

Эволюция стилей в живописи европейских стран

Возрождение

mironovacolor.org > Статьи > **Эволюция стилей в живописи европейских стран. Возрождение**

Начало статьи

Время этой новой, во многих отношениях революционной эпохи, приходится на начало XIV в. (в Италии); в других странах Европы – на XV – XVI вв., а в некоторых случаях – на первые десятилетия XVII в. (например – в Беларуси).

Отличительная черта эпохи Возрождения – светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм, то есть интерес в первую очередь к человеку и его деятельности. Возникает усиленный интерес к античности и её идеализация. Культура Древнего Рима, на руинах которой выросла Италия, как бы возрождалась, от чего и произошел термин «Возрождение». В настоящее время термин «Возрождение» превратился в метафору культурного расцвета.

Для живописи эпохи Возрождения характерно обращение профессионального взгляда художника к законам природы и восприятия мира человеком. Так появилось изображение пространства методами перспективных построений, анатомически правильный рисунок форм человека и животных, натуральное распределение света и тени, умение добиваться осязательных ощущений в изображениях фактур, и, может быть, самое главное – умение передавать характер человека и выражение его лица.

Преобладающими жанрами живописи были портрет и многофигурные композиции на темы из древней истории и мифологии. В классический период стиля Ренессанс в композиции включались элементы пейзажа. Это свидетельствует о том, что человек того времени ощущал себя центром мироздания. Его контакты с внешним миром были ещё сильны и органичны, он даже чувствовал в себе силу и способность изменить мир к лучшему своими собственными усилиями. Томас Мор и Кампанелла сочиняют проекты идеальных государств, где торжествует разум и порядок, общее благо и довольство (не решаюсь сказать «счастье»).

История живописи Возрождения в Европе настолько обширна, что здесь нет возможности назвать хотя бы малую часть всех имён художников, и тем более проиллюстрировать их произведения. Назовём только классиков, почитаемых и знаменитых вплоть до нашего времени.

Раннее Возрождение, Италия.

Пьеро делла Франческо (1410 – 1492)

Фра Анжелико (1387 – 1455), Мазаччо (1401 – 1428), Сандро Боттичелли (1445 – 1510),

Джованни Беллини (1400 – 1470)

Высокое Возрождение, Италия

Леонардо да Винчи (1452 – 1519) Микеланджело Буонаротти (1475 – 1564)

Тициан (1477 – 1576), Джорджоне (1477 – 1510), Тинторетто (1518 – 1594)

Паоло Веронезе (1528 – 1588), Корреджио (1489 – 1534), Рафаэль Санти (1483 – 1520)

Позднее Возрождение (маньеризм)

Понтормо (1494 – 1557), Бронзино (Аньоло) – (1503 – 1572), Франческо Пармиджанино (1503 – 1540).

Культура Возрождения отличается крайней степенью двойственности. В целом она напоминает эпизод античной истории – беседу Гераклита с Демокритом. Гераклит по всякому поводу плачет, а Демокрит – смеётся.

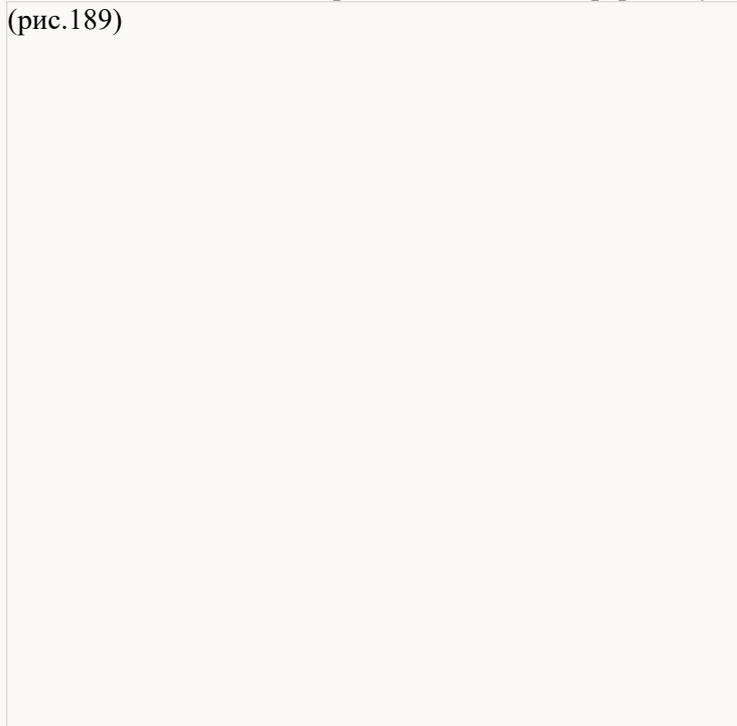
Философия и поэзия этой эпохи обличают её пороки, а живопись воспекает красоту, гармонию, жизненную мощь человечества. Так, Микеланджело выражает в своих стихах тяжёлые сомнения, раскаяние в греховности, страх расплаты, осуждение пороков общества: лжи, подлости, клеветы, склочности, мстительности. Он пишет:

*Грешно живу, погибель приближая.
Добро - от неба, зло – в моих страстях.
Утратив волю, я погряз в грехах
И только им принадлежу, страдая.*

*О доля горемычная и злая!
Я вечный раб твой – мною движет страх.
Ужель рождён я, чтобы жить впотьмах?*

Подобные мысли можно прочитать и на автопортрете Художника.

(рис.189)

Микеланджело "Автопортрет"

В то же время живопись Микеланджело – свидетельство его глубокой веры в христианские ценности и в неограниченные возможности Человека – прекрасного, могучего, сотворённого по образу и подобию Всевышнего.

(рис.187)

Микеланджело "Сотворение Адама"

Другой титан Возрождения – Леонардо да Винчи, также незаурядный литератор и философ, проявляет скептицизм по отношению к добродетелям человечества, но не переходит в лагерь атеистов – вера его как бы слегка прикрыта налётом интеллектуальности. Ведь он был также и учёным – естествоиспытателем. Потому - то его Мона Лиза со своей затаённой улыбкой вот уже 400 лет не даёт покоя интерпретаторам и пародистам.

(рис.185)

Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Двойственность мировоззрения в данном случае естественна – ведь человечество в течение тысячи лет пребывало в вере Христовой и не могло отрешиться от неё за одно-два столетия (кстати, не может и не желает этого по сей день). Напротив, в эпоху Возрождения человек стремится наполнить образ Бога новым содержанием – своеобразной ренессансной жизнерадостностью. Он возрождает библейскую идею о связности (родстве) Бога и Человека, осуществлённую в образе Богочеловека – Христа из Назорета. Художник прощает человеку его грехи, как Иисус простил Магдалину – особенно, если человек раскаивается.

(рис. 196)

Тициан "Кающаяся Магдалена"

Характерная черта живописи Возрождения – с человека совлекаются одежды. Это не бесстыдство, а восстановление античной традиции. Кроме того, можно понять такой приём как утверждение самооценности индивида. Ведь одежды – это знак социальной

принадлежности и имущественного положения. И то, и другое – вещи временные, проходящие и не определяющие достоинство личности. Обнажённые тела на картинах ренессансных живописцев прекрасны, хоть и более мускулисты, чем античные, что приближает их к жизненной правде.

Классически-прекрасны также образы Мадонн, созданные гением Леонардо да Винчи и Рафаэля. Они - само воплощение материнской любви, христианской радости и красоты. Однако, и здесь интеллект Леонардо не желает поддаваться иллюзиям власти добра. За спиной Мадонны Литта расстилается каменная серая пустыня, где не может жить человеческий дух. Это символ ада и смерти – неизбежной судьбы человечества.

рис. 186

Леонардо да Винчи "Мадонна Литта"

189с

Рафаэль "Обручение Марии"

Также и «Страшный суд» Микеланджело не внушает человеку оптимизма. Это грандиозное произведение, так же, как и «Божественная комедия» Данте Алигьери, свидетельствует о разделении человечества на два лагеря – праведников и грешников. Всякое разделение, в силу естественной диалектики, ведёт к взаимной вражде двух лагерей, а это для человечества весьма грустно.

(рис. 188)

Микеланджело «Страшный суд»

И всё же, несмотря на эти вторичные мысли, нельзя отрицать, что искусство Высокого Возрождения подсознательно внушает нам мысль: Человек велик и всемогущ, разумен и прекрасен.

Позднее Возрождение (маньеризм) – XVI век.

Это эпоха развития и укрепления элементов капитализма в Европе. Параллельно с этим нарастает разочарование в безграничных возможностях «человека разумного» (*Homo sapiens*). Вера в Бога также убывает пропорционально вере в человека. Наступает эпоха веры в «Золотого тельца».

Возникает кризис гуманитарных ценностей. Человек мельчает, индивидуальность его обезличивается – все люди в принципе одинаковы. Это мы видим на картинах Понтормо, Бронзино, Пармиджанино, Эль Греко...

рис. 190

Понтормо "Снятие с креста"

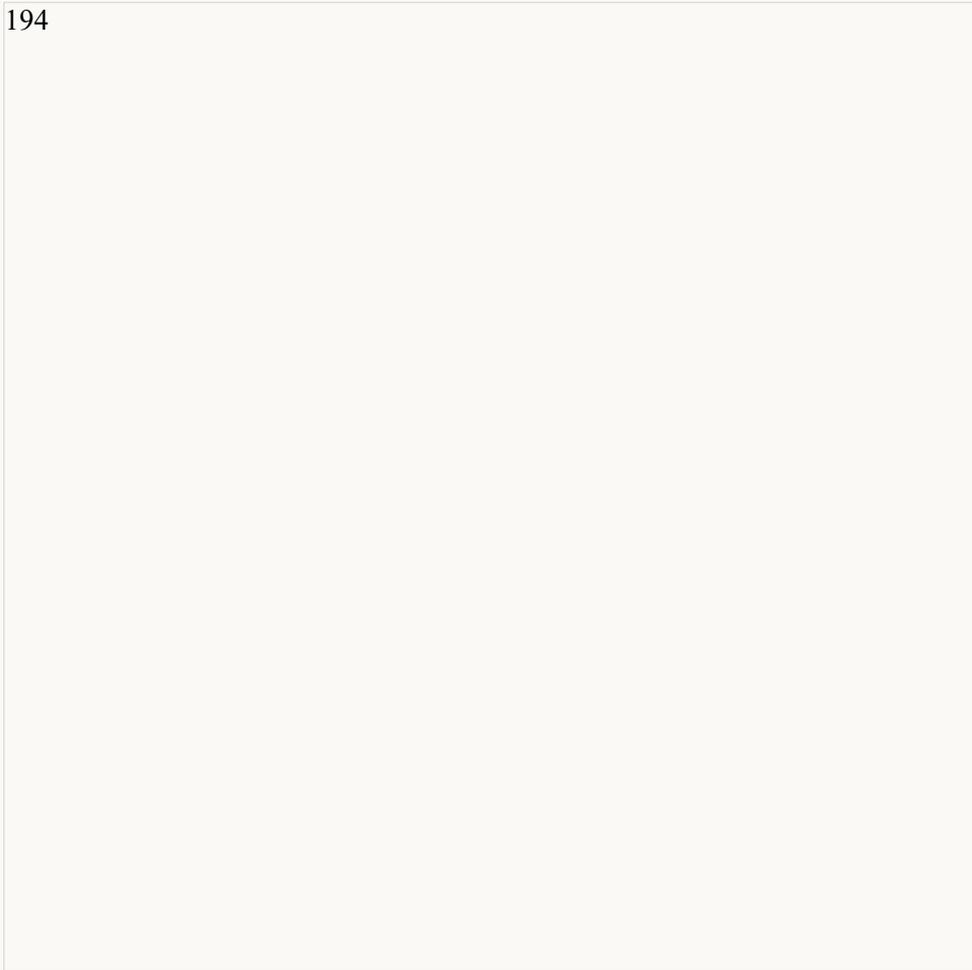
191

192

Пармиджанино "Мадонна с длинной шеей"

194

Бронзино "Битва голых"

195

Бронзино "Элеонора Толедская"

В композиции картины появляется беспорядок, хаотичность, случайные элементы. Человеческие фигуры сильно деформируются, лица становятся одинаковыми, лишаются индивидуальных различий. Нередко в портретах поражает выражение тоски и грусти, переходящей в скорбь (автопортрет Микеланджело, «Элеонора Толедская» - Бронзино). В светской живописи нарастает элемент эротики и фантазии.

Живопись нередко превращается из святого ремесла в недостойную забаву. Жизнь

потребовала решительной смены стиля – вместе с изменениями исторической ситуации в Европе в конце XVI века. Наступила эпоха барокко.

[Продолжение](#)

Л. Миронова,
24.10.2016

<https://www.facebook.com/groups/186926684654453/>

<https://vk.com/club22691156>

[Задать вопрос Мироновой Л.Н.](#)

mironovacolor.org > Статьи > **Эволюция стилей в живописи европейских стран. Возрождение**

Copyright © 2004—2016 Миронова Ленина Николаевна, Иванов Дмитрий Григорьевич

Вопросы, комментарии и предложения высылайте по адресу: frosofco@gmail.com | [ВКонтакте](#) | [Facebook](#)