема, моделированного средствами светотени. Добивается четкости обобщенного рисунка, ясности логически построенной, точно найденной композиции.

Работы Джотто находятся во Флоренции, в Риме и Падуе. Наиболее значительное его творение -- эпический цикл фресок на темы жизни Марии и Христа в Капелле дель Арена в Падуе (построена в 1303--1305 годах на месте арены разрушенного древнеримского цирка). Традиционные религиозные сюжеты художник наполнил новым смыслом, по существу раскрыв в них высокое моральное совершенство образа человека. Росписи покрывают стены небольшой по размеру, прямоугольной в плане, перекрытой сводом капеллы. На входной узкой стене размещена сцена «Страшный суд», напротив -- «Благовещение». На боковых стенах фрески расположены в три яруса. Заключенные в изящные обрамления, они составляют последовательное повествование, которое развертывается в спокойно-величавом ритме, в строгих обобщенных формах. Композиции следуют одна за другой вдоль стен, подчеркивая их плоскости. Эпические и монументальные в своей трактовке, полные живых чувств и переживаний, они поражают богатством зрительных впечатлений. Религиозную легенду художник трактует как реальное событие. Персонажи священного писания обретают в росписях жизненность, глубину сдерживаемых чувств, мощную пластичность. Жанровые моменты усиливают реализм религиозных сцеп. На фоне пейзажа изображены спокойно-величавый, задумчивый

Иоаким и сочувственно глядящие на него пастухи («Встреча Иохима с пастухами»). Здесь нет ничего таинственного, необъяснимого.

Наиболее значительны из фресок те, где драматизм повествования решительно отодвигает на второй план религиозно-мистическую окраску легенды. С невиданной ранее силой Джотто передает характеры героев, раскрывающиеся в их поступках, в замедленных движениях, жестах. Рассказ о предательстве, столкновение двух контрастных характеров - сцена «Поцелуй Иуды».

В центре ее среди жестикулирующих стражников и апостолов выделяются Христос и Иуда. Носитель высокой идеи нравственного совершенства и стойкого мужества, Х. прекрасен в своем благородстве и сдержанном спокойствии. Напряженный взгляд полон укора и гнева. Отталкивающе безобразен лицемерный Иуда. Эпическое величие и драматизм сцены «Оплакивание Христа» подчеркнуты построением пейзажа; спускающийся склон горы развернут так, чтобы выделить главных действующих лиц: мертвого Христа и пристально, скорбно глядящую на него Марию. Они составляют идейный центр композиции. К ним обращены склоненные фигуры и взоры всех присутствующих. Разнообразны жесты, мимика печальных лиц. Изумительна по пластической выразительности группа женских фигур, замыкающих сцену и усиливающих ее драматическую напряженность. Отбрасывая второстепенные детали, обобщая, монументализируя, Джотто создает образы большой глубины. Светлые холодные краски -- желтые, розовые, голубые, зеленые- составляют звучную, легко воспринимаемую гармонию росписей.

Искусство Джотто с его искренностью и простотой, ясное по мысли, полное веры в человека, положило начало живописи Возрождения. Оно вдохновило на поиски более глубоких средств реалистической выразительности не только современников и непосредственных последователей Джотто, но и многих художников следующих поколений. Однако временный возврат к средневековой традиции во второй половине 14 века несколько затормозил развитие реализма и способствовал оживлению готических черт, особенно проявившихся в искусстве Сиены.

Домащнее задание: изучение дополнительной литературы. Просмотр видеофильмов о творчестве Джотто. Подготовка ответов на вопросы:

1.Чем отличается эпоха Проторенессанса?

2.В чем заключается новаторство живописи Джотто?

3.В какой технике работал Джотто?

4.Какие циклы фресок выполнил Джотто?

5.Подготовка презентации о творчестве Джотто с видеорядом не менее 10 иллюстраций