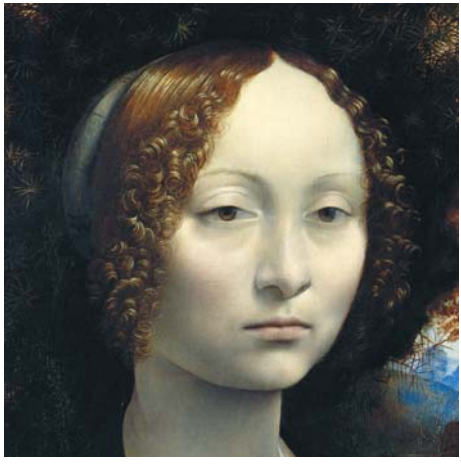

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

IONAS

Содержание

Вступление. Возрождение «как рождение заново» 9
Проторенессанс 15

Раннее Возрождение 33

Высокое и Позднее Возрождение 123

Маньеризм 215

Искусство Северного Возрождения 233

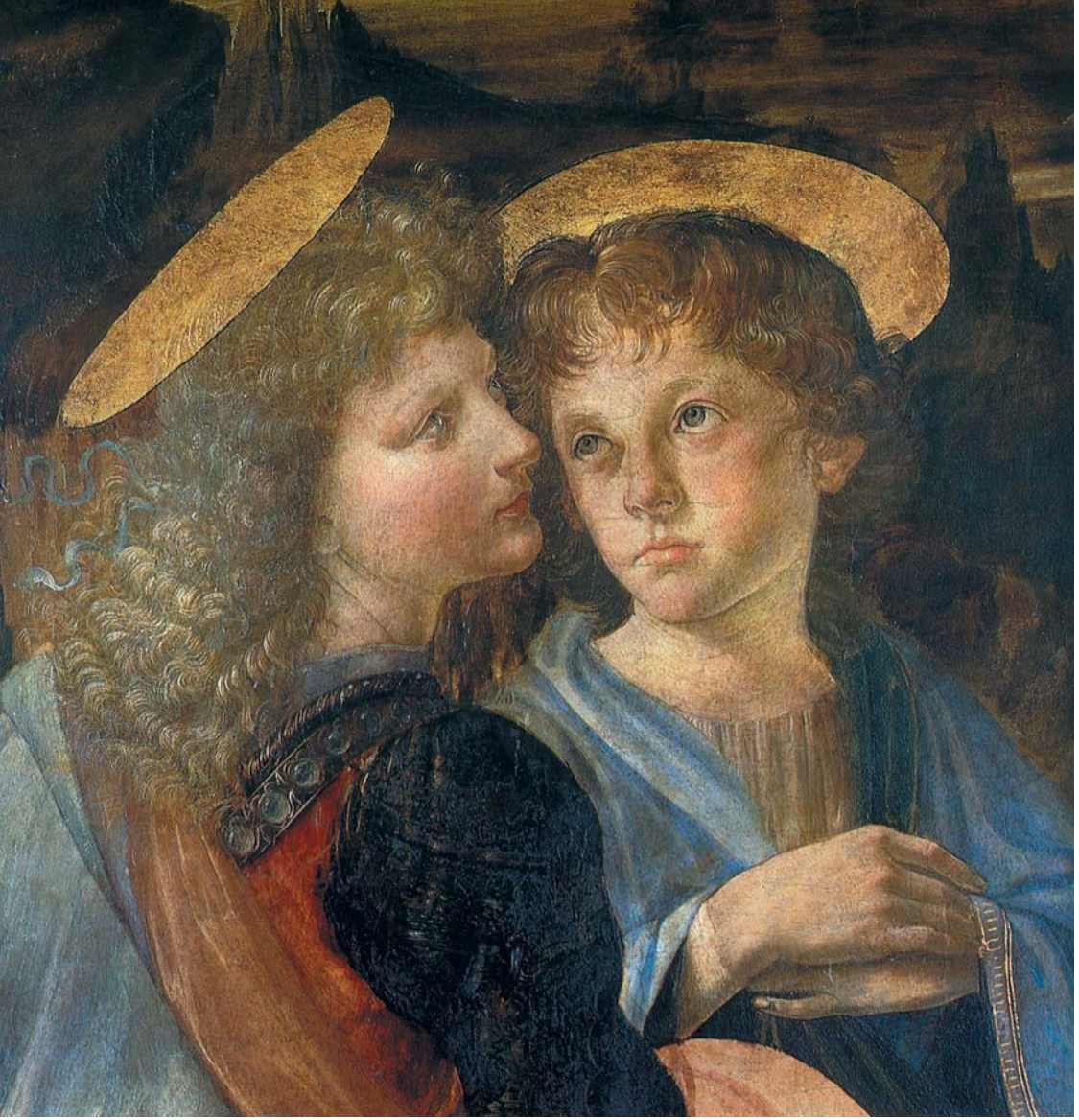

Указатель художников и произведений 380

Лукас Кранах Старший. *Отдых на пути в Египет*

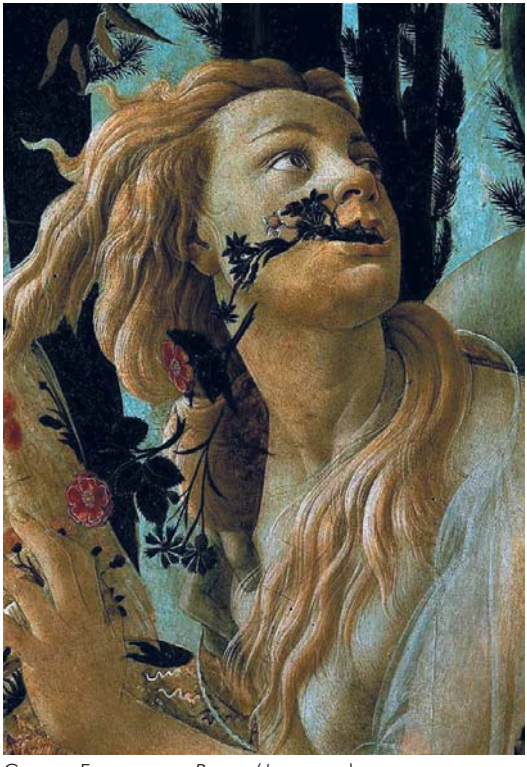

Андреа дель Вероккио. *Крещение (фрагмент)*

Вступление. Возрождение как «рождение заново»

На рубеже XIV и XV вв. произошло то, что историки называют культурным переломом, а философы — закономерностью развития эволюции мировоззрения. Как бы то ни было, вглядываясь в глубину веков, невозможно не поразиться тому факту, что этот культурный взрыв, это новое веяние, это расширение границ человеческого сознания и познания мира были продиктованы таким множеством причин, что мы выделим лишь несколько обобщающих факторов для понимания основных предпосылок этого необычайного явления, неповторимого более за всю историю.

Средние века принято рассматривать как темную эпоху, чуждую научным изысканиям и открытиям, время косности взглядов, нетерпимости и оппозиции всему живому, эволюционирующему, развивающемуся. Однако именно Средние века дали Возрождению цвет, понятие о Божественном, линию и композицию. Обращение к классическим античным образцам заставило художников совместить средневековые традиции с натуралистичностью изображения, искусство приняло новое, светское направление, развился жанр натюрморта и портрета, пейзажа и символической картины. Проявляется интерес к античности, происходит как бы ее «возрождение» в новом ключе, в новых реалиях, спустя множество веков.

Сандро Боттичелли. *Весна (фрагмент)*

Периоды эпохи Возрождения принято указывать следующие.

Проторенессанс (2-я половина XIII в. — XIV в.).

Основывается на подражании натуре в «доброй старой манере искусства древних», как писал Вазари. Проторенессанс широко использует греческую манеру письма, основанную на византийском стиле и традициях иконописи, готические традиции и явился предтечей Возрождения. Яркие представители: Джотто ди Бондоне, Пьетро Каваллини, Дуччо ди Буонинсенья и Чимабуэ.

Раннее Возрождение (начало XV в. — конец XV в.).

Воспроизведение видимого мира с максимальной реалистичностью. В этот период открыты математические законы построения перспективы, что позволило художникам создавать максимально достоверные трехмерные живописные композиции. Художники обращают внимание на прорисовку деталей, распространяются зарисовки с натуры моделей, деталей одежды, растений, животных. Живопись перестает быть ремеслом, а становится наукой, которая оперирует точными методами. В Венеции живописцы ищут способы воспроизведения особой свето-воздушной среды, венецианского золотого воздуха, что стало возможным благодаря новой технике масляной живописи. В Умбрии, Флоренции, Венеции формируются самостоятельные школы.

Витторе Карпаччо. *Рукоположение святого Стефана (фрагмент)*

Высокое Возрождение (1500–1540).

Пик развития стиля, когда скульптура, архитектура и живопись гармонично взаимодействовали друг с другом. Античность воспроизводится с основательностью и строгостью, классический отпечаток ложится на все произведения искусства. Од-

нако подражание классическим образцам только раскрывает индивидуальность художников. Творчество трех великих итальянских мастеров знаменует собой вершину Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль Санти. Художники уже не подражают природе, но пытаются ее превзойти. Рим и Венеция привлекают мастеров того времени. В 1527 г., когда французы захватили Рим, они положили конец и Высокому Возрождению. В Венеции формирование стиля продолжилось вплоть до 1540-х гг.

Якопо Понтормо. *Снятие с креста. Деталь*

Маньеризм, Позднее Возрождение (1540–1590).

Падение Рима, смерть Рафаэля, распад республики во Флоренции — все эти события стали вехами кризиса сначала общественного, а потом культурного. Зародился маньеризм, «нервное» искусство, характеризующееся изломанностью линий, искусственной изысканностью цвета, нарушением пропорций, сознательной незавершенностью работ. Художники выступают против прежней научной направленности искусства. «Искусство живописи начала свои берет не у наук математических... ибо оно дочь не математических наук, но Природы и Рисунка...» — пишет Федерико Цукари в своем трактате «Идея живописцев».

Северное Возрождение (*Арс Нова* — Новое Искусство).

Период Возрождения, который распространился после 1500 г. на территории Нидерландов, Германии и Фландрии. Он имеет свои стилистические особенности. В живописи

Паоло Уччелло. *Св. Георгий, принцесса и змий (фрагмент)*

Северного Возрождения долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, внимание обращалось на анатомическое исследование человеческого тела. Французские и нидерландские мастера брали за образец творчества не античные образцы, а готический и романский стили. Пристальное внимание к миру как «великому зерцалу Бога», когда природа становится, по словам Бонавентуры, «путеводителем души к Богу», характерно для искусства Северного Возрождения. Центром развития Арс Нова становятся Нидерланды.

Ян и Губерт ван Эйк. *Гентский алтарь. Дева Мария*

Италия

Возрождение

возрож

Проторенессанс

Чимабуэ

Богоматерь на троне с ангелами (Маэста)

Флорентийский живописец, один из главных художников Проторенессанса. Работал во Флоренции, Ассизи и Пизе. Его настоящее имя Ченни ди Пеппо, Чимабуэ — это прозвище и означает «Быкоголовый». Итальянскую живопись до Чимабуэ называли византийской, подчеркивая бесконечно повторяемые приемы исполнения, отсутствие новизны и пренебрежение наблюдением природы, что в итоге не давало художникам возможность проявлять индивидуальность.

«Богоматерь на троне с ангелами» — внушительный по размерам алтарный образ, был создан Чимабуэ в конце XIII в. Наклон головы Богоматери, склоняющиеся к Ней головы ангелов, крылья ангелов, по форме повторяющие очертания трона, придают композиции динамичность, не лишая ее торжественности. Современники называли Чимабуэ последним византийским живописцем и в то же время первопроходцем нового направления.

Годы жизни:
ок. 1240–1302

Годы создания произведения:
ок. 1290–1295

Местонахождение:
Париж, Лувр

Пьетро Каваллини

Страшный суд

Итальянский живописец эпохи Проторенессанса. Жил и работал в Риме. Заложил основы нового направления в живописи. Особенности творческой манеры художника: стремился придать объемность формам, в отличие от плоскостного композиционного построения, присущего итальянской живописи того времени. Подчеркивая индивидуальную манеру Коваллини, его скульптурность, искусствовед Л. Гиберти назовет его живопись «грандиозным рельефом».

Сцена Страшного суда традиционно изображалась на западной стене храма, центром композиции был Христос-Судия на троне в окружении ангелов и апостолов. Центральная часть композиции Каваллини и дошла до наших дней. Эта фреска — первая в своем роде, написанная по сырой штукатурке послойно. В изображении ликов апостолов и ангелов видны византийские черты.

Годы жизни:
ок. 1250–1330

Год создания произведения:
ок. 1293

Местонахождение:
Рим, церковь Санта-Чечилия ин Трастевере

Джотто (Джотто ди Бондоне)

Рождество

Итальянский художник, скульптор, архитектор, представитель искусства Проторенессанса. Дата и место рождения точно неизвестны и вызывают многочисленные споры.

В 1303–1306 гг. он создает свое главное произведение — росписи капеллы Скровеньи (капеллы дель Арена). Под непосредственным руководством Джотто был расписан центральный неф: 32 фрески, выполненные на стенах капеллы в три яруса, воссоздают историю жизни Богоматери, земной жизни Иисуса Христа, а также аллегории пороков и добродетелей. Соблюдение в каждой композиции единства времени и места, пластическая выразительность жестов, праздничный колорит делают росписи выдающимся произведением проторенессансной живописи.

Годы жизни:
1266/67–1337

Годы создания произведения:
1303–1306

Местонахождение:
Падуя, Капелла дель Арена

Джотто

Мадонна с Младенцем на троне с ангелами и святыми

Это единственная дошедшая до нас станковая работа Джотто. Композиция не подписана, однако исследователи единодушно приписывают ее Джотто. По стилю она непосредственно связана с фресками капеллы дель Арена, поэтому может быть отнесена к 1306–1310 гг. Изображение Богоматери на троне традиционно, однако Джотто изменяет положение ангелов и предстоящих и композиция становится не отвлеченной, а приобретает реальные черты.

Жизненность и теплота, которую внес Джотто в суровую строгость господствовавшей в XIII в. византийской школы, положила начало развитию нового искусства. Он возродил приемы в живописи, утраченные до него: обычай рисовать людей и предметы с натуры, с исторической точностью воспроизводить костюмы эпохи, математически рассчитывать перспективу. «Живописцем не только превосходным, но и прекрасным, слава которого среди художников велика», называл его Петрарка. На произведениях Джотто воспитывались крупнейшие мастера, среди которых были Мазаччо и Микеланджело.

Год создания произведения:
ок. 1310

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Дуччо ди Бонинсенья

Маэста. Мадонна с ангелами и святыми

Итальянский художник Проторенессанса, представитель сиенской школы, ученик Чимабуэ. Главное и единственное подписанное Дуччо произведение — «Маэста. Мадонна с ангелами и святыми», написана им для сиенского собора, считается шедевром итальянской живописи. По случаю исполнения заказа в городе был объявлен праздник, а алтарный образ торжественно перенесен в собор.
«Маэста» — двусторонний алтарный образ. На лицевой стороне изображается Богоматерь с Младенцем на троне с припадающими покровителями Сиены и святыми. Нижняя часть алтарного образа и оборот содержат восемьдесят сцен, посвященных земной жизни Спасителя.

Надпись, украшающая подножие трона Богоматери, гласит: «Святая Мать Господа, будь источником мира в Сиене и даруй долгую жизнь Дуччо, который так Тебя написал».

Годы жизни:
ок. 1255–1319

Годы создания произведения:
1308–1311

Местонахождение:
Сиена, музей собора

Дуччо ди Бонинсенья

Мадонна Креволе

Одна из ранних работ мастера.

Дуччо попытался выйти за пределы традиционной византийской живописи, доминировавшей в то время в итальянском искусстве. Множество факторов способствовало тому, чтобы Сиена стала одним из самых оживленных центров художественного экспериментирования. «Мадонна Креволе» выглядит обычной византийской иконой, в которой соблюдены все привычные нормы: красный мафорий на голове, тонко стилизованные руки, типичный «византийский» нос, складки одежды, отделанные золотом, однако подчеркнутая игра света на лике Мадонны, ее эмоциональный жест свидетельствуют о новом направлении сиенской живописи.

Годы создания произведения:
1283–1284

Местонахождение:
Сиена, музей собора

Симоне Мартини

Благовещение

Алтарный образ написан для алтаря Сан-Анзано Сиенского собора. В 1799 г. алтарный образ по распоряжению герцога Петера Леопольда был перевезен во Флоренцию и выставлен в галерее Уффици. По данным некоторых исследователей, в написании картины принимал участие зять Симоне Мартини Липпо Мемми, который ограничился написанием св. Маргариты.

Алтарный образ сохранился без повреждений, недостает только фигуры в центральном тондо. Слева и справа от сцены Благовещения изображены св. Ансано и св. Маргарита. Архангел Гавриил, принесший Богоматери благую весть, говорит фразу, начертанную на золотом фоне: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!». Благовещение — традиционная тема изображения алтарных образов и состоит из нескольких частей, полиптихов. Византийское золото фона сочетается с готической формой изображения в виде стрельчатых арок.

Годы жизни:
ок. 1284–1344

Год создания произведения:
1333

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Амброджо Лоренцетти

Аллегория доброго и дурного правления

Итальянский живописец сиенской школы, младший брат Пьетро Лоренцетти. Точная дата рождения неизвестна. Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях наиболее прославленных живописцев» посвятил Амброджо небольшую главу, описывая его как человека, который «переносил с духом умеренным и спокойным добро и зло, даруемые судьбой». «Аллегория доброго и дурного правления» написана Амброджо Лоренцетти по заказу городского совета Сиены и украшает стены зала собраний Палаццо Пубблико. Центральная часть фрески аллегорически изображает качества, необходимые справедливым и добрым правителям. Такие правители выбирают для руководства Правосудие (на троне) и советуются с Мудростью, уравновешивающей чаши весов.

Фреска «Дурное правление» композиционно перекликается с правлением добрым. Дурное правление изображено в виде князя тьмы, восседающего на троне и окруженного пороками — Гордыней, Скупостью, Тщеславием, Жестокостью, Раздором, Войной, Гневом и Тиранией.

Годы жизни:
ок. 1295–1348

Годы создания произведения:
1337–1339

Местонахождение:
Сиена, Палаццо Пубблико

Италья

Возрождение

возрож

Раннее Возрождение

Мазолино

Грехопадение

Итальянский живописец. Настоящее имя Томмазо да Кристофоро-Фини. Писал в стилистике поздней «интернациональной» готики. В сцене «Грехопадение» Адам и Ева в исполнении Мазолино абстрактно красивы, изящны, чувственны. Изображение грехопадения возвращает нас к традиционным схемам и приемам, что особенно заметно, если сравнивать творческую манеру Мазолино и Мазаччо — художников, написавших одновременно фрески для капеллы Бранкаччи во Флоренции. Основной темой фресок стало житие апостола Петра и первородный грех. Начинается цикл фресок с «Грехопадения», выполненного Мазолино, следующая фреска — «Изгнание из рая» Мазаччо — существенно отличается по технике и манере исполнения.

Мазолино долгое время оставался в тени своего более знаменитого коллеги Мазаччо. Постепенно вклад Мазолино был переоценен, и исследователями искусства признано высочайшее качество его живописи. Переходный характер творчества Мазолино от готики к Ренессансу стал предметом изучения.

Годы жизни:
ок. 1383–1440

Годы создания произведения:
1427–1428

Местонахождение:
Флоренция, церковь Санта-Мария дель Кармина

Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи [Гвиди])

Изгнание из рая

Итальянский живописец, представитель флорентийской школы, реформатор живописи Раннего Возрождения. Главное произведение Мазаччо — фрески, написанные в капелле Бранкаччи во Флоренции, — «Изгнание Адама и Евы из земного рая», «Крещение, совершаемое апостолом Петром», «Апостол Петр и Иоанн, исцеляющие своей тенью больного», «Чудо со стратиром» и «Проповедь апостола Петра». Фрески, выполненные Мазаччо, обладают огромной степенью эмоциональности, впервые более чем за 1000-летнюю историю живописи библейская история получает в исполнении мастера вид глубочайшей человеческой трагедии.

Фрески были начаты в 1423 г., через пару лет Мазаччо вынужден был уехать в Рим, где скончался при невыясненных обстоятельствах в 1428 г. (ходили слухи, что художника отравил конкурент). Работы в капелле были остановлены, и лишь спустя 50 лет другой живописец, Филиппо Липпи, закончил оформление капеллы.

Годы жизни:
1401–1428

Годы создания произведения:
1427–1428

Местонахождение:
Флоренция, церковь Санта-Мария дель Кармина

Мазаччо

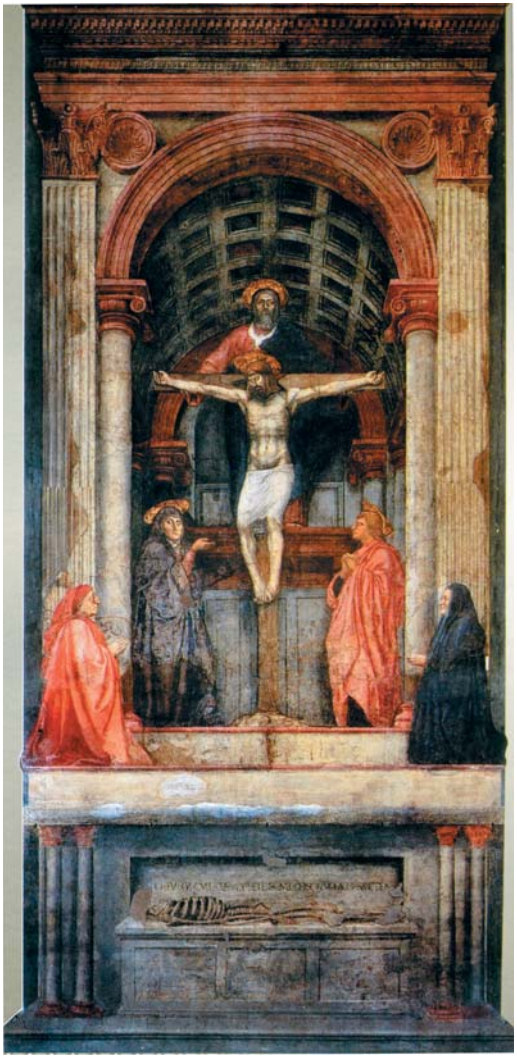
Троица

Разрыв художника с предшествующей художественной традицией проявился при работе над фреской «Троица» (Флоренция, церковь Санта-Мария Новелла), созданной около 1427 г. В композиции фрески впервые последовательно использована система линейной перспективы. Мазаччо поместил изображение Троицы в маленькой сводчатой капелле; при этом взгляд зрителя оказывается обращенным снизу вверх. Созданное иллюзионистическое изображение арочного свода стало первым примером удачного применения в живописи недавно открытого принципа линейной перспективы.

Наряду с традиционными изображениями Троицы — Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, в XIII–XIV вв. на западе получает распространение иконографический тип «Престол милосердия» — Бог Отец, держащий на руках Бога Сына, Иисуса Христа, и Дух Святой в виде голубя.

Год создания произведения:
ок. 1427

Местонахождение:
Флоренция, церковь Санта-Мария Новелла

Фра Анджелико (Гвидо ди Пьетро, имя в постриге Джованни да Фьезоле)

Осмеяние Христа

Итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах. Его искусство проникнуто глубокой и искренней религиозностью. В то же время художник усвоил основы нового изобразительного языка, разработанные Мазаччо: основы линейной перспективы, пространственное решение композиции.

Монастырь Сан-Марко стал главным местом приложения сил Фра Анджелико и его мастерской. Художник помещает в каждой келье (а также в коридоре и зале капитула) по одной сцене, рассчитанной на уединенное созерцание и молитву. «Осмеяние Христа» — фреска, в которой художник намеренно отказывается от детального изображения некоторых персонажей: воинов, уничижающих Христа. Кисти рук, головы солдат, орудия пыток словно повисают в воздухе, и все внимание зрителей сосредоточено на главной фигуре Иисуса Христа, торжественно восседающего на царском троне в терновом венце. У подножия трона помещены фигуры Богоматери и св. Доминика, покровителя монастыря Сан-Марко.

Годы жизни:
1400–1455

Годы создания произведения:
1440–1441

Местонахождение:
Флоренция, монастырь Сан-Марко

Фра Анджелико

Коронование Богоматери

Картина была написана для монастыря Сан-Доменико в Фьезоле.

Композиция выполнена в традиционном, монументальном ключе. Первые изображения Коронования Богоматери появились в XII в. Эта сцена символизирует прославление Божией Матери и Торжество Церкви — невесты Христовой.

У ступеней трона предстоит сонм святых, среди которых Мария Магдалина с сосудом, наполненным миром, Екатерина Александрийская с колесом — орудием своих мучений, и св. Агнесса с агнцем в руках. Слева от трона современники художника без труда узнавали святого Доминика, сценам из жизни которого была посвящена пределла — нижняя створка алтаря. Поражает мастерство, с которым художник строит перспективу, а также расположение фигур в пространстве — Фра Анджелико блестяще воплощает все открытия своего талантливейшего предшественника и реформатора Мазаччо.

Годы создания произведения:
1430-е

Местонахождение:
Париж, Лувр

Пизанелло (Антонио Пизано)

Портрет принцессы дома д'Эсте

Живописец, мастер Раннего Возрождения, поддерживающий в своем творчестве традиции интернациональной готики. В данном портрете использует методы, характерные готическому стилю: профиль модели помещен на орнаментальный фон, лишенный какого-либо объема. Портрет отличается изысканным аристократизмом, свойственным северо-итальянской живописи.

Джиневра д'Эсте вышла замуж за правителя Римини Сиджизмондо Пандольфо Малатеста и была убита им, когда он узнал о ее бесплодности. Наличие на картине цветов водосбора (символ брака, но также символ смерти) привело к гипотезе, что Пизанелло написал портрет Джиневры после ее кончины. Бабочка, украшения на платье принцессы имеют и символическое значение. Веточка можжевельника, приколотая к платью, указывает на имя принцессы — Джиневра (ginebro — можжевельник), а вышитая на рукаве ваза с жемчужинами — эмблема Лионелло д'Эсте, герцога Феррары.

Годы жизни:
ок. 1392/95–1455

Годы создания произведения:
1435–1440

Местонахождение:
Париж, Лувр

Паоло (Паоло ди Доно) Уччелло

Битва при Сан-Романо

Итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения, один из создателей научной теории перспективы. Еще при жизни у него была слава неутомимого экспериментатора, одержимого новыми художественными идеями, разработкой новых изобразительных принципов. «Его излюбленные мотивы — битвы и охоты. Битва при Сан-Романо — таинственная, немного сумрачная картина, в центре которой всадник, изображенный на вставшем на дыбы коне. На фоне черного неба вздымаются пики воинов, пребывающих скорее в состоянии созерцания, а не битвы», — пишет искусствовед Е. Шарнова.

Наиболее значительной из поздних работ Паоло Уччелло представляется серия из трех больших панелей с изображением битвы при Сан-Романо (в этой битве, произошедшей в 1432 г., Флоренция одержала победу над соседней Сиеной). Заказана же она была, по всей видимости, герцогом Козимо I Медичи. Искусствоведы считают, что Уччелло создал все три панели в 1450-х гг.

Годы жизни:
1397–1475

Год создания произведения:
1450

Местонахождение:
Париж, Лувр

Беноццо Гоццоли (Беноццо ди Лезе ди Сандро)

Шествие волхвов

Ученик и помощник Фра Беато Анджелико, работал вместе с мастером в Риме и Орвьето. В 1459 г. вернулся во Флоренцию, где получил заказ на роспись капеллы в Палаццо Медичи-Рикарди. Фрески Гоццоли напоминают шпалеры, готически изысканны, выстроены в соответствии с законами перспективы, признанными Ранним Возрождением, и написаны яркими, насыщенными красками.

Фрески покрывают стены капеллы Медичи от пола — на уровне спинок кресел — до потолка. Художник выбрал сюжет, изображающий прибытие волхвов в Вифлеем, в образе которых изображены члены семьи Медичи и многие их современники. Вифлеемская звезда, которая указывает им путь, изображена прямо на потолке капеллы. В процессию включено около 150 фигур. Возглавляет процессию Лоренцо Великолепный в окружении пажей. Впереди кавалькальды — Пьеро Медичи, сбруя его коня украшена фамильными эмблемами и девизом «Semper» (всегда).

Годы жизни:
1420–1497

Год создания произведения:
1459

Местонахождение:
Флоренция, Палаццо Медичи-Рикарди

Антонио дель Поллайоло

Геркулес и Антей

Итальянский живописец, скульптор, ювелир и гравер эпохи Раннего Возрождения. С анатомической точностью Поллайоло воспроизводит строение человеческого тела, напряжение мышц, экспрессию жестов. Художник демонстрирует свое мастерство в изображении перспективы, ювелирную точность в прорисовке деталей. Поллайоло был одним из основоположников мифологического жанра. Дошедшие до нас две небольшие картины, изображающие Битву Геракла с Лернейской гидрой и великаном Антеем, — копии больших произведений, выполненных для покоев правителя Флоренции Пьеро Медичи. Оригиналы не сохранились.

Мифологический сюжет трактуется мастером в драматическом ключе. Подчеркнутая экспрессия, напряжение тел, напряженные мышцы — изображение отстоит далеко от античных идеалов красоты. Особый характер композиции Полайолло придает широкий панорамный пейзаж на заднем плане, показанный как бы с высоты птичьего полета.

Годы жизни:
1433–1498

Год создания произведения:
1465

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Пьеро делла Франческа

Воскресение

Итальянский художник Раннего Возрождения. Обладал необыкновенным для его времени знанием технических сторон живописи и перспективы.

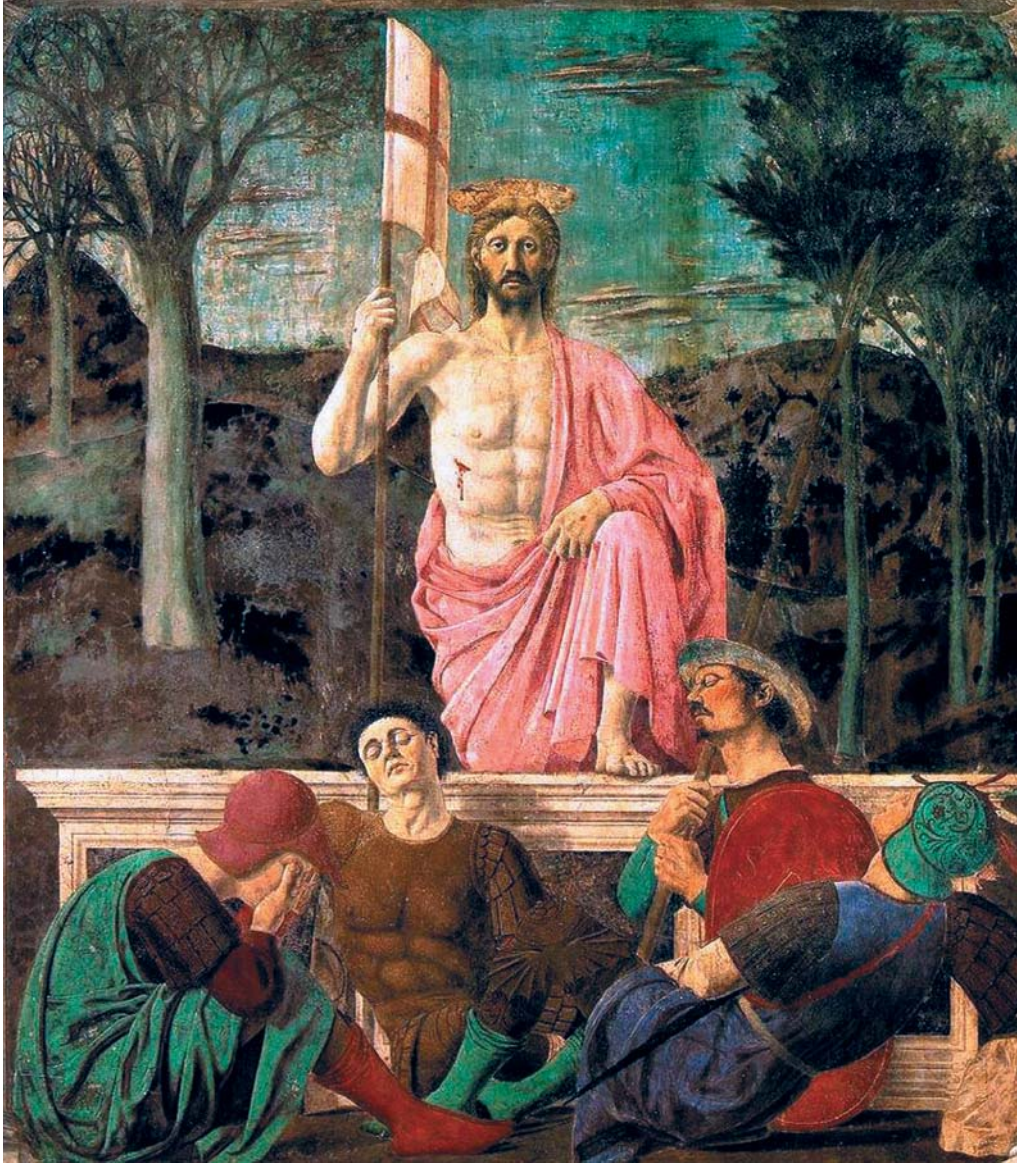
В 1458 г. написал фреску «Воскресение Христа» в Палаццо Коммунале в Борго-Сан-Сеполькро. Тема Воскресения была выбрана городскими властями неслучайно: Sansepolcro переводится как «Святая Гробница». Она изображена и на гербе города. На этой фреске «Христос кажется непрерывно поднимающимся из гроба и словно бы на глазах вырастающим до сверхчеловеческой величины».

Художник совмещает при построении композиции две точки зрения — спящие стражи увидены снизу, фигура восстающего из гроба Иисуса изображена уже строго фронтально. Писатель-фантаст О. Хаксли назвал эту фреску «самой прекрасной живописью в мире» и невольно спас «Воскресение» и город Сан-Сеполькро от разрушения во время Второй мировой войны. Британский капитан Энтони Кларк прекратил обстрел города, занятого немцами, вспомнив эссе Хаксли.

Годы жизни:
1420–1492

Годы создания произведения:
ок. 1463–1465

Местонахождение:
Борго Сан-Сеполькро, Палаццо Коммунале

Пьеро делла Франческа

Портрет Федериго да Монтефельтро и Баттисты Сфорца

Это диптих в нидерландском стиле — художники Северного Возрождения создавали портреты заказчиков в виде диптихов — как боковых створок алтаря — попал во Флоренцию в 1631 г. В портретах герцога и герцогини Урбинских подчеркивается благородство характеров. Как принято в придворных портретах, изображения даны в профиль на фоне пейзажа во фламандском стиле. Пейзаж подробно прописан — хорошо видна дорога, поля, стены и башни города, парусные суда на озере, дальняя кромка пологих холмов. Эта картина, которая открывалась из окон урбинского дворца герцога.

На обороте диптиха помещена сложная аллегорическая композиция — триумфальное шествие герцога и его супруги в окружении добродетелей, восседающих на колесницах, запряженных белоснежными конями и единорогами.

Годы создания произведения:
1465–1466

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Пьеро делла Франческа

Мадонна с Младенцем и святыми (Алтарь Монтефельтро)

Алтарный образ был написан для церкви Сан-Бернардино в Урбино. «Мадонна Монтефельтро» стала последним шедевром Пьеро дела Франчески — художник практически ослеп. В конце жизни мастер оставил занятие живописью и отдался сочинению научных трактатов о перспективе и геометрии.

История алтарного образа такова: в 1472 г. жена герцога умерла при родах, дав жизнь долгожданному наследнику. Скорбящий герцог заказывает алтарное изображение Богоматери с Младенцем и предстоящими, так называемое «святое собеседование». По сторонам от сидящей на троне Мадонны изображены Иоанн Креститель, Бернардин Сиенский, Иероним Стридонский, Франциск Ассизский, Петр Мученик и Иоанн Богослов. Коралловое ожерелье на груди Младенца символизирует его искупительную жертву. Перед Богоматерью и Младенцем преклонил колени герцог в доспехах. Герцог изображен в профиль, так как во время турнира ему изуродовали правую половину лица.

Годы создания произведения:
ок. 1472–1474

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Лука Синьорелли

Полиптих Сан-Медардо

Итальянский живописец Раннего Возрождения. Полиптих Сан-Медардо обращал на себя внимание необычайной по красоте и сложной по исполнению, многоярусной композицией, напоминающей фасад готического собора.

«О серьезном отношении художника к работе можно судить по общему композиционному решению, ясному и гармоничному. В двух главных регистрах заметно стремление преодолеть границы, заданные деревянным обрамлением: образы святых отличают монументальность и пластическая объемность, призванные подчеркнуть трехмерную объемность и придать большую убедительность пространству», — пишет искусствовед К. Л. Вирдис. Шедевр Синьорелли был оценен по достоинству, однако со временем художника начали упрекать в подражании Рафаэлю, творческом бессилии. В начале XX в. художник был реабилитирован. Синьорелли в качестве предшественника Рафаэля возводится в ранг рыцаря прерафаэлитов.

Годы жизни:
1445/50–1593

Год создания произведения:
1507

Местонахождение:
Арчевиа, церковь Сан-Медардо

Филиппо Липпи

Мадонна с Младенцем и ангелами

Флорентийский живописец, один из виднейших мастеров раннего итальянского Возрождения. Последовательно развивал приемы Мазаччо, направляя ход итальянского искусства по пути натурализма. Яркие, сочные цвета, ясный колорит живописи свидетельствуют о влиянии на художника Фра Беато Анджелико. Был учителем Сандро Боттичелли.

Картина «Мадонна с Младенцем и ангелами» относится к зрелому периоду творчества художника. Картина могла быть даром Филиппо Липпи Джованни Медичи. В образе Мадонны и Младенца художник изобразил свою жену Лукрецию Бути — бывшую монахиню, похищенную художником из монастыря, и сына Филиппа. Эту картину можно назвать первой светской интерпретацией религиозной темы. Тщательно прописанные детали интерьера и пейзаж за окном говорят о влиянии нидерландской живописи.

Годы жизни:
1406–1469

Год создания произведения:
1507

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи)

Портрет Джулиано Медичи

Итальянский живописец тосканской школы, представитель Раннего Возрождения. В начале творческой карьеры учился ювелирному мастерству. Четкость контурных линий и умелое применение золота — отличительная черта творчества художника. В 1461–1462 гг. был послан на обучение к художнику Фра Филиппо Липпи. Какое-то время посещал мастерскую Андреа Верроккио, у которого учился молодой Леонардо да Винчи.

Сохранилось четыре версии портрета юного герцога Джулиано, младшего брата Лоренцо Великолепного, убитого в 1478 г. Прикрытые глаза, полуоткрытое окно на заднем плане — символ невыразимой скорби — словно говорят о преждевременной кончине Джулиано Медичи.

Годы жизни:
1444/45–1510

Годы создания произведения:
1474–1475

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Сандро Боттичелли

Поклонение волхвов

Картина «Поклонение волхвов» была заказана между 1475 и 1478 гг. Гаспаре дель Лами и предназначалась для его фамильного алтаря в церкви Санта-Мария Новелла. Как следует из исторических описаний, картина имела мраморное обрамление и помещалась в алтаре. Выбор темы картины определило имя заказчика — Гаспар (Каспар) — первый из трех волхвов был его святым покровителем. Волхвы и свита должны были изображать членов семейства Медичи, тем самым подчеркивая связь Гаспаре с правителями Флоренции. У правого края картины изображен Боттичелли, обращенный лицом к зрителю — так как предписывала художественная традиция того времени при написании автопортретов. Дель Лама изображен в толпе зрителей на правой стороне картины — это пожилой мужчина с седыми волосами в голубом одеянии. Он смотрит на зрителей и указывает правой рукой на Боттичелли. В старом волхве, преклонившем колени перед Марией, можно узнать Козимо Старшего. Композиция картины выстроена таким образом, что зритель без труда может видеть лица и позы всех изображенных — это достигается за счет плавно поднимающейся к горизонту линии перспективы. Все внимание сосредоточено на фигурах Богоматери и Младенца у нее на коленях.

Год создания произведения:
1475

Местонахождение:
Вашингтон, Национальная галерея искусств

Сандро Боттичелли

Мадонна Магнификат (Мадонна с Младенцем и пятью ангелами)

В начале 1480-х гг. Боттичелли создал картину «Мадонна Магнификат», ставшую настолько популярной, что мастер сделал еще пять копий. Это картина тондо — круглая по форме, и предназначалась для флорентийской церкви Сан-Франческо. Боттичелли изобразил Богоматерь в тот момент, когда она, внимая словам Христа, сидящего у нее на коленях, собирается записать Божественные слова в книгу, которую перед ней держат два ангела. На правой странице книги написаны слова «Магнификат» — гимна, славящего Деву Марию.

Это самое драгоценное тондо, которое создал Боттичелли, ни в одном другом он не использовал столько золота. Золото было самой дорогой краской, и его применение зависело напрямую от пожеланий и возможностей заказчика. За фигурами в картине изображен пейзаж, что свидетельствует о влиянии нидерландских мастеров — Яна ван Эйка, Гуго ван дер Гуса и Рогира ван дер Вейдена. Гранат в руках Богомладенца символизирует будущие крестные муки за весь мир.

Годы создания произведения:
1480–1481

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Сандро Боттичелли

Весна

Одно из наиболее известных и загадочных произведений, вызывающее многочисленные споры. Образы исполнены совершенной красоты и соответствуют представлениям об идеальной любви, они лишают ее земного притяжения, ибо фигуры почти не соприкасаются с землей. Несмотря на близость, они почти не касаются друг друга.

В центре картины изображены Венера и богиня плодородия Флора. Меркурий — страж чудесного сада, художник придал ему черты юного Джулиано Медичи. Справа изображен Зефир, преследующий нимфу Хлориду с необузданной страстью. Амур посылает стрелу любви в одну из трех Граций. Позы и движения фигур соответствуют формам и ритму изображенных деревьев, рождая чувство гармонии человека с природой. Разгадку этой загадочной сцены следует искать в поэме «Фасты» римского поэта Овидия. Он изображает начало весны как превращение нимфы Хлориды в богиню Флору. Это объясняет, почему одеяния нимфы и Флоры развеваются в разных направлениях: они передают два разных по времени момента рассказа Овидия.

Годы создания произведения:
1477–1478

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Сандро Боттичелли

Паллада и кентавр

Картина «Паллада и кентавр» висела в том же зале, где находилась знаменитая «Весна». Эти две картины считаются парными. Картина изображает победу целомудрия над страстью. На одеждах Паллады, богини мудрости, Боттичелли разместил эмблему семейства Медичи: три сплетенных между собой кольца. Это подтверждает предположение, что картина была написана для одного из членов семейства Медичи. Смысл сюжета можно понять, связав его с картиной «Весна». Картина изображает победу мудрости и целомудрия (Паллады) над телесной страстью (Кентавром). «Весна» и «Паллада и кентавр» объединяют образное воплощение любви, христианства и неоплатонизма, противостояние чувственности и интеллекта, материи и духа. Идеальный жизненный путь человека художник видел в устремленности от чувственной страсти к духовному просветлению в Боге.

Год создания произведения:
ок. 1482

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Сандро Боттичелли

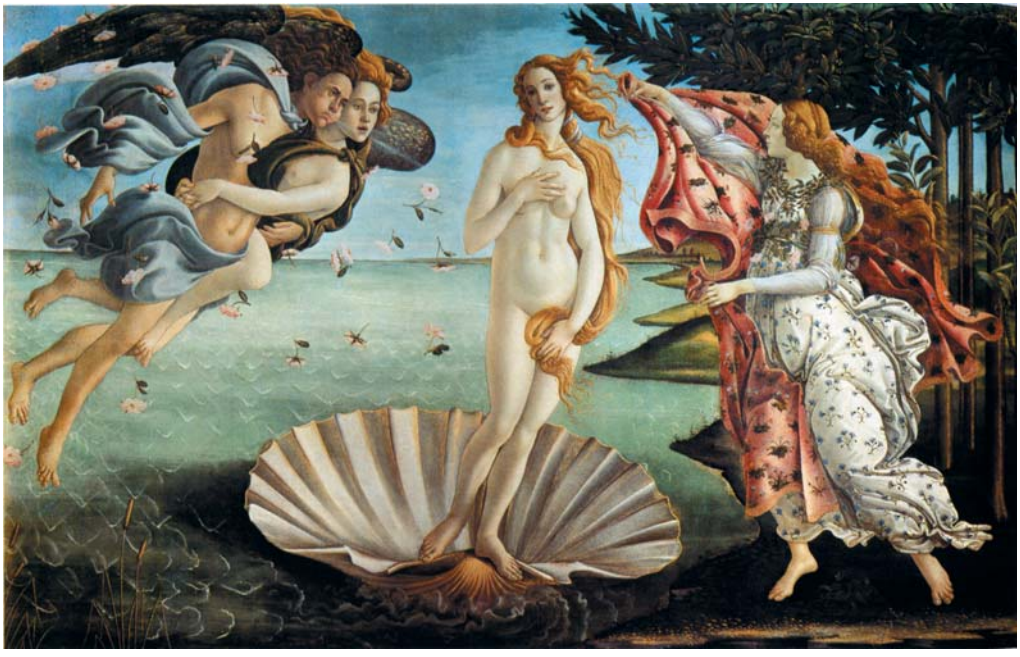
Рождение Венеры

Боттичелли одним из первых начал писать картины аллегорического и мифологического характера.

Заказчик картины «Рождение Венеры» неизвестен. В начале XVI в. она украшала загородную виллу Медичи в Кастелло. Произведение написано на холсте, а не на дереве. В то время картины на холсте были менее дорогостоящими и предназначались исключительно для украшения загородных вилл. Художник изобразил, однако, не рождение Венеры, а ее прибытие на остров Кифера, где она должна была выйти на берег из моря. Так повествует гомеровский гимн Венере, который послужил Боттичелли литературным источником для создания картины. Слева изображены бог ветра Зефир и богиня морского ветра Аура. На берегу Венеру встречает одна из харит, Ауксо, покровительница весны. С неба падают розы, их возникновение, по античным сказаниям, совпало с рождением Венеры. Это один из первых примеров изображения женской обнаженной фигуры в небиблейском сюжете.

Год создания произведения:
ок. 1485

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Сандро Боттичелли

Мистическое Рождество

Близилось к концу XV столетие, и людей охватывал страх Страшного суда. Картина Боттичелли «Мистическое Рождество» говорит о надежде на то, что небесные силы победят силы темные. Ключом к понимаю служит надпись, сделанная по-гречески в верхнем углу: «Эту картину я, Алессандро, написал в конце 1500 г. в неурядицах Италии в половине времени после времени, когда исполнится сказанное в одиннадцатой главе (Апокалипсиса) от Иоанна, в то время, когда дьявол на три с половиной года был выпущен. Затем он был закован в кандалы, и мы увидим его попранным на земле, как на этой картине». Картина возвещает наступление мирного времени, которое последует за бедствиями, описанными Иоанном Богословом в Откровении. Появится апокалиптическая жена, которая родит Младенца и убежит от дьявола. Эту жену стали идентифицировать с Богоматерью и воспринимать как олицетворение Церкви. С рождением Спасителя Церковь обновится, настанет новый день, о чем возвещает проникающий сквозь стволы деревьев утренний свет.

Год создания произведения:
1500

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Доменико Гирландайо

Портрет старика с внуком

Один из ведущих флорентийских художников Раннего Возрождения, основатель художественной династии. Глава художественной мастерской, где обучался юный Микеланджело.

На картине изображен реальный человек — известный флорентийский банкир Франческо Сассетти с внуком. Это один из первых примеров эмоционального, реалистического портрета в истории живописи. Художник показывает тесную связь, трепетное отношение между внуком и дедом. Трогательную нежность, с которой старик отвечает на непосредственный порыв мальчика. Старик откровенно некрасив, однако чувство нежности преображает изуродованное болезнью лицо. Сквозь открытое окно виден итальянский пейзаж, переданный тщательно и со всеми подробностями.

Годы жизни:
1449–1494

Год создания произведения:
ок. 1490

Местонахождение:
Париж, Лувр

Пьетро Перуджино (Пьетро Вануччи)

Мадонна на троне со святыми Иоанном Крестителем и Себастьяном

Итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель умбрийской школы, учитель Рафаэля. В 1480 г. он вместе с Боттичелли, Пинтуриккио, Синьорелли работал в Сикстинской капелле в Ватикане.

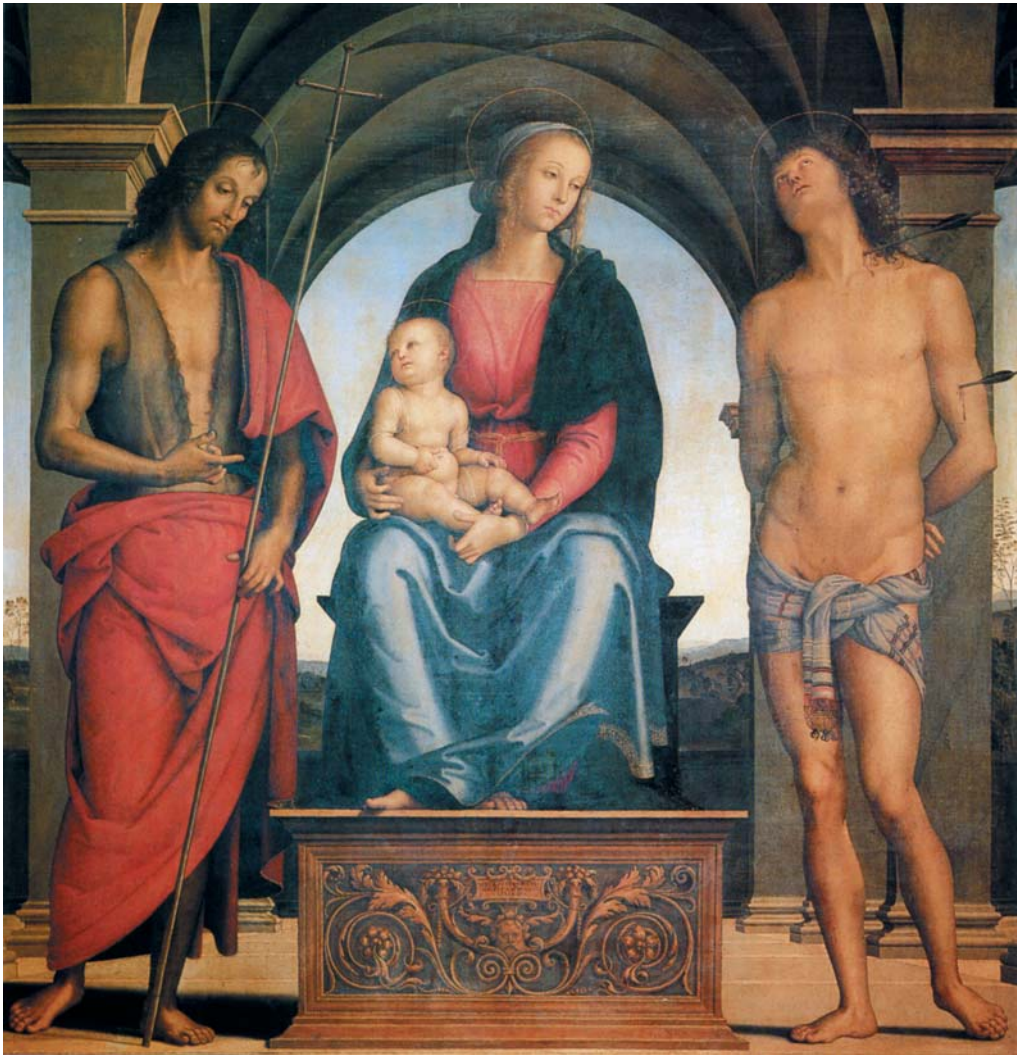
Картина была выполнена для алтаря капеллы, построенной в 1488 г. Корнелием ди Джованни Мартини в церкви Сан-Доменико во Фьезоле. Художник помещает Мадонну с Младенцем и святыми на фоне сводчатой галереи и расстилающегося за ней пейзажа. Иоанн Креститель указывает на Младенца, напоминая о том, что за ним грядет Спаситель: «идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк 3:16).

Святой Себастьян, пронзенный стрелами за отказ исповедовать язычество, символизировал в Средние века духовную стойкость, мужество противостояния окружающему злу.

Годы жизни:
1450–1523

Год создания произведения:
1493

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Пьетро Перуджино

Оплакивание

Эта картина Перуджино первоначально находилась во флорентийской церкви Санта-Кьяра. Вазари восхищался, в первую очередь, «мастерством изображения чувств и прекрасно выполненным пейзажем». В многофигурной композиции художник сумел передать весь спектр человеческих переживаний. Четкая ритмическая композиция позволяет объединить более десяти фигур вокруг единого смыслового центра — фигуры снятого с креста Иисуса Христа на руках у Богоматери и Марии Магдалины. Спасителя окружают скорбящие ученики, пришедшие ко гробу, жены-мироносицы, Иосиф Аримафейский, один из тайных учеников Христа, который, как повествует Евангелие от Марка, «купив плащаницу и сняв тело Господа со креста, обвил плащаницею и положил во гробе», Никодим, член синедриона, испросивший у фарисеев тело Христа.

Господь еще не воскрес, но природа на заднем плане уже пробуждается от сна — распускаются листья у деревьев, встает солнце, скоро наступит Воскресение Христово — победа вечной жизни над смертью и тлением.

Год создания произведения:
1495

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Андреа Мантенья

Мертвый Христос

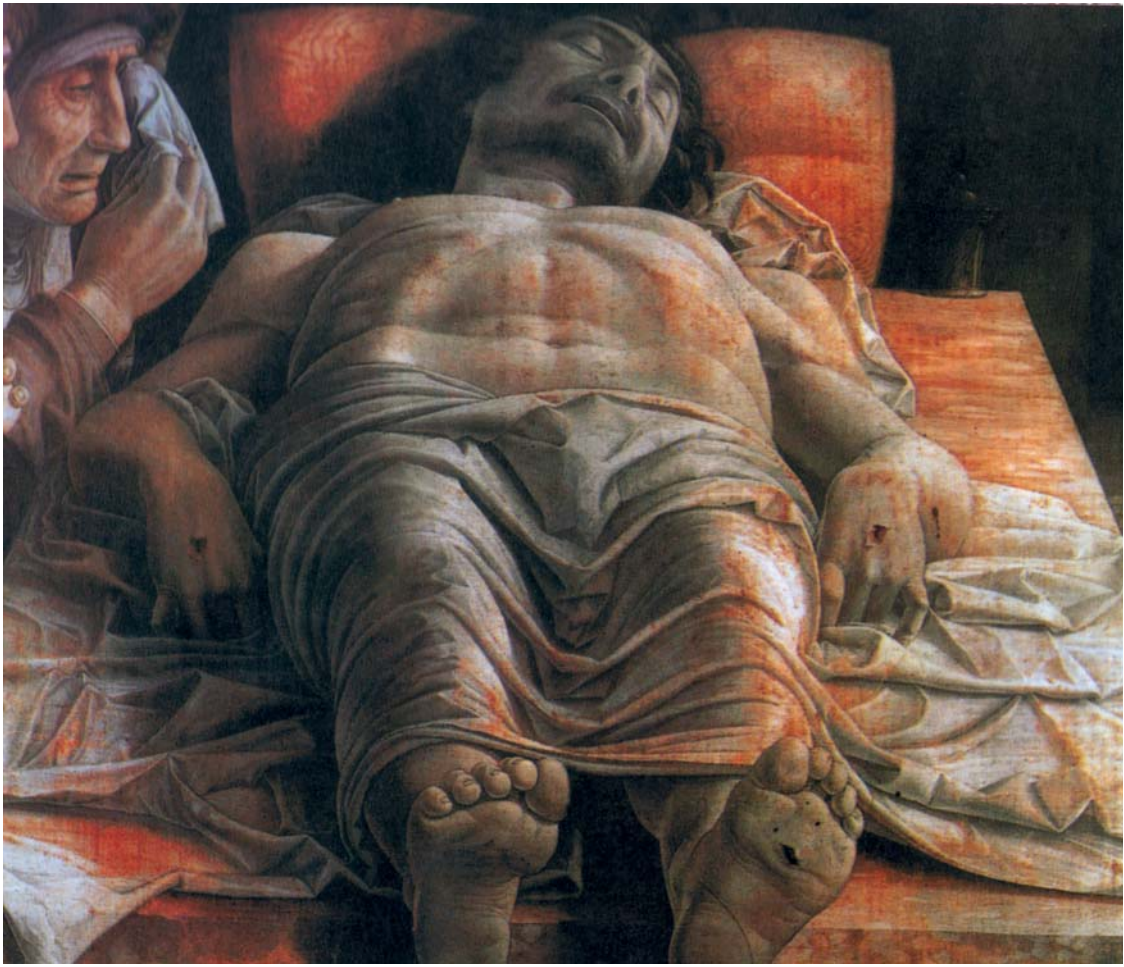
Итальянский живописец и гравер, представитель падуанской школы Раннего Возрождения. «Мертвый Христос» — поразительная по новаторскому ракурсу картина. Художник использует низкую перспективу: изображение находится на уровне глаз зрителя, мы оказываемся у тела Христа, лежащего на камне помазания и слегка прикрытого пеленой.

Иконографически изображение относится к типу Пьеты (Оплакивания), но композиционно отличается от всех подобных изображений. Мантенья изображает голову Иисуса Христа непропорционально большой, гораздо крупнее, чем это возможно даже для такого физически развитого тела, поэтому все внимание зрителя сосредотачивается на лице Спасителя со следами перенесенных мук и страданий. Впечатление скорби усиливается за счет скупой, практически монохромной цветовой гаммы, озаренной ровным светом. У ложа скорбят Богоматерь, Иоанн Евангелист и Мария Магдалина.

Годы жизни:
1431–1506

Годы создания произведения:
ок. 1475–1478

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Андреа Мантенья

Моление о чаше

Моление о чаше — сюжет, открывающий тему Страстей Христовых. После Тайной вечери Иисус отправился с тремя учениками Петром, Иаковом и Иоанном в Гефсиманию — любимое место Его уединения и молитвы. Иисус молится, испытывая гнет безмерной душевной муки. Он молит пронести чашу страданий: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как я хочу, но как Ты». Ангелы укрепляют Его в то время, когда ученики спят, и близится час страданий, и приближается предающий Его.

В эпоху Возрождения сложился определенный иконографический тип: Иисус молится, стоя на коленях, перед Ним чаша — буквальное воплощение евангельского образа. Мантенья передает евангельский сюжет, исполненный невыносимого страдания с помощью жестких, выверенных линий. Каменистый, суровый пейзаж на фоне безоблачного, словно каменного неба, суровые ангелы, протягивающие Иисусу крест и едва видимый вдали город — композиция Мантеньи лаконична и передает эмоциональное состояние трагической сцены.

Год создания произведения:
ок. 1455

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Андреа Мантенья

Алтарь Сан-Дзено

Алтарный образ церкви Сан-Дзено в Вероне представляет собой полиптих — многочастный алтарный образ, изображающий Богоматерь на троне. Тема алтаря — Святое собеседование, — получившая широкое распространение в эпоху Возрождения, по-новому переработана Андреа Мантеньей. Богоматерь окружают святые — апостол Павел, Петр, Иоанн Богослов слева, Иоанн Креститель, святой Григорий, Бенедикт и Лаврентий, однако трон помещен в сквозной галерее, наполненной архитектурными деталями в древнеримском стиле. Все три части алтаря связаны единым пространством и композицией за счет общего фона и цветочных гирлянд.

Три пределлы — нижние части алтаря — это самостоятельные полноценные композиции: сцены моления о чаше, Распятия и Воскресения. При Наполеоне алтарь был вывезен во Францию и вернулся без нижних частей, которые сейчас находятся в Лувре. В Вероне их заменили копии.

Годы создания произведения:
1456 и 1459

Местонахождение:
Верона, церковь Сан-Дзено

Андрея Мантенья

Камера дельи Спози

Камера дельи Спози — «расписанная комната» — помещение в Палаццо Дукале в Мантуе, расписанное фресками Андреа Мантеньи по заказу маркиза Лудовико III Гонзага, включающее около 30 фигур и перспективных обманок на потолочном плафоне.

Увлечение Мантеньи перспективой и античным искусством проявляется во всех его произведениях. Квадратное помещение визуально трансформировано фресками в легкий воздушный павильон. Потолочный свод расписан так, что создается иллюзия открытого купола. Комната кажется высокой, хотя в реальности ее высота не превышает 7 м. В центре свода изображено круглое окно, сквозь которое видно голубое небо, свет отбрасывает блики на фигуры у балюстрады окна и «рельефы» свода.

Годы создания произведения:
1465–1474

Местонахождение:
Мантуя, Палаццо Дукале

Андреа Мантенья

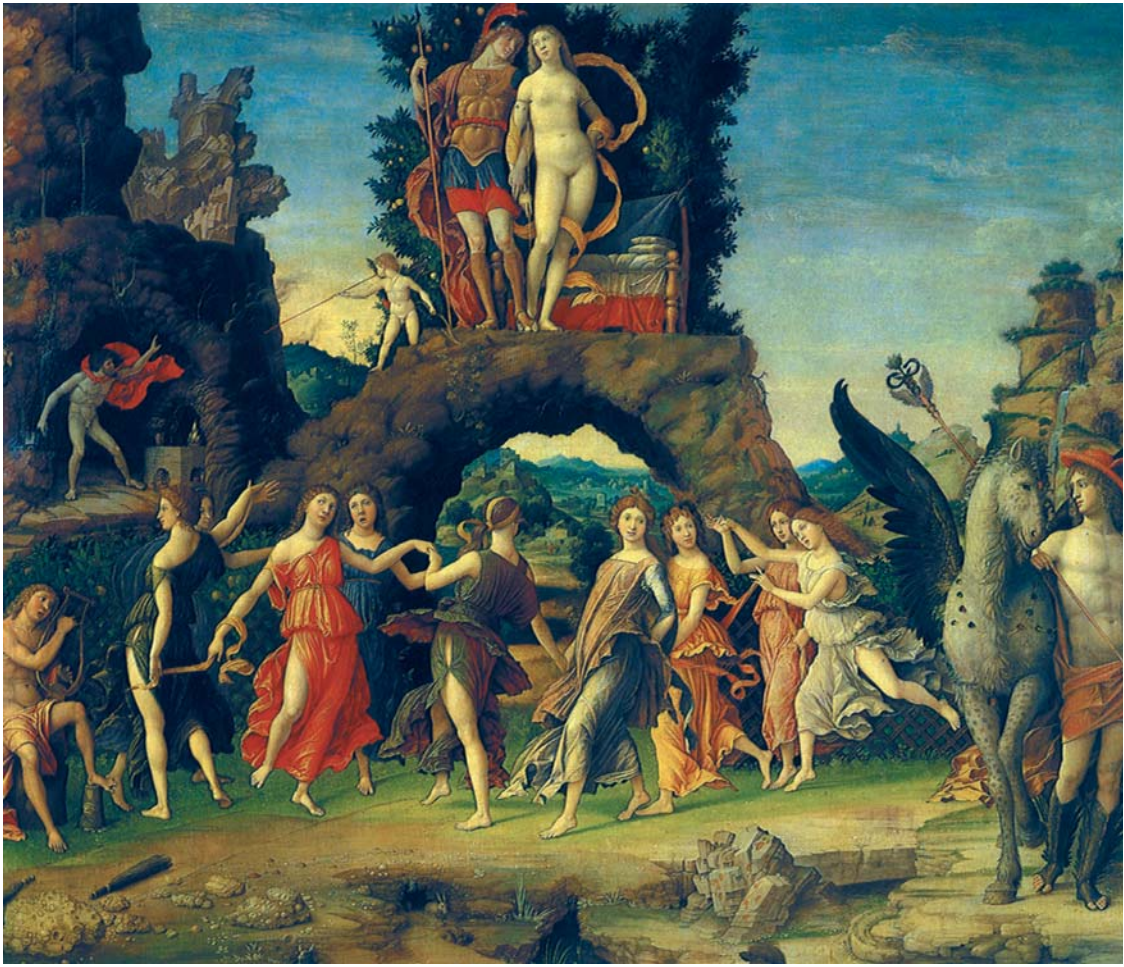
Парнас

Картина написана по заказу Изабеллы д'Эсте, супруги правителя Мантуи Франческо Гонзага, для украшения ее кабинета Студио, предназначенного для ученых занятий. Сюжет картин герцогиня придумывала сама. Первоначальное название картины — «Царство Любви и искусства». В центре композиции изображаются Марс и Венера, любовники, обманувшие мужа — гневного Вулкана, вызванного насмешками Амура из пещеры. Справа изображен Меркурий и его крылатый конь Пегас. В центре Музы ведут свой хоровод под звуки лиры Аполлона. Данная картина носит морализаторский характер — это осуждение принципов свободной любви, плотской страсти, не знающей голоса разума.

Андрея Мантенья выполняет для герцогини две работы: «Парнас» и «Триумф Добродетели». Третья картина осталась незаконченной. Возведенный в рыцарское достоинство, занимая высокое положение при дворе, художник прослужил семейству Гонзага до конца жизни.

Годы создания произведения:
1496–1497

Местонахождение:
Париж, Лувр

Антонелло да Мессина

Святой Себастьян

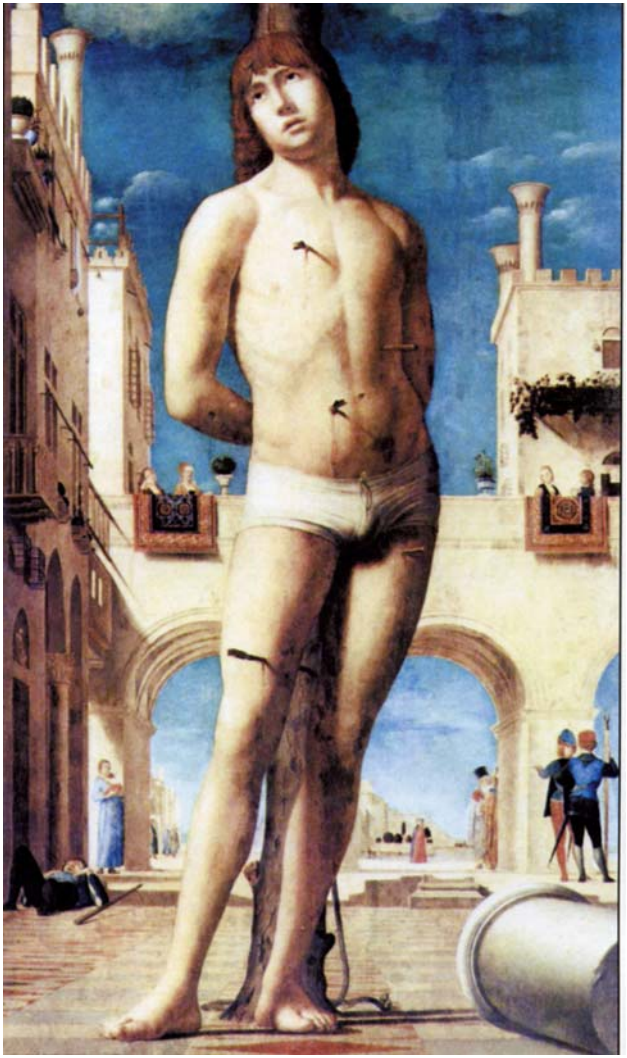
Итальянский художник, представитель южной итальянской школы живописи эпохи Раннего Возрождения. Одним из первых стал работать в технике масляной живописи, позаимствовав ее у нидерландского мастера Яна ван Эйка.

Св. Себастьян, христианский мученик эпохи Диоклетиана, был пронзен стрелами за отказ поклониться языческим идолам и оставить христианскую веру. Изображения св. Себастьяна стали особенно популярны в XV в.: его писали в соответствии с классическими канонами, показывая обнаженную фигуру крупным планом. Антонелло да Мессина выбирает для картины точку зрения снизу вверх. Зритель словно приближается к фигуре святого, мы отчетливо видим раны на его теле, устремленные к небу глаза. Художник изображает святого Себастьяна на фоне городского венецианского пейзажа, на заднем плане прогуливаются беседующие галантные пары, в тени спит паж, спасаясь от палящих лучей полуденного солнца. Подвиг святого пронесен сквозь века и показан в современной художнику обыденной обстановке.

Годы жизни:
1429/1431–1479

Годы создания произведения:
1476–1477

Местонахождение:
Дрезден, Дрезденская галерея

Антонелло да Мессина

Святой Иероним в келье

Святой Иероним — церковный писатель IV–V вв., аскет, перевел Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. На картине святой изображен за работой. Отделанный деревом кабинет находится в глубине готического зала, окна которого выходят на идеалистический пейзаж. Обстановка комнаты, детали убранства, пейзаж вдали — все тщательно прорисовано, что было возможно лишь в технике масляной живописи мелкими мазками, которую художник перенял у нидерландских мастеров и широко использовал.

Согласно житию святого, он оказал помощь раненному льву, и с тех пор зверь служил ему. На картине справа изображен удаляющийся от зрителей лев. Павлин, кошка, зяблик — символические образы мудрости и стойкости. Святой Иероним написан в красном кардинальском одеянии — современники ошибочно считали его кардиналом, так как он был ближайшим советником папы Дамазия. В картине использованы все новейшие открытия в теории перспективы живописи Раннего Возрождения.

Год создания произведения:
ок. 1475

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Джованни Беллини

Пьета (Оплакивание Христа)

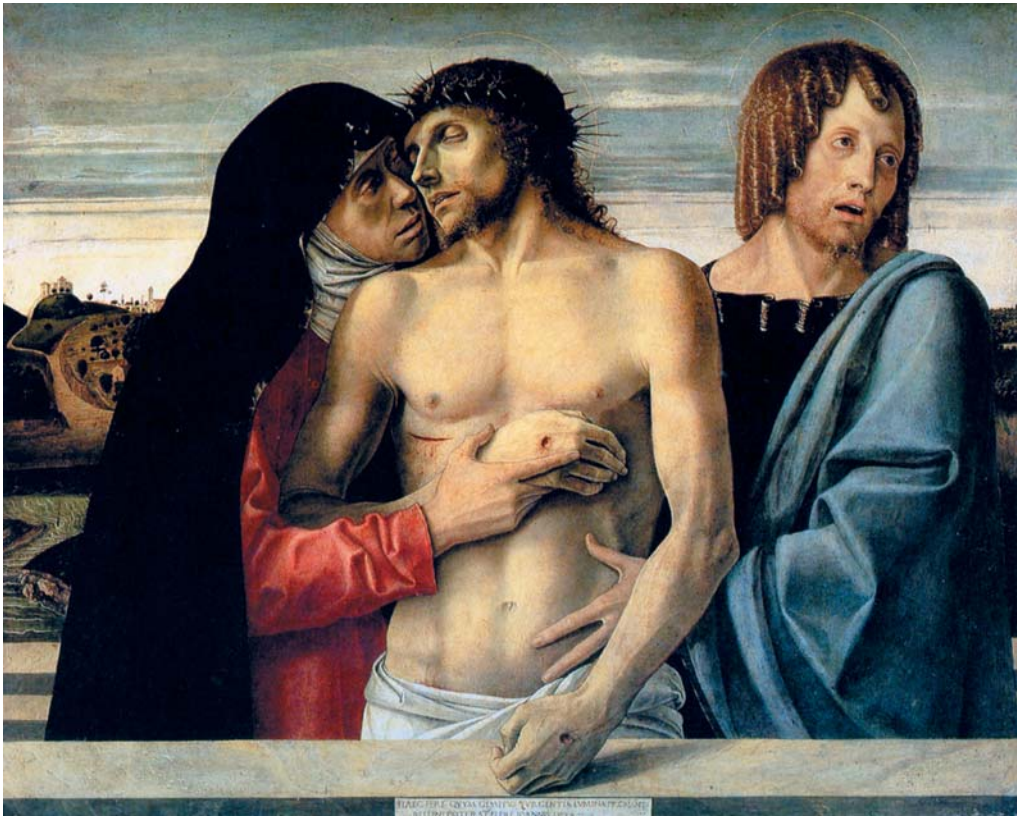
Младший сын Якопо Беллини, венецианского живописца. Юность Беллини провел в Падуе, где под руководством Андреа Мантеньи познакомился с анатомией, художественной перспективой, выработал строгий рисунок и проникся натуралистичностью исполнения деталей. «Пьета, или Оплакивание Христа» — наиболее яркое произведение Беллини в этот период.

Богоматерь и любимый ученик Иисуса Христа — Иоанн Богослов — поддерживают снятое с креста тело Спасителя. Их лица полны невыразимой скорби, Божия Матерь и Сын словно ведут безмолвный диалог, в котором Он открывает тайну о Своем Воскресении. Сцена отделена от зрителей невысоким парапетом — прием, заимствованный художником из нидерландской живописи. На мраморной плите написано: «Эти припухшие глаза изливают страдание, картина Беллини исходит слезами». Однако облик Господа невыразимо прекрасен, Он обещает нам спасение, и пробитая гвоздем рука на парапете словно согревает безжизненный камень, а небо вдали озаряет вспышка рассвета.

Годы жизни:
1426–1516

Годы создания произведения:
1465–1470

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Джованни Беллини

Принесение во храм

На сороковой день по рождении Младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм и встречен праведным Симеоном Богоприимцем, который получил откровение, что не умрет, пока не увидит грядущего Спасителя мира. Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов в лице праведного Симеона и Богомладенца Христа. Пророчица Анна прославляет Бога, даровавшего это чудо встречи.

Композиция практически полностью повторяет картину на одноименный сюжет, написанную Андреа Мантеньей. Беллини лишь вводит двух дополнительных персонажей. Картина выполнена в теплой, золотисто-красной гамме, столь характерной для венецианского стиля.

Годы создания произведения:
1460–1464

Местонахождение:
Венеция, галерея Кверини-Стампалья

Джованни Беллини

Алтарь Пезаро

После возвращения в Венецию и освоения техники масляной живописи для Беллини начинается период расцвета. Из-под его кисти появляется Алтарь. В этот период стиль Беллини приобретает мягкость форм, гармоничный колорит, тонкость светотеневых градаций, поэтичность образов.

Центральная часть представляет Коронование Богоматери — это своего рода картина в картине на фоне окна с видом на крепость — символ непоколебимой христианской веры. Центральную часть алтаря обрамляют изображения святых, особо почитаемых в Пезаро. Верхняя часть алтаря — Оплакивание Христа. Мария Магдалина, Никодим и Иосиф Аримафейский поддерживают снятое с креста тело Спасителя. Нижняя часть алтаря — пределлы — повествуют о подвигах раннехристианских мучеников и святых: обращение Савла, св. Иероним в пустыне, битва св. Георгия со змием. В 1797 г. алтарный образ был разделен, нижняя его часть осталась в музее Пезаро, верхняя часть ныне хранится в Ватикане. Современные репродукции алтаря представляют собой фотомонтаж.

Годы создания произведения:
1471–1474

Местонахождение:
Пезаро, Городской музей

Джованни Беллини

Мадонна на лугу

Знакомство с произведениями Пьеро делла Франчески, а также приезд в Венецию Антонелло да Мессины в 1475 г. сыграли решающую роль в формировании зрелого стиля Беллини. В работах этого периода «Мадонна на лугу» и «Мадонна с грушей» Беллини согласовывает состояние природы с движением души. Он по-новому осмысляет пейзаж — в его картинах проявляется бесконечное разнообразие мира: сельские просторы, безграничное небо.

Пейзаж «Мадонны на лугу» включает в себя множество символических образов: крепость, возвышающаяся на заднем плане, пеликан, борющийся со змеей, орел на засохшем дереве, цветущий луг — символы Ветхого и Нового Заветов. На коленях у Богоматери спит Младенец. Его сон — прообраз грядущей смерти во имя Воскресения.

В написании картины художник использовал самые современные живописные приемы.

Годы создания произведения:
1500–1505

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Джованни Беллини

Священная аллегория (Sacra Allegoria)

Одно из самых загадочных произведений Раннего Возрождения, споры о расшифровке которого не утихают до сих пор и вызывают множество версий. Некоторые исследователи утверждают, что в основу сюжета лег литературный источник: средневековая поэма «Паломничество души» Гийома Дегильвилля. В левой части картины на троне восседает Богоматерь, ее покой охраняет, подняв меч, апостол Павел. Вокруг померанцевого дерева играют золотыми яблоками — символами богатства и изобилия — обнаженные младенцы. Увенчанная короной женщина — символ Венеции — закутана в красную шаль. В молитву погружен апостол Петр, за коронацией благоговейно наблюдают св. Иероним и Себастьян. Эта картина — триумф Венеции, получившей власть из рук Богоматери (датой основания Венеции считается день Благовещения). На заднем плане изображена скалистая земля, прообраз Святой земли, места, где зародилось христианство.

Картина Беллини напоминает сновидение — здесь царствует покой, мир и тишина.

Годы создания произведения:
1490–1500

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Козимо Тура

Муза Каллиопа

Итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения, один из основателей феррарской школы, придворный художник герцога д'Эсте. Творческий стиль Козимо Туры отличает совершенство художественного языка, напряженность линий и глубоко драматическое чувство.

Долгое время фигура, изображенная на картине, считалась аллегорией весны, однако на самом деле она является музой Каллиопой — музой эпической поэзии. Полотно написано для украшения Студиоло дворца Бельфоре, принадлежавшего дому Эсте. Студиоло-ди-Бельфоре дало название циклу из девяти картин, ставших первым самостоятельным произведением художников Феррарской школы.

Дворец погиб при пожаре 1662 г., и в настоящее время известно восемь из девяти картин, которые рассеяны по музеям мира.

Годы жизни:
ок. 1430–1495

Годы создания произведения:
1459–1463

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Карло Кривелли

Мадонна со свечой

Итальянский художник эпохи Раннего Возрождения. Всегда подчеркивал свое происхождение, подписывая работы: Карло Кривелли Венецианец. Отличительная черта его художественной манеры — обилие тщательно прорисованных декоративных деталей, роскошные украшения и гирлянды из цветов и овощей. Данная картина — центральная часть алтаря, написанного художником для собора небольшого городка Камерино, другие панели алтаря рассеянны по музеям.
Произведение может рассматриваться с трех точек зрения: сверху, прямо и снизу, живописное пространство словно раскрывается навстречу. Богоматерь погружена в себя. В руках Младенец держит грушу, как и яблоко у подножия, — символ грехопадения и будущего искупления человечества. Внизу, у подножия трона, прикреплена к полу тонкая свеча. Это великолепный прием, дающий понятие о соотношении большого и малого, о внимании к символическим деталям картины.

Годы жизни:
ок. 1430/35 — ок. 1495

Годы создания произведения:
1488 — ок. 1490

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Карло Кривелли

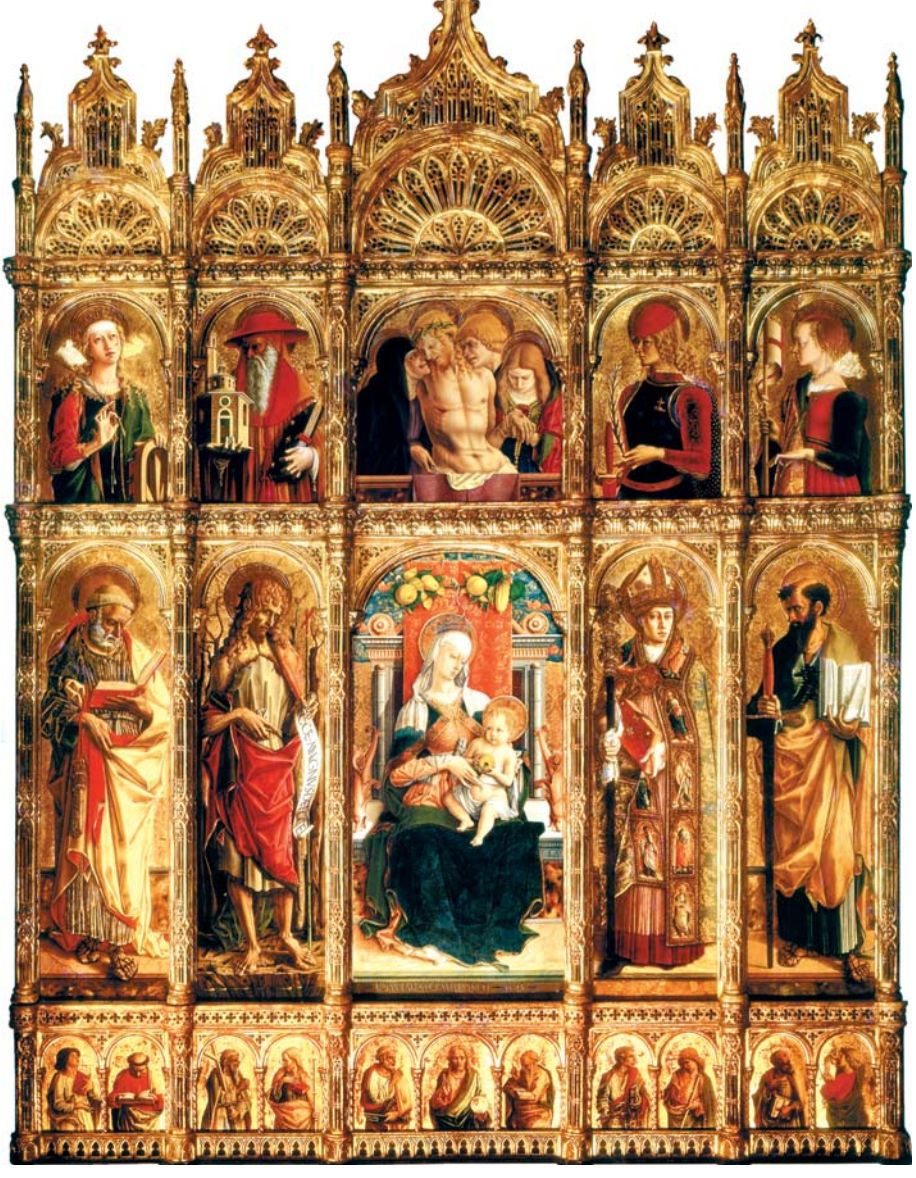
Полиптих собора в Асколи

Полиптих был заказан епископом города Асколи Посперо Каффарелли и закончен в течение одного года. Ансамбль состоит их трех ярусов и заключен в деревянную роскошную раму, выполненную в уточненном стиле поздней готики.

Современников смущала преувеличенная экспрессия лиц персонажей, однако со временем произведение было признано оригинальным и самобытным. Традиционное разделение створок ограничивало возможности в изображении святых, но Карло Кривелли создает очень подвижный художественный ряд: последний святой дан практически со спины. Художник виртуозно владел цветом и линией, о чем в особенности свидетельствуют фигуры верхнего яруса алтаря. Слева направо изображены: мученица Екатерина Александрийская, св. Иероним, Оплакивание Христа, великомученик Георгий, св. Урсула. Центральный ряд слева: Апостол Петр, Иоанн Креститель, св. Эмидий, апостол Павел. Мадонна с Младенцем — центральная часть алтаря.

Годы создания произведения:
1472–1473

Местонахождение:
Асколи, городской собор

SANCTUS

Карло Кривелли

Благовещение

Карло Кривелли в поздних произведениях добился удивительного мастерства рисунка, яркости красок, выразительности лиц и точного и продуманного использования христианской символики. «Благовещение» со святым Эмидием, покровителем Асколи, и надписью по-латыни LIBERTAS ECCLESIASTICA («свобода церкви») прославляет не только Благовещение Деве Марии о рождении Спасителя, но и независимость города от папского престола. «Благовещение» Карло Кривелли было написано по заказу граждан Асколи в память на получение от Папы IV права на самоуправление, что и произошло в день праздника Благовещения. Картина разделена на две части. Справа: комната Марии открывается зрителю в окружении декоративного орнамента и предметов повседневного обихода.

Напротив — развернутая в перспективном ракурсе улица в левой части картины, открывающая множество интересных бытовых деталей. Молитвенному состоянию Марии противостоит житейская суета улиц города.

Год создания произведения:
1486

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

LIBERTAS
ECCLESIASTICA

Витторе Карпаччо

Житие св. Урсулы. Отъезд паломников

Итальянский живописец Раннего Возрождения, представитель венецианской школы. Историки лишь приблизительно могут предположить, что Карпаччо учился и работал у Джентиле Беллини в Венеции, возможно, встречался с А. Дюрером.

Самые значительные произведения художника — несколько циклов картин, созданных для венецианских религиозных братств (скуол), с изображением сцен из житий их святых покровителей, дабы деяния последних могли служить примером для верующих. Священные события Карпаччо трактовал как реальные сцены, развернутые в пространстве современной ему Венеции, включал в них городские пейзажи и интерьеры, многочисленные жанровые детали, воссоздающие быт горожан. Из пяти дошедших до наших дней венецианских повествовательных циклов XV в. Карпаччо принадлежат четыре: «История св. Урсулы», «История св. Иеронима, Георгия и Трифона», «Жизнь Девы Марии», «История св. Стефана».

Годы жизни:
ок. 1455/65 — ок. 1526

Годы создания произведения:
1488 — ок. 1490

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Витторе Карпаччо

Две венецианки на балконе

Карпаччо — один из первых мастеров Раннего Возрождения, с интересом обращающийся к бытовому жанру. Вслед за нидерландскими мастерами уделяет внимание эстетической ценности деталей: прически, ткани, предметы убранства и интерьера Венеции XV в.

Картина «Две венецианки на балконе» стала невероятно популярна: Джон Рескин отзывается о ней как о «прекраснейшей в мире картине». Павел Муратов в книге «Образы Италии» описывает эту картину как портрет двух куртизанок. Однако дамы несомненно принадлежат к высшему свету — на это указывает герб семейства Торелла, помещенный на вазе, дорогое жемчужное ожерелье на шее одной из дам и белый платок как символ чистоты у нее в руках. Одетые и причесанные по последней моде дамы предаются отдыху на балконе: первая дама играет с собачками, вторая задумчиво смотрит на улицу. Праздное времяпровождение венецианских дам описывали и побывавшие в то время в Венеции иностранцы, отмечая роскошность нарядов, убранства и пышность причесок итальянских красавиц.

Год создания произведения:
ок. 1510

Местонахождение:
Венеция, музей Коррер

Витторе Карпаччо

Портрет рыцаря

Это первый в истории европейской живописи портрет, написанный в полный рост. Считается, что на картине изображен двадцатилетний Франческо Мария делла Ровере, наследник маленького Урбинского княжества. В левом нижнем углу картины рядом с белым горностаем изображен листок бумаги с латинским девизом «Malo mori quam foedari» («Лучше умереть, чем запятнать себя»).

Долгое время авторство картины приписывалось А. Дюреру, однако в процессе реставрации обнаружилась подпись Карпаччо. Художник без сомнения видел работы Дюрера, когда тот проживал в Венеции и писал в мастерской Джованни Беллини. Также существует версия, что на портрете изображен святой Евстафий, покровитель охотников, которому Карпаччо придал некоторые черты автопортретного сходства.

Год создания произведения:
ок. 1510

Местонахождение:
Мадрид, собрание Тиссена-Борнемисса

Андреа дель Верроккьо (Андреа ди Микеле Чони)

Крещение

Итальянский скульптор и живописец эпохи Возрождения, возглавлял большую мастерскую и воспитал целое поколение художников: Леонардо да Винчи, Пьетро Перуджино и Сандро Боттичелли.

В создании картины, заказанной монахами Сан-Сельви, участвовали: Верроккьо — ему принадлежит фигура Иоанна Крестителя и пейзаж с правой стороны, Леонардо да Винчи — написал ангела, держащего тунику. И третий художник, имя которого не установлено, — автор верхней части картины. В изображении фигур чувствуется влияние традиций поздней готики: жесты и моделировка фигур плоские, угловатые, лишены эмоциональности и анатомической правильности. Пейзаж, фигуры, композиция — вся картина — условный образ-символ. Ангел кисти Леонардо выделяется непринужденностью позы, поворотом головы, выражением лица — это символ новой эпохи, Высокого Возрождения, подлинного золотого века итальянского искусства. Согласно Вазари, Верроккьо был настолько впечатлен талантом юного Леонардо да Винчи, что после написания этой картины никогда больше не брал в руки кисти.

Годы жизни:
1435–1488

Годы создания произведения:
1470–1478

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Италия

Возрождение

возрож

Высокое и Позднее Возрождение

Леонардо да Винчи

Благовещение

Итальянский живописец, скульптор, архитектор, инженер, механик, естествоиспытатель, ученый. Благовещение — одна из ранних работ художника. Первоначально картина находилась в церкви Сан-Бартоломео в Монтеоливето. Авторство данного произведения спорно, однако принято считать, что композиция, фигура архангела Гавриила и некоторые детали пейзажа принадлежат кисти Леонардо. Орнамент саркофага, стоящего перед Марией, соответствует орнаменту саркофага, выполненного Верроккьо для церкви Сан-Лоренцо. Композиция картины канонична: коленопреклоненный архангел возвещает Деве Марии благую весть, что ей надлежит стать Матерью Сына Божия. В левой руке архангел держит лилии как символ чистоты и непорочности Девы Марии.

Тающие в голубоватой дымке горы — любимый пейзажный мотив художника, к которому он возвращался на протяжении всего своего творчества и который подробно описывал в своей «Книге о живописи».

Годы жизни:
1452–1519

Годы создания произведения:
ок. 1472–1475

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Леонардо да Винчи

Портрет Джиневры де Бенчи

Леонардо — один из первых итальянских художников, начавших писать портреты согласно нидерландской традиции с разворотом в три четверти, а не как это было принято в Италии в то время, в профиль. Нижняя часть картины, примерно 20 см, была позднее срезана: изначально это было поясное изображение модели.

Молодая женщина, Джиневра де Бенчи, сидит у куста можжевельника. Главная идея этого портрета — связь между женской красотой и добродетелью. Можжевельник — не столько орнаментное дополнение, сколько символ женской добродетели. На оборотной стороне портрета на фоне красного мрамора изображены ветви можжевельника и лавра, обвиваемы словами VIRTUTEM FORMA DECORAT («Красота украшает добродетель»). Ветвь лавра и пальмовый лист присутствовали на гербе Бернардо Бембо, заказчика картины и поклонника Джиневры. Виртуозная техника молодого Леонардо отразилась в написании этой картины во всей полноте.

Годы создания произведения:
1474–1476

Местонахождение:
Вашингтон, Национальная галерея искусств

Леонардо да Винчи

Мадонна в скалах

В начале 1480-х гг. Леонардо оставляет свою родную Флоренцию и приезжает в Милан. К этому периоду творчества относится хорошо сохранившаяся и выполненная в двух вариантах «Мадонна в скалах». Более ранний вариант изображения находится в Лувре, более поздний — в Лондоне. «Мадонна в скалах» была картиной-ширмой, которая скрывала статую Мадонны в церкви Сан-Франческо Гранде, и лишь один раз в году, 8 декабря, ширма опускалась, открывая статую.

Дева Мария нежно смотрит на сложившего в молитве руки Иоанна Крестителя, охраняющим жестом касаясь Младенца Христа. Ангел с полуулыбкой смотрит на коленопреклоненные фигуры. Персонажи картины связаны друг с другом взглядами, жестами. С символикой связано изображение скал — в молитвах Мария уподобляется горе, а грот предстает надежным укрытием для Иоанна и Иисуса. Однако подлинный смысл картины раскрывается в религиозных убеждениях заказчиков: францисканские монахи особо почитали Иоанна Крестителя, и рука Марии на плечах Иоанна знаменует защиту Братства самой Девой Марией.

Годы создания произведения:
ок. 1493–1508

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Леонардо да Винчи

Человек Витрувия

В середине 1480-х гг. Леонардо работал над большой серией рисунков, относящихся к разным областям науки, выходящим далеко за рамки технических возможностей того времени. В апреле 1489 г. Леонардо начал книгу «О фигуре человека», для которой в течение месяца делал обмеры двух молодых людей. После нескольких месяцев исследований Леонардо достиг общего представления о пропорциях человеческого тела и сравнил результаты своих исследований с античным каноном пропорций, получившим название «Человека Витрувия».

Витрувий — архитектор и инженер, живший в эпоху Римской империи, пришел к выводу, что человек с расставленными ногами и распростертыми руками может быть вписан в идеальные геометрические фигуры — квадрат и круг. Центром человека становится пупок. Леонардо не заботился о геометрическом соотношении круга и квадрата, поэтому на рисунке эти геометрические фигуры не заключены одна в другую. Благодаря точности измерений Леонардо удалось постичь античный канон и создать идеальное изображение человеческой фигуры.

Год создания произведения:
1490

Местонахождение:
Венеция, Галерея Академии

Леонардо да Винчи

Дама с горностаем

К числу ранних законченных портретов Леонардо относится «Дама с горностаем» (Чечилия Галлерани). Голова модели повернута вправо, плечи влево — это характерный для Леонардо динамический стиль написания портретов, появившийся еще в «Портрете Джиневры де Бенчи», который впоследствии широко использовал Рафаэль. Горностай повторяет зафиксированное движение молодой женщины. Выбор этого животного для изображения неслучаен: горностай намекает на имя женщины — «галлерани», созвучное греческому слову «галеэ» — горностай. Это животное считалось символом чистоты, а также символически намекало на Лодовика Сфорца — покровителя Чечилии, избравшего для своей эмблемы горностая.

Позднее картина много раз переписывалась, что позволило исследователям долгое время оспаривать авторство Леонардо.

Год создания произведения:
ок. 1490

Местонахождение:
Краков, музей Чарторыжских

Леонардо да Винчи

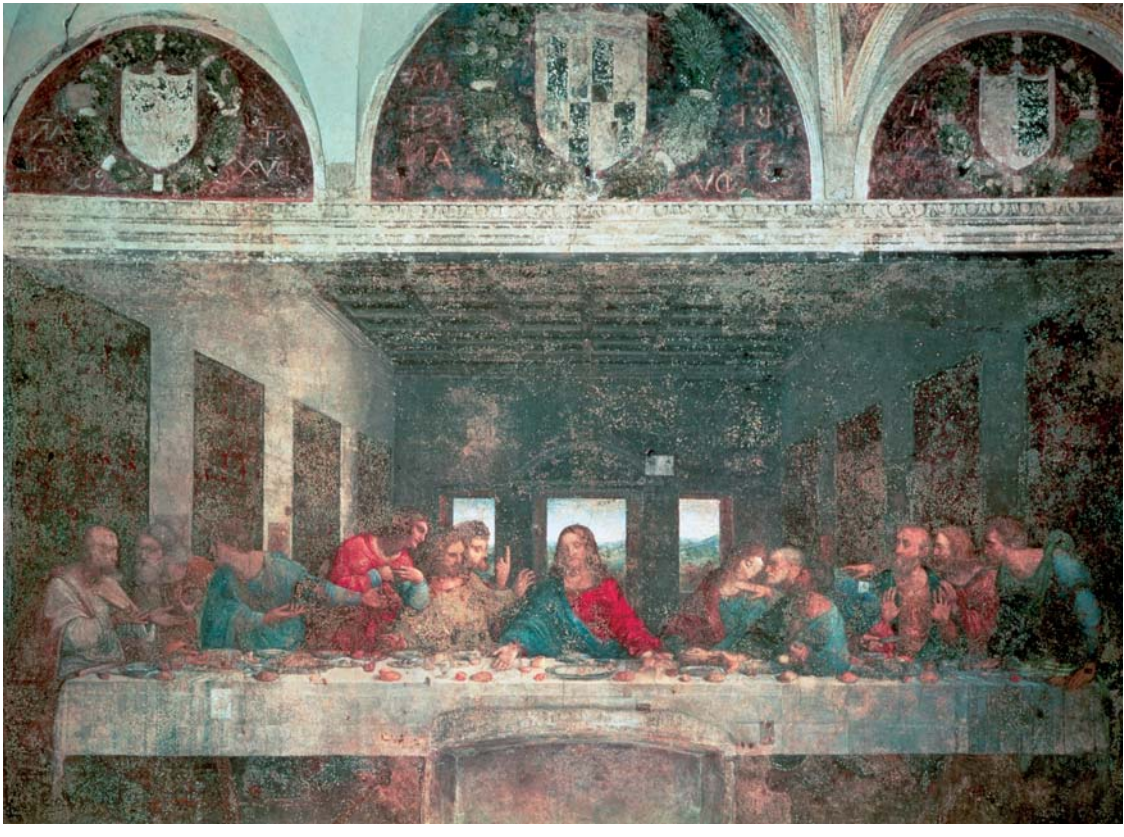
Тайная вечеря

Колоссальная фреска «Тайная вечеря» написана на стене шириной 11,5 м в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, в Милане. Использование в работе недолговечной темперы привело к тому, что фреска начала разрушаться еще в XVI в. «Тайная вечеря» написана в соответствиями с правилами центральной перспективы: образ Иисуса Христа занимает центральное место в пространстве картины. Художник выбрал момент, когда Иисус говорит своим ученикам: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Изумление, волнение, негодование, страх, удивление, ужас, печаль, скорбь учеников — вся гамма человеческих чувств и эмоций передана Леонардо с удивительным драматизмом. Художник разбил учеников Христа на четыре разные группы и наделил их точно найденными индивидуальными жестами и мимикой.

В XVII в. владельцы монастыря из хозяйственных соображений пробили в центре фрески дверь, так что часть изображения была уничтожена. Непрерывная реставрация в течение последних 30 лет помогла сохранить «Тайную вечерю».

Годы создания произведения:
ок. 1495–1498

Местонахождение:
Милан, трапезная монастыря Санта-Мария делле Грацие

Леонардо да Винчи

Святая Анна с Марией и Младенцем Христом

Первоначально картина должна была служить алтарным образом во флорентийской церкви Сантиссима Аннунциата. Мария, сидя на коленях у матери своей Анны, удерживает Младенца Иисуса, который пытается обнять агнца (жертвенное животное, символизирующее Страсти Христа). Святая Анна словно удерживает дочь, символизируя Церковь, которая не может допустить, чтобы что-либо помещало Богочеловеку исполнить предначертанное. Все фигуры выполнены в натуральную величину. Возраст Марии и ее матери практически одинаков, тела женщин кажутся неразрывно слитыми друг с другом, художник нашел такое соотношение тел, что Мария и Анна — одно тело, одно целое, а отсутствие возрастных различий лишь усиливает это ощущение. Композиционная связь, возрастное сходство подчеркивают кровную связь Анны, Марии и Христа.

Поражает также пейзаж, открывающийся зрителю на дальнем плане и заполняющий примерно треть живописного пространства картины.

Годы создания произведения:
ок. 1502–1516

Местонахождение:
Париж, Лувр

Леонардо да Винчи

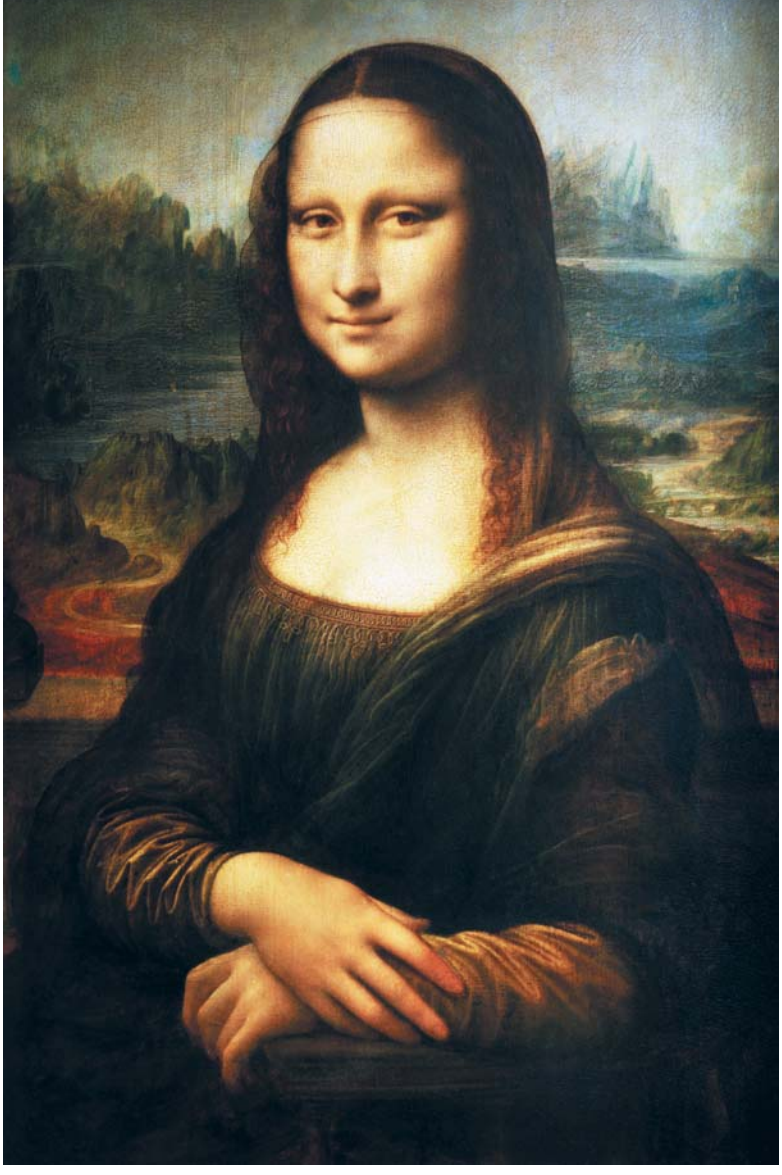
Портрет Моны Лизы. Джоконда

В 1499 г. французы заняли Милан и да Винчи бежал во Флоренцию, где написал «Портрет Моны Лизы», заказанный флорентийским торговцем шелком Франческо дель Джокондо по случаю рождения сына и наследника. Существует множество версий, догадок и предположений, связанных с толкованием этого портрета, однако ни одно из этих предположений не заслуживает серьезного рассмотрения. Форма портрета подсказана образцами флорентийской портретной живописи конца XV в., однако Леонардо пошел дальше традиционных образцов: фигура на портрете приближена к переднему краю картины, и небольшое расстояние между зрителем и женщиной усиливает восприятие картины. Доминирующий пейзажный фон создает впечатление большой пространственной глубины. Выдающиеся художественные достоинства портрета определяются в первую очередь тщательностью исполнения.

В 1911 г. портрет был украден, через два года найден. Сейчас хранится в Лувре в специальном пуленепробиваемом ковчеге.

Годы создания произведения:
ок. 1503–1505

Местонахождение:
Париж, Лувр

Леонардо да Винчи

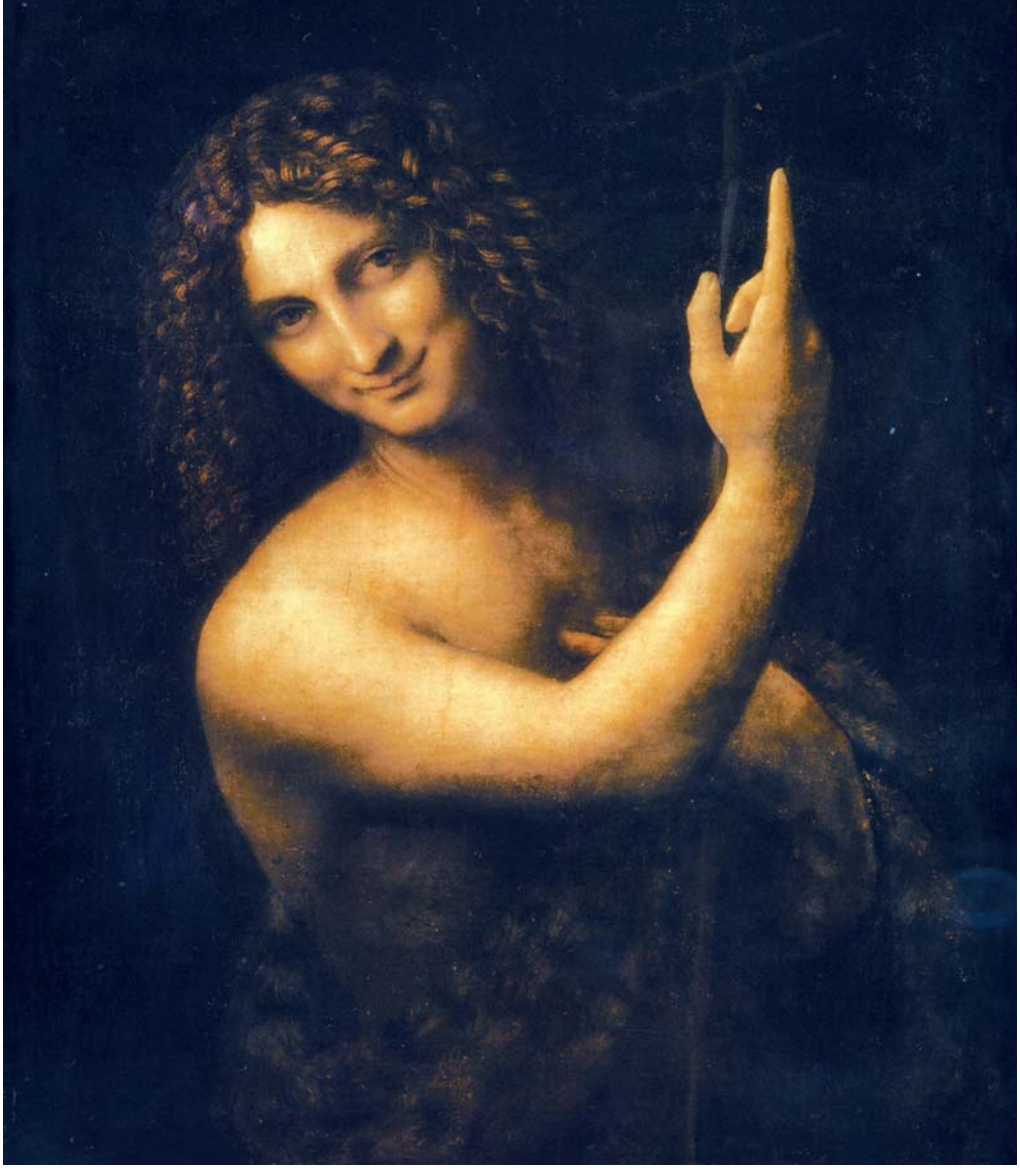
Иоанн Креститель

Авторство Леонардо да Винчи и время написания этой картины вызывают споры. При написании картины Леонардо использовал открытую им технику сфумато — характер мягкого перетекания тонов — многочисленные тонкие слои краски, наложенные друг на друга, создают столь мягкие переходы, что кажется, будто фигура Иоанна Крестителя озарена внутренним светом.

Картина словно освещена светом, находящимся вне живописного пространства, что полностью соответствует содержанию картины, ибо Иоанн Креститель не источник, но лишь отражение Божественного света, предтеча Того, Кто придет вослед, свидетельство «света, сияющего во тьме». Таким образом живописная техника стала основой религиозного содержания картины. Правой рукой Иоанн Креститель указывает на крест, теряющийся в темном углу картины: это указание на собственную мученическую смерть и на грядущее пришествие Спасителя и Страсти Христовы.

Годы создания произведения:
ок. 1513–1516

Местонахождение:
Париж, Лувр

Микеланджело

Святое семейство (Тондо Дони)

Гений итальянского Возрождения: художник, скульптор, архитектор, знаток анатомии, инженер, талантливый поэт, музыкант.

«Святое Семейство» — единственная сохранившаяся станковая картина Микеланджело. Произведение было заказано к свадьбе Аньоло Дони (флорентийского банкира) с Мадленой Строци, герб которой вырезан на раме. Современник художника, Вазари, так описывает это произведение: «Захотелось и его другу Аньоло Дони, флорентинскому гражданину, сильно увлекавшемуся собиранием красивых вещей, как старых, так и новых художников, получить какую-либо работу Микеланджело; поэтому тот начал писать для него тондо с Богоматерью, которая держит на руках и протягивает, стоя на обоих коленях, Младенца принимающему его Иосифу; здесь Микеланджело выражает в повороте головы матери Христовой и в глазах ее, устремленных на высшую красу сына, свое чудесное удовлетворение и волнение, испытываемое ею, когда она сообщает это святейшему старцу...»

Тондо — это обозначение картин круглого формата, популярных в Италии в то время.

Годы жизни:
1474–1564

Год создания произведения:
ок. 1506

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Микеланджело

Сикстинская капелла

В 1508 г. Микеланджело, который трудился над изваяниями для гробницы папы Юлия II, был срочно вызван в Рим для исполнения нового заказа — украшения потолка Сикстинской капеллы. Существует версия, что получением заказа Микеланджело был обязан своим недоброжелателям: пока он отсутствовал, они сумели убедить папу, что такое внимание к гробнице — дурной знак, и посоветовали отдать престижный заказ по росписи внутреннего убранства Сикстинской капеллы Микеланджело — скорее скульптору, чем художнику, не имеющему опыта фресковой живописи. Все попытки последнего ответить папе отказом окончились крахом.

Вначале Микеланджело намеревался изготовить картоны с набросками и, вызвав из Флоренции своих друзей, поручить им роспись. Но неудовлетворенный полученным результатом, он уничтожил их живопись и принялся за работу без посторонней помощи. В кратчайшие сроки Микеланджело покрыл громадный потолочный свод капеллы изображениями сотворения мира и человека, грехопадения, эпизодов начальной истории человечества и его искупления.

Годы создания произведения:
1508–1512

Местонахождение:
Ватикан, Сикстинская капелла

Микеланджело

Страшный суд

Через двадцать пять лет Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу, чтобы написать одно из самых противоречивых и вызывающих яростные споры произведений — фреску Страшный суд. По окончании работы художника обвиняли в безнравственности и ереси, с другой стороны раздавались восхищенные возгласы почитателей. Некоторые фигуры впоследствии были переписаны, некоторые изображения «одеты».

Фреска показывает более 400 персонажей, средний рост которых 250 см. Микеланджело отошел от традиционной иконографии: сидящая рядом с Христом Богоматерь отвернулась от происходящего, с трепетом принимая окончательный приговор. Две центральные фигуры окружает кольцо святых, патриархов и апостолов — всего пятьдесят три персонажа. Вверху, за пределами мощного круговорота грешников и праведников, парят ангелы с символами Страстей Христовых, а внизу разыгрывается драма Воскрешения из мертвых. На картине присутствует и портрет Микеланджело: в виде кожи, снятой со св. Варфоломея, которую святой держит в руках.

Годы создания произведения:
1537–1541

Местонахождение:
Ватикан, Сикстинская капелла

Микеланджело

Распятие святого Петра

Закончив фрески Сикстинской капеллы, Микеланджело получил от папы Павла III новый заказ: расписать фресками капеллу Паолина, входящую в ватиканский ансамбль. Микеланджело пишет две фрески: «Обращение апостола Павла» и «Распятие апостола Петра».

Никогда еще до Микеланджело художники не обращались к теме распятия апостола Петра, трактуя ее столь своеобразно. Фигура апостола, изображавшаяся на кресте вниз головой, смотрелась достаточно странно, и Микеланджело показывает момент распятия, когда палачи только начинают воздвигать крест. Апостол Петр сурово смотрит на зрителей, словно призывая запомнить этот момент и быть верными до конца вере христовой. На переднем плане скорбят ученики Петра, на заднем плане римляне живо обсуждают разворачивающуюся перед ними сцену, недоуменно пожимая плечами.

Это последние живописные произведения Микеланджело, написанные им в семидесятипятилетнем возрасте, и, как он сам говорил, с большим напряжением.

Год создания произведения:
1542–1545

Местонахождение:
Ватикан, капелла Паолина

Рафаэль (Рафаэлло Санти)

Обручение Марии

Рафаэль Санти родился в семье придворного поэта и живописца урбинских герцогов Джованни Санти, поступил в мастерскую Пьетро Перуджино. По заказу семейства Альбиццини Рафаэль написал для церкви Сан-Франческо в небольшом городке Читта ди Кастелло алтарный образ «Обручение Марии» — первое самостоятельное произведение. Композиция картины находится под влиянием ватиканской фрески Перуджино «Передача ключей апостолу Петру» и алтарного образа «Обручение Марии».

Рафаэль сохранил строгую симметрию композиции и одухотворенные выражения лиц. Храм Соломона на заднем плане — смысловой центр картины, символ незримо присутствующего Бога — у Рафаэля излучает торжественность. Через 300 лет после написания картины швейцарский историк искусств Якоб Буркхардт сказал: «Рафаэль написал эту сцену так, как Перуджино должен был бы написать!» На фризе храма Рафаэль оставляет надпись: Raphael Urbinas MDIIII — «Рафаэль Урбинец 1504».

Годы жизни:
1483–1520

Год создания произведения:
1504

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Рафаэль

Мадонна в кресле

Традиционное для флорентийской школы изображение Мадонны, вписанное в круг (тондо). Такие изображения Рафаэль мог видеть у Микеланджело, Боттичелли, Филиппино Липпи. Во время пребывания во Флоренции, куда он приехал вслед за своим учителем, Перуджино, Рафаэль пишет цикл из 10 работ, посвященных Богоматери. «Еще не достигший двадцати лет мастер одним лишь порывом души находит выражение всем одолевающим его чувствам в ряде небольших картин, решающих вечную тему материнства», — пишет историк искусств И. Долгополов.

«Мадонна в кресле» отличается от остальных Мадонн Рафаэля по композиции: персонажи расположены плотно в тесном живописном пространстве. Детали — ручка кресла, ткани, драпировки — выписаны с блестящей точностью. Мать и Младенец пристально смотрят на зрителя, создавая эффект сопричастности. Дева Мария обеими руками нежно прижимает к себе Иисуса, словно не желая расставаться с Ним.

Годы создания произведения:
1513–1514

Местонахождение:
Флоренция, Галерея Палатина

Рафаэль

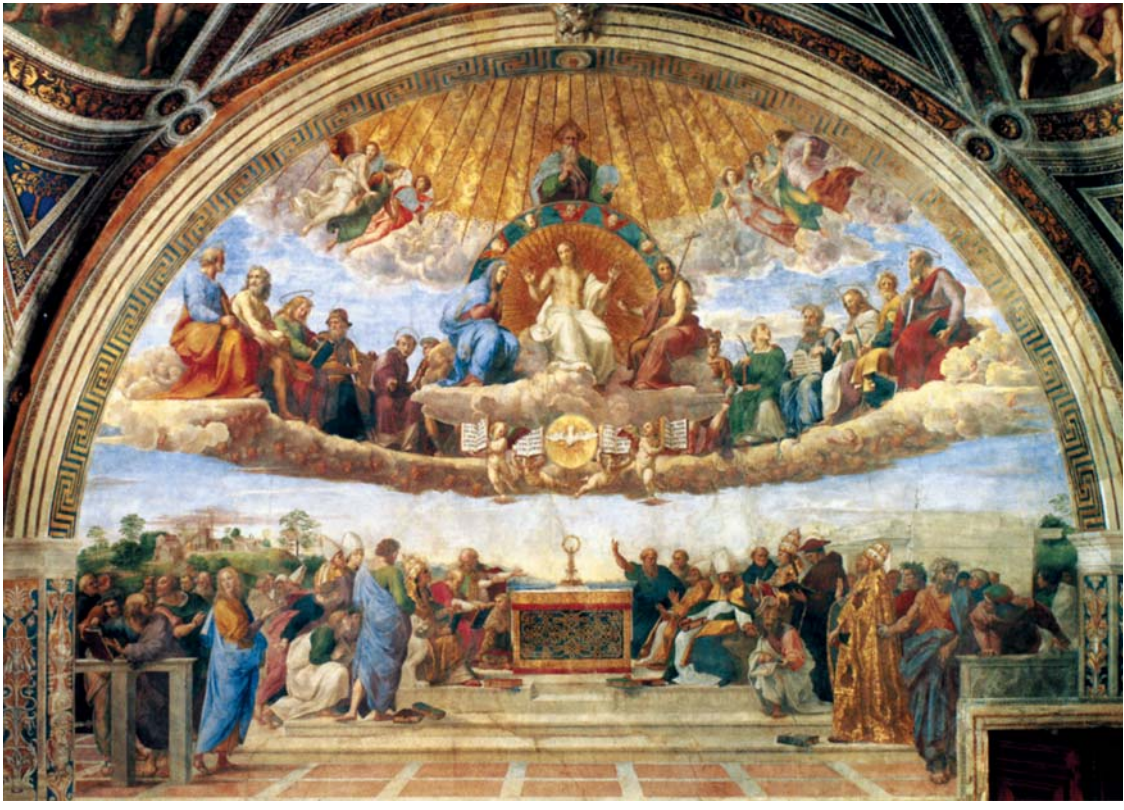
Диспута (Спор о вере)

В 1508 г. Рафаэль был приглашен папой Юлием II в Рим для росписи парадных апартаментов в Ватиканском дворце. Впоследствии они стали знаменитыми «станцами» Рафаэля. После первых же испытаний папа поручил Рафаэлю расписать все комнаты, уничтожив фрески других художников: Перуджино, Содома, Синьорелли и Перруцци. Композиционными новшествами выделяются две рафаэлевские фрески: «Спор о вере» («Диспута») и «Афинская школа».

Композиция картины делится на две части: внизу центральной доминантой является Чаша, на небесах — изображение Святой Троицы. Это впечатляющее изображение спора о Причастии, напоминающее о ватиканском диспуте 1452 г. Содержание фрески сформировалось в процессе подготовительной работы. На небесах восседают Святая Троица, Дева Мария и Иоанн Креститель. Ниже расположены четыре Евангелия. Пророки, апостолы, святые расположились по обе стороны от Христа. На алтаре стоит Чаша с Телом и Кровью Христовой в окружении прославленных представителей церкви: святого Амвросия, блаженного Августина, святого Иеронима и Григория Великого.

Годы создания произведения:
1508–1509

Местонахождение:
Рим, Ватиканский дворец, Станца делла Сеньятура

Рафаэль

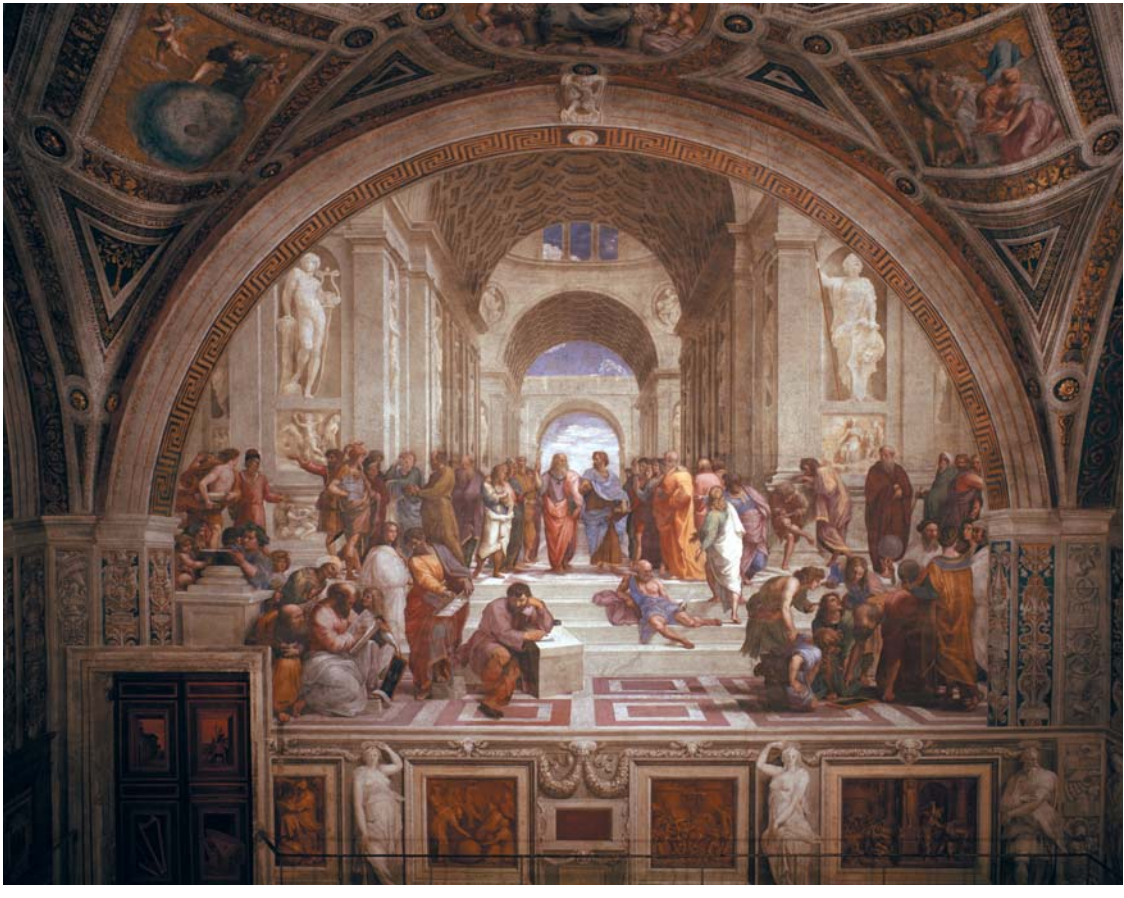
Афинская школа

Фрески Рафаэля, написанные для папского дворца, — это олицетворение человеческой деятельности. «Диспута» («Спор о вере») — это богословие, «Афинская школа» — философия, «Мудрость, умеренность и сила» — правосудие, «Парнас» — поэзия. Так Рафаэль, а вернее папа Юлиий II, которому принадлежали идеи росписи дворца, утверждали четыре основания, которые составляют основу человеческого общества.

Внутреннее убранство храма, изображенного на фреске, напоминает архитектурные проекты Браманте и, возможно, написано Рафаэлем по чертежам этого зодчего. Центральные фигуры — Платон и Аристотель — спокойно и торжественно доказывают свои философские положения. Их окружают философы древности, в образе которых Рафаэль изобразил своих современников и коллег по цеху: Браманте в образе Евклида или Архимеда, Леонардо в образе Платона, Микеланджело в образе сидящего в уединении на ступеньках Гераклита, сам Рафаэль, изображенный в обществе Протогена, Аристотель, справа, у самого края фрески, Демокрит, Эпикур, Диоген и другие.

Годы создания произведения:
1510–1511

Местонахождение:
Рим, Ватиканский дворец, Станца делла Сеньятура

Рафаэль

Триумф Галатеи

Фреска написана по заказу Агостино Киджи для его виллы на берегу Тибра в знак будущей женитьбы на маркизе Маргарите Гонзага из Мантуи. Написана на литературный сюжет: поэма современника Рафаэля Полициано повествует о земной обители богини Венеры, дворце на Кипре, украшенном изображениями влюбленных пар из античной мифологии, в том числе Полифема и Галатеи.

Полифем уже был изображен в одной из люнет венецианским художником Себастьяном дель Пьомбо. «Триумф Галатеи» принадлежал кисти Рафаэля. Он пишет новый фон, не сообразуясь с фреской Пьомбо. Полифем становится зрителем внутри картины. Фреска построена на антитезах: любовные пары предаются утехам, в то время как сама Галатея хранит спокойствие, взирая на небо.

«Галатея» стала первым произведением Рафаэля на мифологическую тему, мир языческой мифологии будет вдохновлять художника в течение нескольких лет, а образ Галатеи послужит идеалом женской красоты для последующих поколений художников.

Год создания произведения:
1511

Местонахождение:
Рим, вилла Фарнезина

Рафаэль

Сикстинская Мадонна

Картину заказал папа Юлий II для церкви Святого Сикста в городе Пьяченце, где был похоронен папа Сикст II — дядя Юлия. Всемирную славу картина приобрела после того, как в 1754 г. была куплена королем Саксонии за 20 000 золотых цехинов (почти 70 кг золота) и привезена в Дрезденскую галерею.

Дева Мария и Младенец Иисус должны были, по мысли папы, внушать верующим мысль о незримом присутствии Христа во время Причастия. Указующий жест папы Сикста на картине, взгляд Христа и ангела справа могут быть направлены на распятие, которое традиционно находилось в церкви напротив алтаря. Святая Варвара, предстоящая у ног Богоматери, также являлась покровительницей бенедиктинской церкви в Пьяченце. За ее спиной изображена башня, куда заточил святую отец-язычник.

Рафаэль написал картину очень быстро, без подготовительных эскизов — такой, какой явилась художнику во сне. «Это не картина, а видение, — пишет Жуковский. — Чем дольше на нее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобой что-то неестественное происходит... И точно приходит мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека...»

Годы создания произведения:
1513–1514

Местонахождение:
Дрезден, Дрезденская галерея

Рафаэль

Портрет Бальдассаре Кастильоне

Один из самых аристократических портретов Рафаэля, образец сдержанной, но возвышенной простоты. Бальдассаре Кастильоне — дипломат, поэт и автор трактата «О придворном» — учебника придворного этикета времен Ренессанса. На портрете он выглядит сдержанным, доброжелательным и спокойным. Это — ближайший друг Рафаэля и его наставник. Основной сдержанный колорит картины: сочетание оттенков серого, белого и черного.

В «Портрете Бальдассаре Кастильоне» Рафаэль передает свое, личное отношение к изображаемому. «Чем больше мы изучаем портреты Рафаэля, тем сильнее понимаем, что они написаны не для нас», — пишет Роджерс Джонс. Это своеобразная беседа Рафаэля с его моделью, их творческий диалог. Портрет позднее скопировал Рубенс, композиция Рафаэля лежит в основе одного из автопортретов Рембрандта.

Годы создания произведения:
1514–1515

Местонахождение:
Париж, Лувр

Рафаэль

Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси

Кардиналы на этом портрете были написаны позднее. Папа Лев X, в миру Джованни Медичи, второй сын Лоренцо Великолепного, изображен с Джулио Медичи, будущим папой Климентом VII и Луиджи ди Росси — родственником по материнской линии. Несмотря на то что портрет принадлежит к числу официальных портретов лиц папской курии, Рафаэль старается передать личность портретируемых. Лицо Льва X добродушное, в то же время проницательное, с жестким взглядом пристальных глаз — качества, которые признавали знавшие папу современники.

Колористическое богатство картины образуют четыре оттенка красного. Манускрипт, колокольчик, лупа в руках у папы выписаны с гольбейновской тщательностью. С удивительным мастерством передается ткань папского одеяния, его накидка и обивка кресла. Взгляд папы устремлен за пределы картины, недоступной зрителю. Перед нами реальный человек, решающий задачи текущего дня.

Годы создания произведения:
1517–1518

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Рафаэль

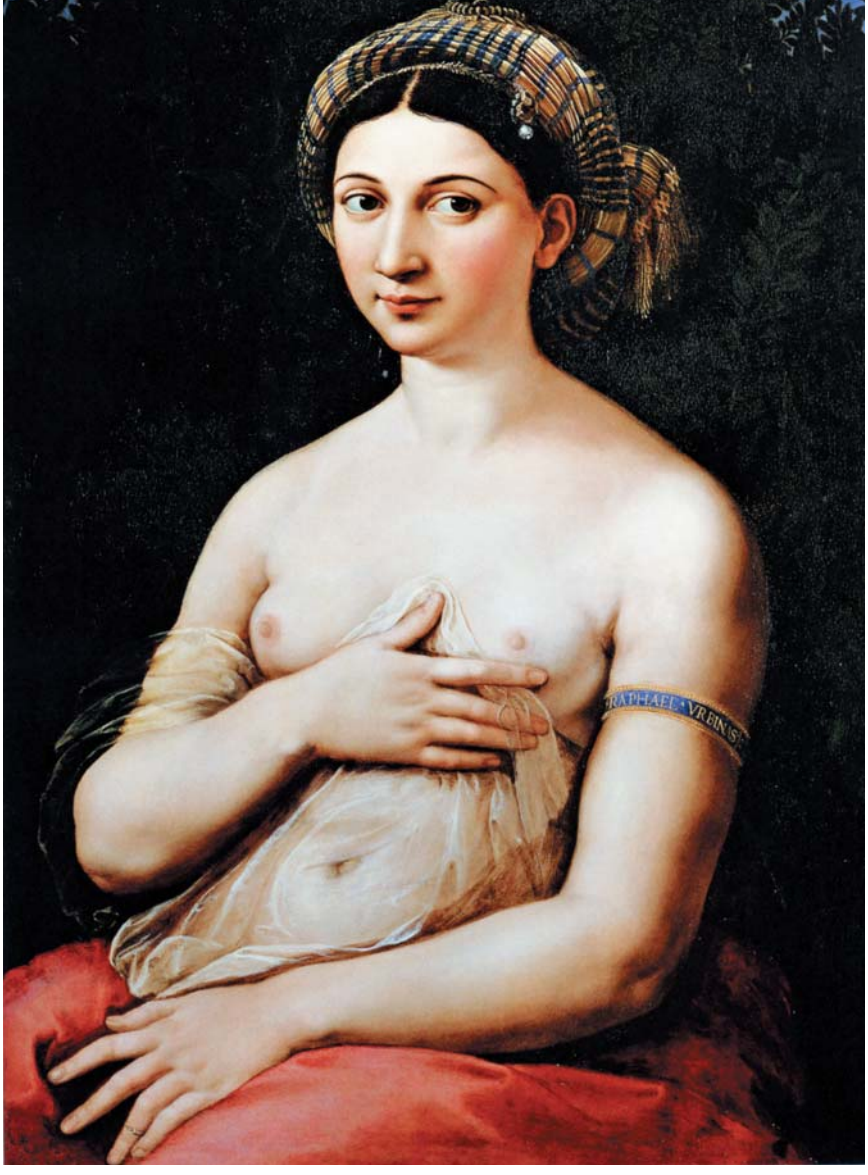
Портрет молодой женщины (Форнарина)

Картина написана в Риме. Монограмма Рафаэля на ленте, обвивающей руку модели, говорит о близких отношениях между натурщицей и художником. Кто была та девушка? Точный ответ сейчас получить невозможно. Считается, что это дочь булочника из Трастевере. Картина написана в несколько слоев, с применением различных техник, что позволяет предположить участие в ее создании нескольких человек, учеников Рафаэля. Несмотря на это, портрет выполнен на высочайшем техническом уровне.

Прозрачная ткань, которой пытается прикрыться девушка, только приковывает взгляд к ее наготе. Темные глаза под идеальными дугами бровей подчеркивают юность и красоту модели, имя которой так и останется тайной. В первоначальном варианте Форнарина сидела на фоне пейзажа в венецианском стиле, фон из лавра, практически непроницаемый, был написан позднее.

Годы создания произведения:
1517–1518

Местонахождение:
Рим, Национальная галерея античного искусства

RAPHAEL VRBINAS

Рафаэль

Преображение

Последнее произведение Рафаэля, закончить которое он не успел. Заказ на эту картину Рафаэль получил от Джулио Медичи, двоюродного брата папы Льва X, который собирался преподнести полотно в дар своему собору в Нарбонне, на юге Франции. Рафаэль соединил Преображение Иисуса Христа на горе Фавор с другим эпизодом из Евангелия — исцелением бесноватого отрока, которого не смогли исцелить апостолы. Так в картине возникает намек на фамилию заказчика — Медичи переводится как «лекари».

«Преображение» стояло в мастерской художника у его смертного одра и затем выставлялось в Ватикане, где и осталось впоследствии. Разделение композиции картины на две части было свойственно Рафаэлю. Небесное и земное соседствуют друг с другом и неразрывно связаны между собой. Свет Преображения осеняет и одержимого отрока, полыхая рассветным заревом на горизонте, символизируя будущее Воскресение. Драматические жесты апостолов контрастируют со спокойствием Иисуса Христа: так действует Промысел Божий и воля человека.

Годы создания произведения:
1518–1520

Местонахождение:
Рим, Ватиканская пинакотека

Корреджо (Антонио Аллегри)

Рождество (Ночь)

Итальянский живописец Высокого Возрождения, прозван Корреджо по месту своего рождения.

Алтарная картина «Рождество» была заказана для семейной капеллы Альберто Пратонери в церкви Сан-Просперо в Реджо Эмилиа. Это одно из первых произведений, где используется эффект ночного освещения. Младенец Иисус Своим появлением озаряет землю — свет на картине исходит именно от Младенца, ангелы на небесах встречают рождение Спасителя гимном: «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение».

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится у евангелистов Луки и Матфея: *«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице»* (Лк 2:4–7).

Годы жизни:
ок. 1489–1534

Годы создания произведения:
1528–1530

Местонахождение:
Дрезден, Дрезденская галерея

Корреджо

Вознесение Богоматери на небо

В росписи огромного купола пармского собора, начатой в 1524 г., Корреджо доводит до совершенства созданные им принципы мастерства иллюзии и светотени. Корреджо изобразил сцену «Вознесение Богоматери на небо», прибегнув к приему создания иллюзорного небесного свода.

Современники не оценили должным образом новаторство Корреджо: сложные ракурсы, удивительные эффекты светотени, необычность композиции оказались вне пределов привычного восприятия. Настоятель монастыря сравнил живопись Корреджо с «рагу из лягушек». Всю степень нового подхода смог оценить Тициан, проезжавший через Парму. Монахи спросили у него, стоит ли фреска той суммы, которую они затратили на нее. «Возьмите этот купол, — отвечал Тициан, — переверните его, наполните золотыми монетами, и тогда еще вы не заплатите то, что стоит эта живопись». Однако монахи посчитали труд Корреджо незаконченным и, недоплатив ему всей суммы, требовали возвращения задатка от наследников мастера уже после его смерти. Эта тяжба продолжалась более двадцати лет.

Годы создания произведения:
1526–1530

Местонахождение:
Парма, Кафедральный собор

Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко)

Юдифь

Единственная находящаяся в России картина великого итальянского мастера. Картина не подписана и приписывается Джорджоне исключительно в силу стилистических особенностей. Картина написана на ветхозаветный сюжет по мотивам неканонической «Книги Юдифи».

Молодая вдова Юдифь убила Олоферна, полководца армии Навуходоносора, вторгшейся в Иудею. Вражеская армия, оказавшись без начальника, в панике разбежалась. Юдифь вернулась к своей прежней жизни и до конца соблюдала безбрачие. На картине Юдифь изображена в расцвете женской красоты. Джорджоне изобразил не момент ее подвига, а ту минуту, когда она осталась одна с головой Олоферна. Первые рассветные лучи озаряют прекрасное, мирное небо на заднем плане. Юдифь в глубокой задумчивости смотрит на мертвое лицо Олоферна, которое улыбается ей в ответ улыбкой блаженства.

Год создания произведения:
ок. 1504

Местонахождение:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Джорджоне

Гроза

Итальянский художник, представитель венецианской школы живописи; один из величайших мастеров Высокого Возрождения. Данной картине художник не дал названия. Сюжет картины остался тайной для исследователей. На картине изображен сельский пейзаж. Небо, затянутое облаками, предвещает неизбежную бурю. На переднем плане расположилась обнаженная, кормящая грудью младенца, женщина. Ее плечи прикрывает ослепительно белый платок. В левой части картины изображен мужчина, держащий пику наизготовку. Этого персонажа исследователи называют солдатом, пастухом, философом, в его облике усматривают автобиографичные черты художника. На заднем плане расстилается пейзаж с античными руинами.

Сюжет настолько многозначен, что вызывает несколько версий толкования: библейскую (изгнание Евы и Адама из рая), мифологическую (Парис и Энона), описание одной из новелл Боккаччо.

Годы жизни:
1476/77–1510

Год создания произведения:
ок. 1508

Местонахождение:
Венеция, Галерея Академии

Джорджоне

Сельский концерт

Сюжет этой картины и даже авторство Джорджоне вызывают горячие споры специалистов. До недавнего времени картина приписывалась Тициану. Художник изображает на фоне классического пейзажа двух юношей в пышных одеждах и двух обнаженных женщин. Варианты истолкования сюжета варьируются очень широко: от пасторали и праздника на природе, до мифологической аллегории, где обнаженные женские фигуры трактуются как музы, вдохновляющие музыканта и поэта. Золотой век гармонии человека, искусства и природы, о котором мечтали в эпоху Возрождения.

Неожиданно, почти через 500 лет, интерпретация «Сельского концерта» будет осмыслена импрессионистом Эдуаром Мане в «Завтраке на траве» — картине, которая перевернет привычный взгляд на классическое искусство и станет источником вдохновения новой плеяды художников.

Годы создания произведения:
1508–1510

Местонахождение:
Париж, Лувр

Джорджоне

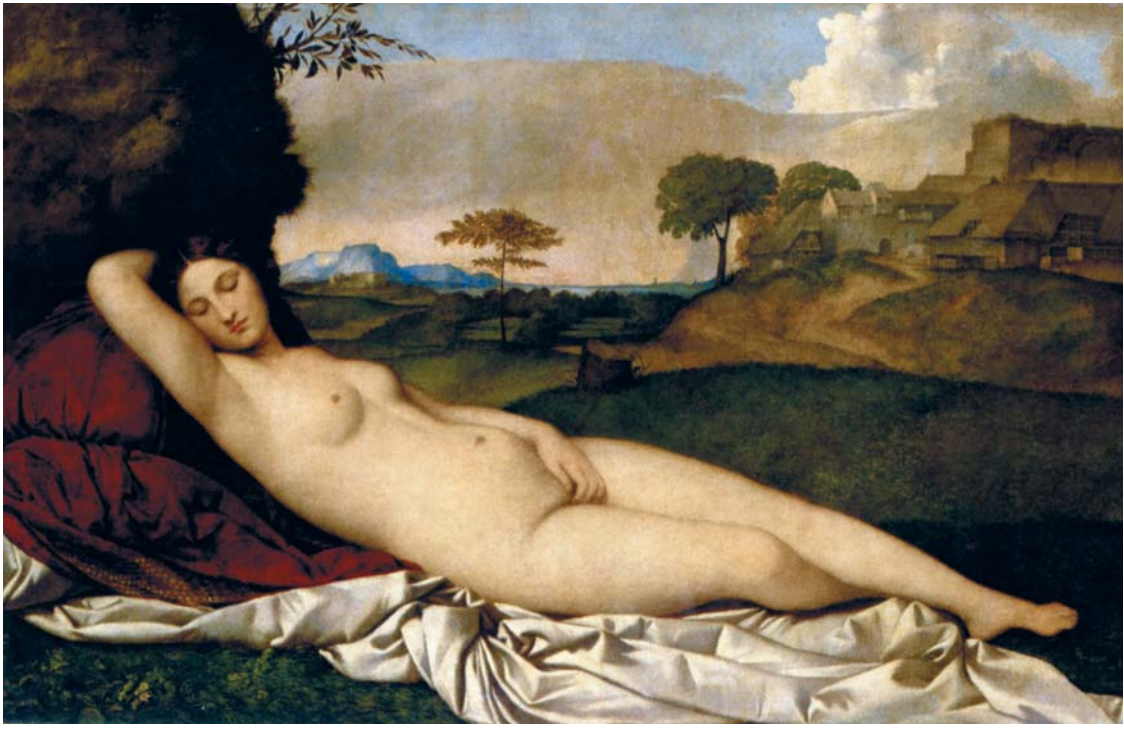
Спящая Венера

Один из наиболее привлекательных, наряду с античными образцами, образов женской красоты. Долгое время картину приписывали Тициану, и только «Записки» венецианского патриция Маркантонио Микиэля окончательно утвердили авторство мастера. Микиэль так написал в своих «Записках»: «Картина на холсте, изображающая обнаженную Венеру, которая спит в пейзаже, и Купидона, написанная Джордже из Кастельфранко».

Джорджоне изображает Венеру как образ идеальной женской красоты, где строгая и соразмерная гармония присутствует в каждом члене, в каждой части тела. Изображенная на фоне природы Венера полна поэзии и грации. Джорджоне не окончил картину, в том же году он умер от чумы, лицо Венеры и пейзаж написал его ученик, Тициан.

Год создания произведения:
1510

Местонахождение:
Дрезден, Дрезденская галерея

Тициан (Тициано Вечеллио)

Женщина с зеркалом

Точная дата рождения неизвестна. Приехал в Венецию еще юношей и начал обучаться в мастерской Себастьяно Дзуккато, затем перешел в мастерскую Беллини, где встретился с дель Пьомбо и Джорджоне.

В 1511 г., спасаясь от эпидемии чумы, от которой погиб Джорджоне, Тициан уехал в Падую. В 1513 г. художник возвратился в Венецию. Картина «Женщина с зеркалом» относится к числу первых картин такого рода — перед зрителем не просто портрет, а спектр человеческих отношений. Женщина стоит между двумя зеркалами, которые ее кавалер держит так, что она может видеть в них и себя, и своего поклонника, а зрители видят ее спереди и отражение сзади. Ее лицо излучает искреннюю радость от собственной красоты и привлекательности, радость, которую разделяют с моделью и ее поклонник, и зритель. Эта картина — торжество красоты.

Годы жизни:
ок. 1490–1576

Год создания произведения:
ок. 1514

Местонахождение:
Париж, Лувр

Тициан

Любовь небесная и земная

Картина написана по случаю бракосочетания Николая Аурелио (чей герб изображен на саркофаге) и Лауры Багаротто из Падуи. Сюжет картины — аллегорические изображение супружеской любви и брака. Женщина в белом с распущенными волосами — это невеста. Напротив нее — любовь земная, олицетворяющая супружескую любовь. Подняв лампу, в которой горит огонь любви, она поворачивается к невесте, и ее мантия победно развевается в воздухе. Пейзаж подчеркивает смысловую нагрузку картины: в левой части деревья словно защищают молодую женщину, солнечный свет несет тепло. В правой части перспектива углубляется, игра светотени становится более резкой.

С начала XVII в. картина хранится в римской галерее Боргезе. В 1899 г. семейство Ротшильдов пыталось купить ее за 4 миллиона лир — цена, превосходящая стоимость всех картин галереи вместе взятых. Однако шедевр остался в собрании.

Год создания произведения:
1514

Местонахождение:
Рим, галерея Боргезе

Тициан

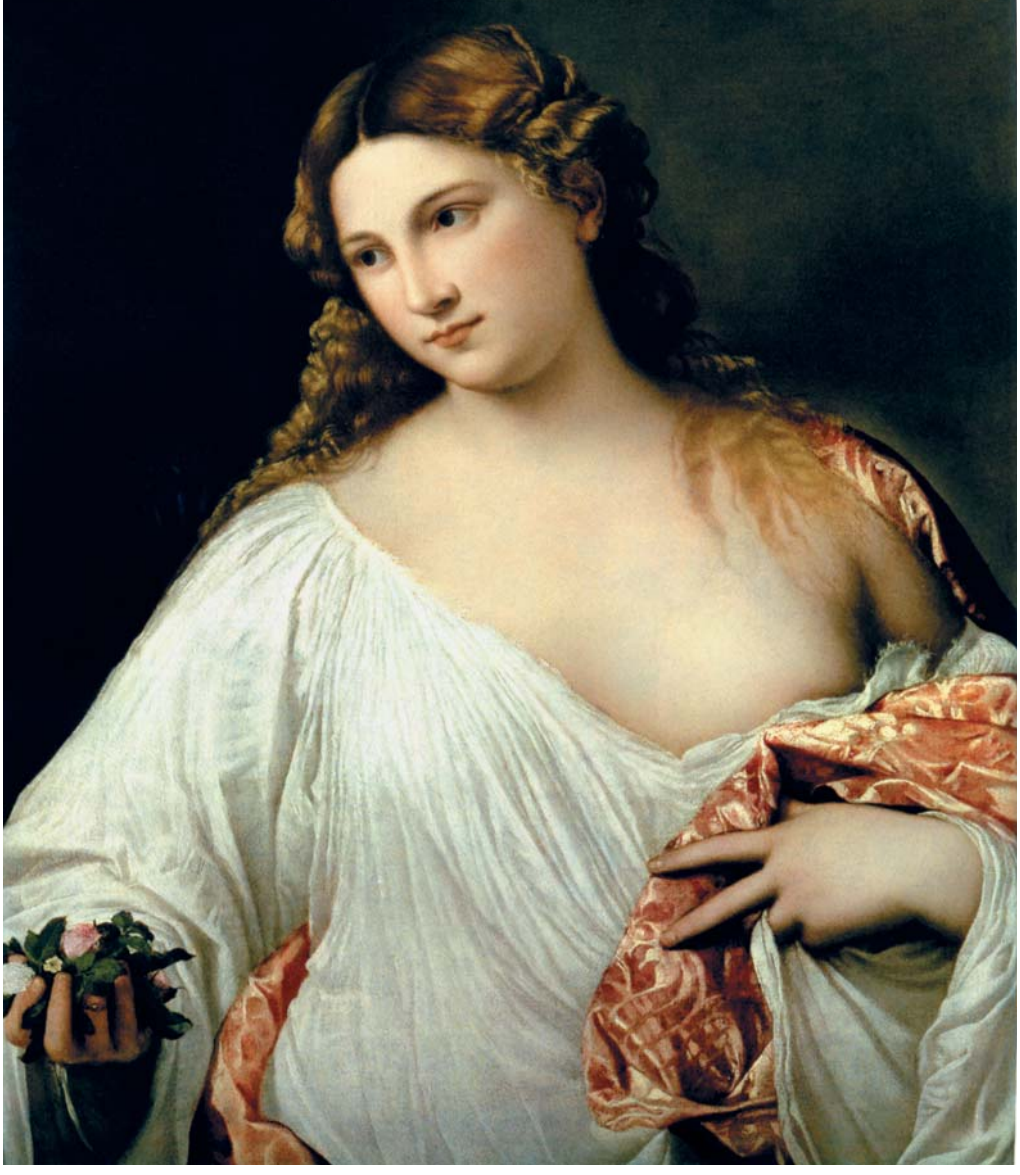
Флора

Флора — римская богиня юности, цветов и весны и символ брака и счастливой супружеской жизни. Данная картина написана с натурной модели и воплощает любимейший тип женской красоты Тициана. Перед нами — модель, позирующая в образе богини в мастерской художника, который словно приглашает нас разделить творческую и непринужденную атмосферу его мастерской. Натурщица смотрит приветливо и дружески и готова начать позировать. Тициан мастерски передал белоснежную гладкую кожу модели, так что Пьетро Арентино, писатель, гуманист и ближайший дуг Тициана, говорил, что Флора подобна мраморному бюсту, впитавшему в себя живую кровь цвета.

Данная картина — яркий пример того, как новое направление живописи по-своему восприняло античные категории красоты.

Годы создания произведения:
ок. 1515–1520

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Тициан

Динарий кесаря

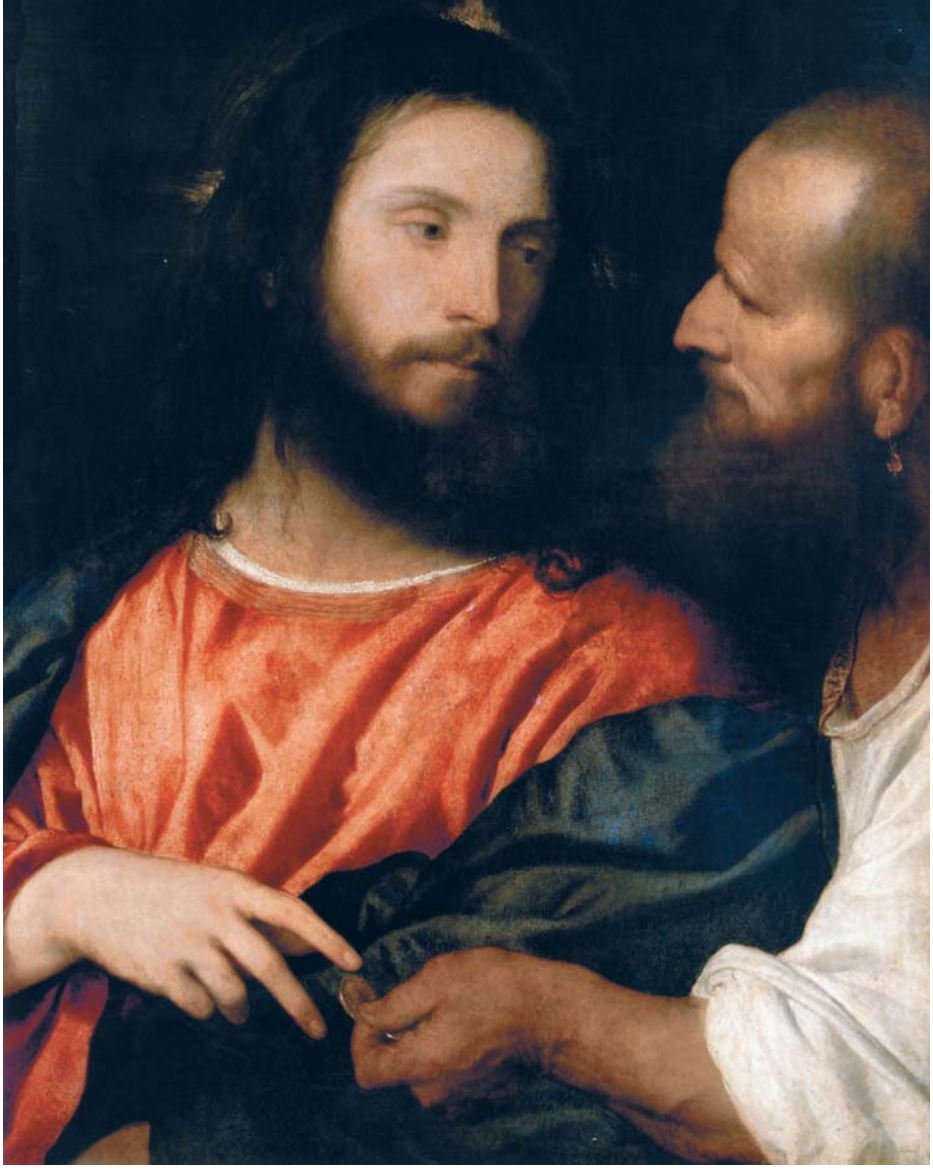
Картина была написана по заказу герцога Феррарского Альфонсо д'Эсте и украшала дверцу шкафа герцога, где хранились его медали.

Сюжет картины предложил герцог, опираясь на евангельский сюжет о фарисеях, испытывающих Христа и искушающих его вопросами по поводу римских податей. «Воздайте Богу Богово, а кесарю кесарево», — отвечал Иисус. Тема картины была продиктована заказчиком: в то время римские папы пытались вернуть давно уже утраченную власть над Феррарой, формально входившей в число папских владений.

Две крупно выписанные, монументальные фигуры занимают все живописное пространство картины: фарисей, исподтишка протягивающий монету Спасителю, и Христос, отрешенно отвечающий ему с выражением непоколебимого превосходства. Художник концентрирует все внимание на фигурах, добиваясь невероятной емкости образов. По сравнению с идеальным, лучистым ликом Иисуса фарисей безобразен, горбонос, весь его облик — воплощенный грех. Его рука крепко сжимает золотую монету, которую так и не коснутся тонкие пальцы Спасителя.

Год создания произведения:
1516

Местонахождение:
Дрезден, Дрезденская галерея

Тициан

Асунта. Вознесение Богоматери

В 1517 г. Тициану присвоили титул первого художника Венецианской республики, вскоре художник написал «Вознесение Богоматери» для венецианской церкви Фрари, чем подтвердил свое почетное звание. Возносящаяся Богоматерь стоит на облаке, которое поднимается вверх, и расстояние, отделяющее ее от апостолов, становится все больше и больше. Ощущение усиливает фигура апостола на переднем плане, который тщетно пытается дотянуться до основания облака.

В картине Тициан применяет разработанную им технику особого использования света и тени — кьяроскур — ангелы на облаке объединены с помощью полосы тени, а за спиной Богоматери изливают волны света, на фоне которого изображен парящий Бог Отец. Лодовико Дольче, современник Тициана, говорил, что «Вознесение Богоматери» вобрало в себя величие и ужас работ Микеланджело, очарование и идеализм Рафаэля, а также все краски природы.

Год создания произведения:
1516

Местонахождение:
Венеция, Санта-Мария Глориоза деи Фрари

Тициан

Ариадна и Вакх

Герцог Феррары, Альфонсо д'Эсте, соперничая со своей сестрой Изабеллой д'Эсте, вознамеримся собрать коллекцию картин на мифологические темы, написанную самыми прославленными художниками Италии, и украсить ими свои покои.

Сюжет картины «Ариадна и Вакх» Тициан почерпнул из сочинений Овидия. Вакх, возглавляющий процессию сатиров и нимф, встречает Ариадну и, пораженный ее красотой, выпрыгивает из колесницы. Его малиновый плащ извивается подобно воплю восхищения. Этот шедевр был описан биографами Тициана в XIX в.: «До сих пор не было ни одной картины Тициана, в которой бы достигалось такое единство пейзажа и характера персонажей картины. В теплом воздухе Наксоса кажется вполне естественным, что леопарды могут везти колесницу. Глядя на рожки и волосатые ноги Фавна, мы открываем для себя, что в нем нет ничего ужасного. По нашему убеждению, в том-то и заключается гений Тициана, что он способен представить композицию, все элементы которой являются сплошной фантасмагорией, в виде чего-то такого, что поражает нас своей реальностью».

Годы создания произведения:
1520–1523

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Тициан

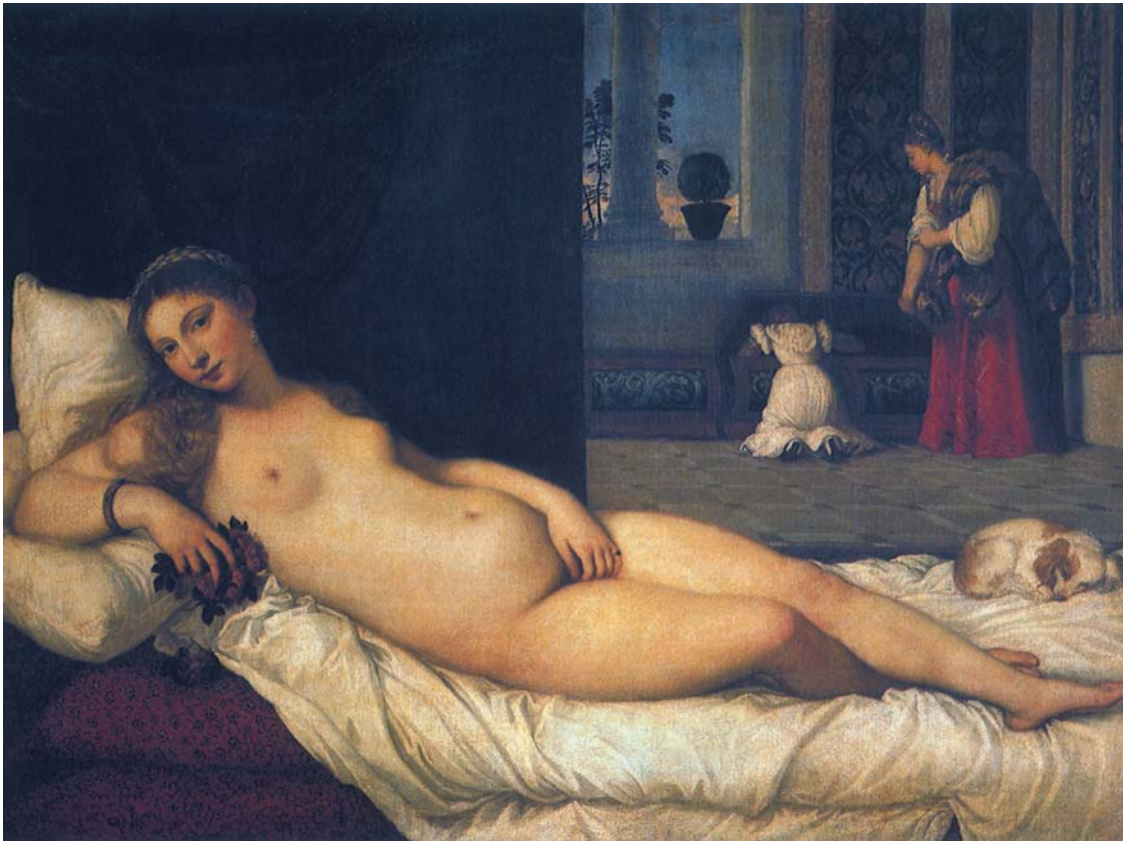
Венера Урбинская

Картина написана для сына герцога Урбинского Гвидобальдо делла Ровере — это одна из самых ярких работ Тициана, выполненная им в 1530-е гг. В картине отсутствуют какие бы то ни было атрибуты Венеры, и в письме к торговому агенту герцог называет картину просто «Обнаженная дама». Действительно, отождествление с Венерой может оказаться ошибочным. Рассматривается версия о том, чтобы считать картину «Венера Урбинская» аллегорией супружеской любви, как призыв к супружеской целомудренной страсти, которая ведет к появлению наследников, на что может повлиять созерцание прекрасного полотна.

Позднее в мастерской Тициана будет создана целая серия Венер — идеализированная женская фигура в интимном пространстве личных покоев.

Годы создания произведения:
до 1538

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Тициан

Император Карл V при Мюльберге

Вазари так пишет об истории создания этого портрета: «Говорят, что в 1530 г., когда император Карл V был в Болонье, Тициан был вызван туда кардиналом Ипполито Медичи... Там он написал прекраснейший портрет его величества в полных доспехах, который настолько понравился, что император приказал выдать ему тысячу золотых».

На портрете император верхом на коне, с копьем наперевес, изображен отправляющимся на битву при Мюльберге на фоне грозового неба. Достоинство императора подчеркивается золотом его доспехов и гордой поступью коня, однако перед нами не только великий воин, но человек в состоянии большого душевного напряжения, с болезненным выражением утомленного лица. Позднее конные портреты войдут в моду, и испанские аристократы будут позировать Веласкесу на специальном коне-манекене.

Год создания произведения:
1548

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Тициан

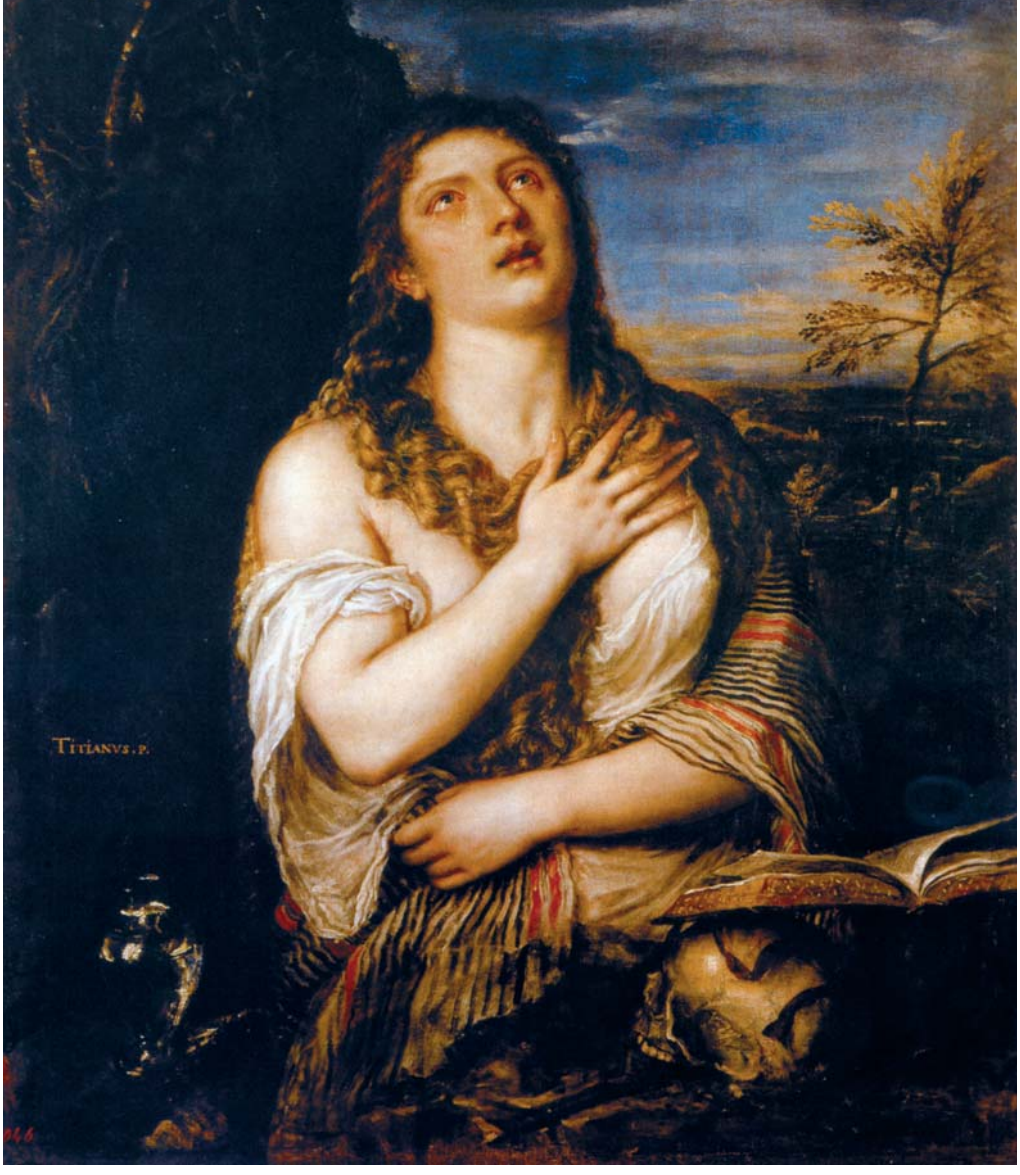
Кающаяся Мария Магдалина

Тициан создал множество вариантов картин на эту тему. В Средние века в католической традиции Мария Магдалина отождествлялась с блудницей, омывшей ноги Христа, отершей их волосами и помазавшей драгоценным миром. Мария Магдалина почиталась католиками как символ раскаяния такой силы, когда плотская страсть превращается в страстную любовь ко Христу. Сложившийся в западном искусстве образ Марии Магдалины имеет много заимствований из жития святой Марии Египетской, раскаявшейся блудницы.

В картине Тициана пламенеющие волосы Марии Магдалины напоминают огонь, все испепеляющий и в то же время преобразующий. Это и символ женской красоты, по-прежнему привлекательной, но обращенной исключительно к Богу. Флорентинец Бакко Валори рассказывал, что когда художник показал ему картину, он пошутил, что написал ее в первый день поста так, чтобы она выглядела одновременно и кающейся, и привлекательной.

Год создания произведения:
1560

Местонахождение:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

TITIANVS.P.

Тициан

Пьета. Оплакивание Христа

Последняя картина Тициана — «Оплакивание Христа» — предназначалась для капеллы дель Кристо собора деи Фрари в качестве платы за разрешение быть там погребенным. Некоторые детали были дописаны уже после смерти мастера его помощником Пальмой Младшим.

Причину, по которой было написано это произведение, раскрывает небольшая картина в правом нижнем углу полотна: на ней изображены художник и его сын Орацио, вставшие на колени перед Пьетой с молитвой о защите от чумы. Кающийся святой Иероним, упавший на колени перед телом Спасителя, и Мария Магдалина словно вопиют о покаянии. Слева статуя Моисея олицетворяет Ветхий Завет и возвещает пришествие Христа. Символом христианства и жертвы Христовой служит изображение на апсиде пеликана, вскармливающего птенца своим телом. На склоне лет, в конце жизни Тициан столкнулся с пугающими и грозными мыслями о том, что ждет его за порогом смерти, в том будущем, которое невозможно осмыслить.

Годы создания произведения:
сер. 1570-х

Местонахождение:
Венеция, Галерея Академии

Паоло Веронезе (Паоло Кальяри)

Брак в Кане Галилейской

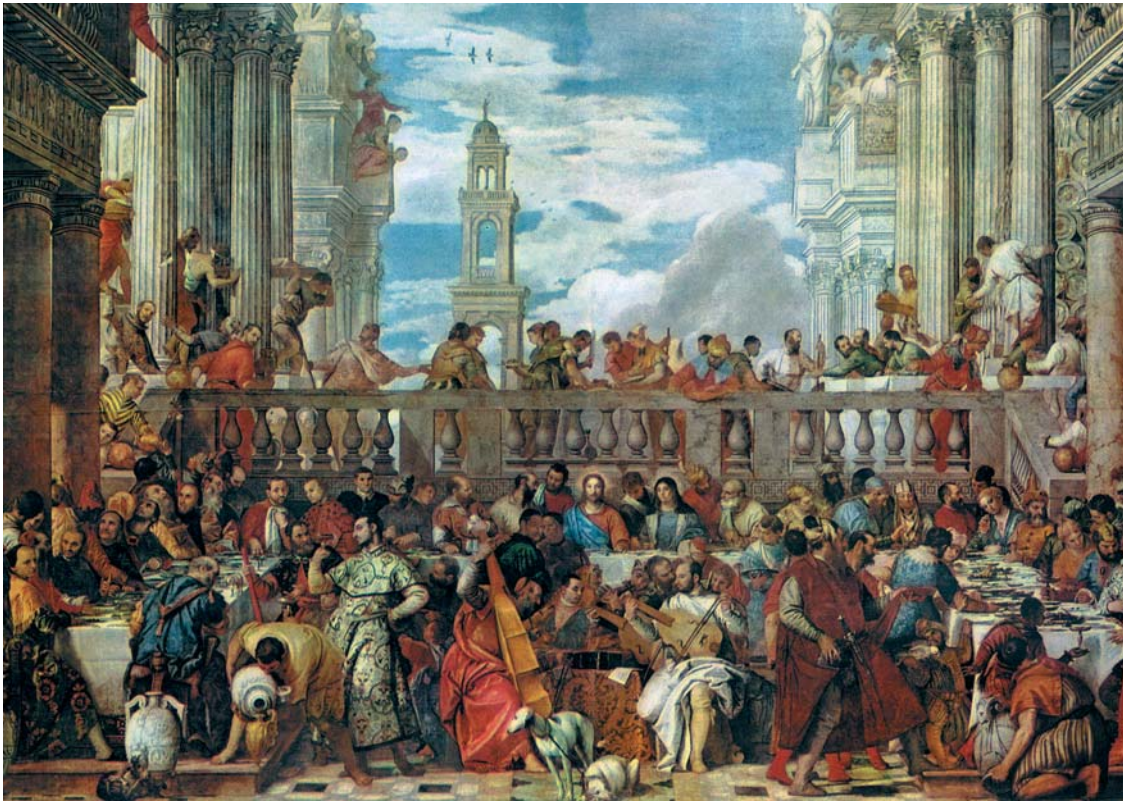
Один из лучших живописцев венецианской школы, прозванный по месту рождения Веронезе (Веронец).

В начале 1560-х гг. Веронезе обращается к «пирам» — серии картин большого формата на евангельские темы, иллюстрирующих жизнь Иисуса Христа. Евангельское событие в его изображении отходит на второй план, на первом плане — кипучая жизнь современной живописцу Венецианской республики в роскошном дворцовом убранстве. Образы Христа и Богоматери хотя и являются центральными фигурами композиции, но привлекают внимание зрителя не меньше, чем детали. В картине «Брак в Кане Галилейской», написанной на известный евангельский сюжет, размером 6,6×9,9 м, около 140 фигур, среди пирующих изображены Тициан, Тинторетто, Бассано и сам Веронезе. Картина была написана для трапезной монастыря Сан-Джорджо Маджоре в Венеции.

Годы жизни:
1528–1588

Год создания произведения:
1563

Местонахождение:
Париж, Лувр

Паоло Веронезе

Пир в доме Левия

Первоначально картина называлась «Тайная вечеря». Однако Веронезе достаточно вольно обошелся с евангельским сюжетом, кроме Христа и апостолов он изобразил слуг, солдат, мавров, детей и даже собак, ожидающих остатков пиршества, — любые фигуры современной художнику Венеции оживляли пустующее пространство. С тем, что на Вечере присутствовало 12 апостолов и Христос, художник согласиться никак не мог! В итоге через три месяца после начала работы над картиной ему пришлось срочно переделывать сюжет, согласно требованиям инквизиции. Его вызвали в трибунал, произвели следствие и вынесли приговор. Веронезе изменил название — вместо «Тайной вечери» сделал надпись на балке балюстрады: «Левий дал пир для Господа».

На картине изображен дом в роскошном ренессансном стиле, за спиной у пирующих вид на фантастический городской пейзаж. Вся сцена исполнена радости и динамизма, свойственных картинам Веронезе.

Год создания произведения:
1573

Местонахождение:
Венеция, Галерея Академии

Паоло Веронезе

Оплакивание Христа

Картина написана для венецианской церкви Сан-Джованни э Паоло и относится к позднему этапу творчества Веронезе. Тема жизни и смерти, Жертвы и Воскресения приобретает удивительную глубину. Богоматерь и ангел, поддерживающие тело снятого с креста Иисуса, обращаются к Нему, как к живому, на их лицах играет улыбка. Иисус словно заснул, легко прикрыв веки, и только неестественное положение пробитых гвоздями рук, скрещенные во время казни ноги, приглушенные тона картины напоминают о смерти.

«Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим 14:9).

Годы создания произведения:
между 1576 и 1582

Местонахождение:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Тинторетто (Якопо Робусти)

Обретение тела апостола Марка

Один из величайших живописцев венецианской школы Позднего Возрождения. Свое прозвище Тинторетто получил по профессии отца, бывшего красильщиком шелка («Тинторетто» означает «маленький красильщик»). По заказу Братства «Скуола святого Марка» Тинторетто написал сцены из жизни покровителя Венеции. На этом холсте описывается сюжет с обретением тела св. Марка в катакомбах Александрии венецианскими купцами, которые и вывезли святые мощи из города мусульман. Это одна из четырех картин цикла.

Действие разворачивается в катакомбах, где расположены гробницы. Неожиданно появившийся святой останавливает купцов: его тело найдено и лежит на ковре. На колени опустился человек в богатых одеждах — заказчик изображения Томмазо Рангони. Исцеления жаждет одержимый бесом в правом углу картины. Тинторетто любил сложные ракурсы изображения фигур, что видно на примере зависшего головой тела справа, доставаемого из гробницы.

Годы жизни:
1518–1594

Годы создания произведения:
1562–1566

Местонахождение:
Милан, Пинакотека Брера

Тинторетто

Распятие

Главной ареной деятельности Тинторетто в последние тридцать лет жизни стали работы для братства Сан-Рокко — 56 картин. В 1564 г. братство решает приступить к украшению своего дворца и плафона большого зала и организует конкурс на лучший проект. Конкурс не состоялся, так как Тинторетто предложил совету братства картину «Святой Рох во славе» безвозмездно. С этого момента начинается все более тесное сближение мастера с братством, членом которого он становится в 1564 г., а в 1565 г. пишет «Распятие» — одно из самых больших в мире живописных полотен, размером 536×1224 см. Картина заполняет всю стену зала Альберто и производит панорамное впечатление. Художник мастерски использовал месторасположение картины: из соседнего помещения в дверном проеме открывается лишь подножие со скорбящими учениками и Богоматерью. Далее, по мере приближения, появляется крест, Иисус, смертию побеждающий смерть, чьи раскинутые на кресте руки словно обнимают мятущийся вокруг мир.

Год создания произведения:
1565

Местонахождение:
Венеция, Скуола Сан-Рокко

Тинторетто

Тайная вечеря

К последним работам относится картина для венецианской церкви Санта-Мария Маджоре «Тайная вечеря», написанная в год смерти художника.

«Сие есть Тело Мое», — говорит Христос ученикам, преломляя хлеб в пасхальной трапезе. На Тайной вечере Христом было установлено главное таинство христианской веры — Евхаристия. В этом таинстве происходит самое полное, насколько только это возможно на земле, соединение человека с Богом. Божественное и мирское переплетено в картине итальянского мастера. Ощущение бесконечного пространства достигается благодаря столу, уходящему вглубь картины, за которым восседают Господь и Его ученики. Этот стол, как преграда, разделяет композиционное пространство картины на две части. На переднем плане персонажи, по сюжету никак не связанные с происходящим действом — служанка и хозяин таверны, где происходит Таинство, стоящие на полу корзины со снедью. Контраст бытового и мистического подчеркивает таинственность и возвышенный момент происходящего.

Годы создания произведения:
1592–1594

Местонахождение:
Венеция, церковь Санта-Мария Маджоре

Возрождение

Маньеризм

Россо Фьорентино (Джованни Баттиста Россо ди Якопо)

Моисей и дочери Иофора

Итальянский художник Позднего Возрождения, один из ведущих представителей маньеризма. Картина написана под влиянием «Битвы при Кашине» Микеланджело и «Битвы при Ангиари» Леонардо да Винчи.

Картина написана на сюжет из Книги Исход Ветхого Завета. Происшествие из жизни Моисея превращается в человеческую драму, в баталию. Дочери Иофора пытались напоить своих овец, но пришли другие пастухи и прогнали девушек. Моисей помог девушкам и напоил их стадо. Впоследствии Моисей женился на дочери Иофора Сепфоре.

Фигура Моисея дана в необычном ракурсе в центре картины. Напряжение тела, сложность жестов, экстравагантность расположения персонажей, фрагментарность композиции роднят произведение с лучшими работами титанов Возрождения и в то же время указывают на принадлежность к новому течению той эпохи.

Годы жизни:
1494–1540

Год создания произведения:
ок. 1523

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Якопо Понтормо (Якопо Каруччи)

Снятие с креста

Итальянский живописец, прозванный по месту рождения Понтормо, представитель флорентийской школы, один из основоположников маньеризма.

Эта алтарная картина написана для церкви Санта-Феличита во Флоренции по заказу семейства Каппони. В композиции художник объединил две евангельские темы: Снятие с креста и Оплакивание. Ученики снимают тело Иисуса, стоя на невидимой глазу зрителя лестнице, Богоматерь смотрит на зрителей, словно не веря в реальность происходящего. Спасителя опускают в гроб, приготовленный для погребения. Фигуры словно парят в воздухе, композиция неустойчива, линии изломаны, позы персонажей напряжены, что подчеркивает драматизм происходящего. Это одно из первых произведений нового течения в живописи, маньеризма, завершающего эпоху Возрождения.

Годы жизни:
1494–1557

Год создания произведения:
ок. 1528

Местонахождение:
Флоренция, церковь Санта-Феличита

Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола)

Мадонна с длинной шеей

Итальянский художник и гравер эпохи Возрождения, представитель маньеризма. Картина предназначалась для церкви ордена францисканцев Санта-Мария деи Серви в Парме. После скоропостижной смерти художника осталась незавершенной в его мастерской.

Мадонна с нежностью смотрит на заснувшего Младенца. Ее окружают ангелы, один из которых держит в руках так называемую вазу Гермеса — сосуд для алхимических занятий. Вдали изображен святой Иероним, поющий гимн непорочному зачатию. Овал лица Марии, форму ее тела повторяет форма сосуда в руках у Ангела. По словам искусствоведа Пьетро Сельватико, Пармиджанино, «упорно веруя в то, что в самих понятиях удлиненное и волнообразное заключена грация, снабжает изображенные им головы, по правде сказать, изящные, привлекательные и симпатичные, невероятно длинными телами, руками с плавно заостренными пальцами и ногами, неизвестно где кончающимися».

Годы жизни:
1503–1547

Годы создания произведения:
1534–1540

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Аньоло Бронзино (Аньоло ди Козимо ди Мариано)

Портрет Элеоноры Толедской с сыном

Итальянский живописец, представитель маньеризма. Настоящую славу художнику принесли портреты аристократов. Бронзино тщательно прорабатывает фактуру роскошных одежд, аксессуары и украшения.

На двойном портрете изображены дочь вице-короля Неаполя и супруга великого герцога Тосканы Козимо I Медичи Элеонора Толедская со своим сыном Джованни. На портрете Элеонора изображена сидя, лицом к зрителю. Она обнимает за плечи своего трехлетнего сына Джованни, одетого в простой шелковый костюмчик с золотым воротничком. Платье Элеоноры, наоборот, чрезвычайно роскошное, выписано с величайшей тщательностью. Это парча, со вставками из шелка и бархата, украшенная жемчугом, изготовленная на ткацких мануфактурах семейства Медичи. Перед нами благородная дама, исполненная чувства собственного достоинства, принадлежащая к знатному роду. В этом же наряде Элеонора была погребена в 1562 г. в результате скоропостижной смерти от малярии.

Годы жизни:
1503–1572

Годы создания произведения:
1544–1545

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Аньоло Бронзино

Аллегория с Венерой и Амуром

Картины Бронзино на религиозные и мифологические темы отличаются сложностью композиции, надуманностью поз и жестов и эротизмом образов.

Данное произведение имеет несколько названий: «Триумф Венеры», «Венера, Купидон, Безрассудство и Время». Толкование картины остается предметом научных споров. Две центральные фигуры определяются как Венера и Амур: в руках у Венеры золотое яблоко, которое, согласно легенде, она выиграла на суде Париса, за спиной у Амура лук и колчан. Бородатого старца в правом верхнем углу картины принято считать Хроносом, из-за песочных часов, расположенных за ним. Он выдергивает полог из рук фигуры в левом углу картины. Это — Забвение с лицом, похожим на маску. Существо со змееподобным телом и прекрасным лицом — Удовольствие и Обман; Старуха, рвущая на себе волосы, — последствие неразумной любви, ведущей к болезням. Эта аллегория носит откровенный эротический характер. Перед зрителем обнажаются губительные пороки: похоть, инцест и ревность.

Годы создания произведения:
1544–1545

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Аннибале Карраччи

Венера, Адонис и Купидон

Итальянский живописец и гравер, брат художника Агостино Карраччи. Братья Карраччи были основателями болонской «Академии вступивших на правильный путь» (основана ок. 1585 г.), которая провозглашала верность классическим образцам искусства. Программа преподавания в Академии стала образцом для художественных учебных заведений на многие годы: там читались лекции по перспективе, архитектуре, анатомии, истории и мифологии, давались уроки живописи и рисунка.

Представленная картина выполнена в классической манере на мифологический сюжет из литературного источника — «Метаморфоз» Овидия. Прекрасного охотника Адониса полюбила Венера из-за случайной царапины стрелы Купидона, поражающего страстью всех без исключения. Охотник погнался за огромным вепрем и погиб, а Венера в безутешной скорби долгое время искала своего возлюбленного. Капли крови Адониса превратились в прекрасные цветы анемоны.

Годы жизни:
1560–1609

Год создания произведения:
1595

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Джузеппе Арчимбольдо

Лето

Итальянский живописец, декоратор, представитель маньеризма.

Большинство полотен Арчимбольдо — воплощение игры ума в духе маньеризма, когда форма выглядит затейливей содержания, и одна из главных задач — поражать воображение. Изобретательностью сочетаний предметов Арчимбольдо напоминает Иеронима Босха, но если у того каждая деталь — символ, то у Арчимбольдо картина — это искусный коллаж. Его картины составлены из фруктов, овощей, цветов, ракообразных или же музыкальных и иных инструментов. Чаще всего они представляют собой аллегории.

Данная картина входит в серию «Времена года», написанную по заказу императора Максимилиана II. На черном фоне изображена составленная из фруктов и овощей голова. Платье персонажа сделано из соломы, вместо носа — кабачок.

Годы жизни:
1527–1593

Год создания произведения:
1573

Местонахождение:
Париж, Лувр

Джузеппе Арчимбольдо

Вертумн

В 1570 г. Арчимбольдо был послан в Прагу к Рудольфу, сыну Максимилиана II, проектировать сложное театрализованное представление и остался при дворе. «Вертумн» — стилизованный портрет императора Рудольфа, был особенно оценен обществом и самим венценосным заказчиком. Это поясной портрет императора, представленный в виде древнеримского божества времен года и изобилия. Восхищенный картиной Рудольф II щедро наградил художника, пожаловав ему титул пфальцграфа.

Художественный прием, изобретенный Арчимбольдо, пользовался большой популярностью, у него было множество подражателей, составлявших из разнообразных предметов портреты и пейзажи.

Годы создания произведения:
1590–1591

Местонахождение:
Стокгольм, замок Скоклостер

Италия

Возрождение

возрож

Искусство Северного Возрождения

Мастер из Флемаля (Робер Кампен)

Троица

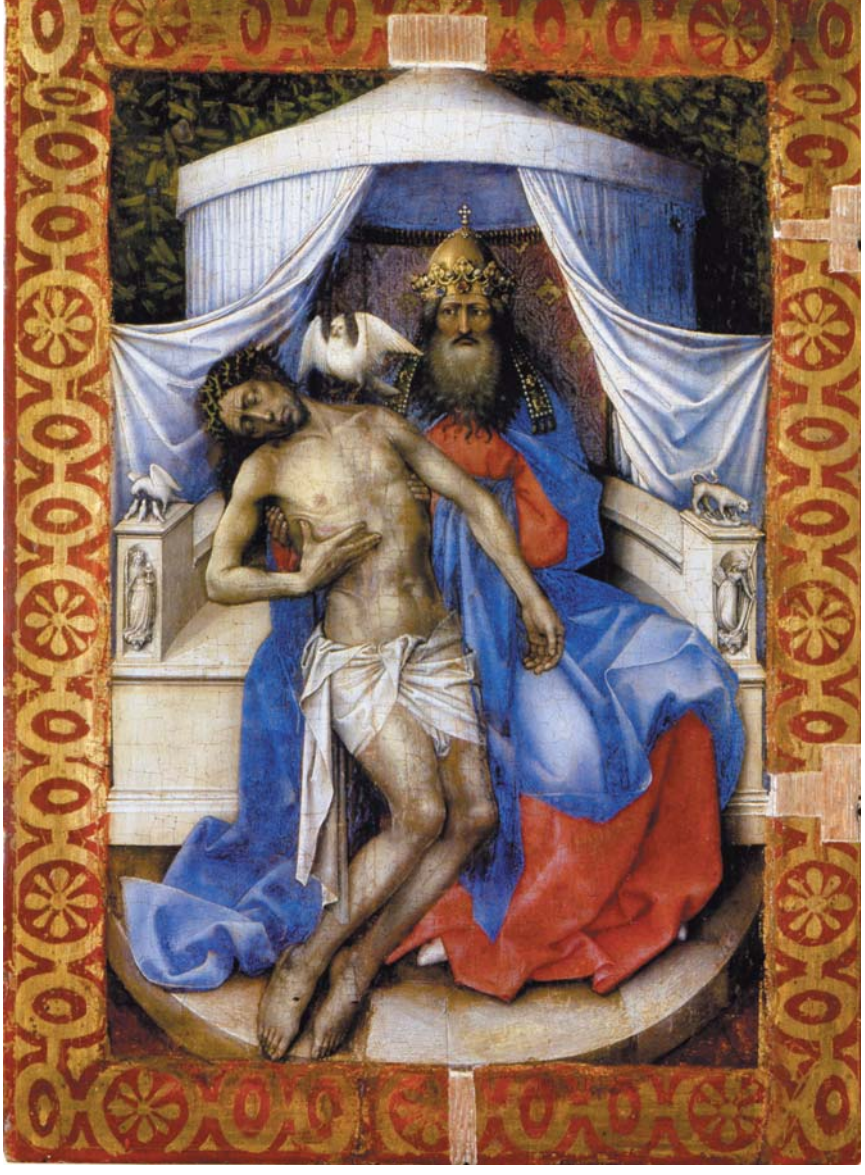
Нидерландский живописец, ранее известный как Флемальский мастер, стоял у истоков традиции нидерландского искусства. Миниатюрный диптих (34×24,5 см) относится к числу его лучших произведений и состоит из двух частей — правая часть — Мадонна с Младенцем и левая — Троица. Святая Троица изображена в новозаветной иконографии с соблюдением средневековых канонов и согласно богословским и теологическим традициям того времени.

Бог Отец восседает на троне и держит в руках тело Иисуса Христа, отдавая Сына в жертву во спасение человечества, на него опустился голубь — Святой Дух. На подлокотниках трона видны пеликан, питающий кровью своих птенцов, — аллегорическое изображение Иисуса Христа, и львица, оживляющая рычанием своих мертвых детенышей, — символ Воскресения. На торцах трона — горельефы с аллегориями христианской церкви и поверженной синагоги, уходящего в прошлое Ветхого Завета.

Годы жизни:
ок. 1378–1444

Годы создания произведения:
1430-е

Местонахождение:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Мастер из Флемаля

Триптих «Мероде»

Триптих «Мероде» вначале приписывался Рогиру ван дер Вейдену, затем — Мастеру из Флемаля, которого позже стали отождествлять с Роббером Кампеном. Центральная часть триптиха посвящена теме Благовещения с архангелом Гавриилом и Девой Марией, правая створка — святой праведный Иосиф в своей мастерской, левая створка — коленопреклоненные донаторы, заказчики триптиха, — по всей видимости, была выполнена позднее учениками Роббера Кампена.

Триптих насыщен теологическими деталями: белые лилии в кувшине символизируют чистоту Девы Марии, рукомойник — воды Крещения, мышеловка за окном мастерской Иосифа отсылает к проповеди блаженного Августина — «крест Господа — мышеловка для дьявола». Эти слова подтверждаются крошечной фигуркой Младенца Христа, несущего крест, спускающегося к Деве Марии из круглого оконца в сцене Благовещения.

Годы создания произведения:
ок. 1427–1432

Местонахождение:
Нью-Йорк, Метрополитен-музей

Рогир ван дер Вейден (Роже де ла Пастюр)

Снятие с креста

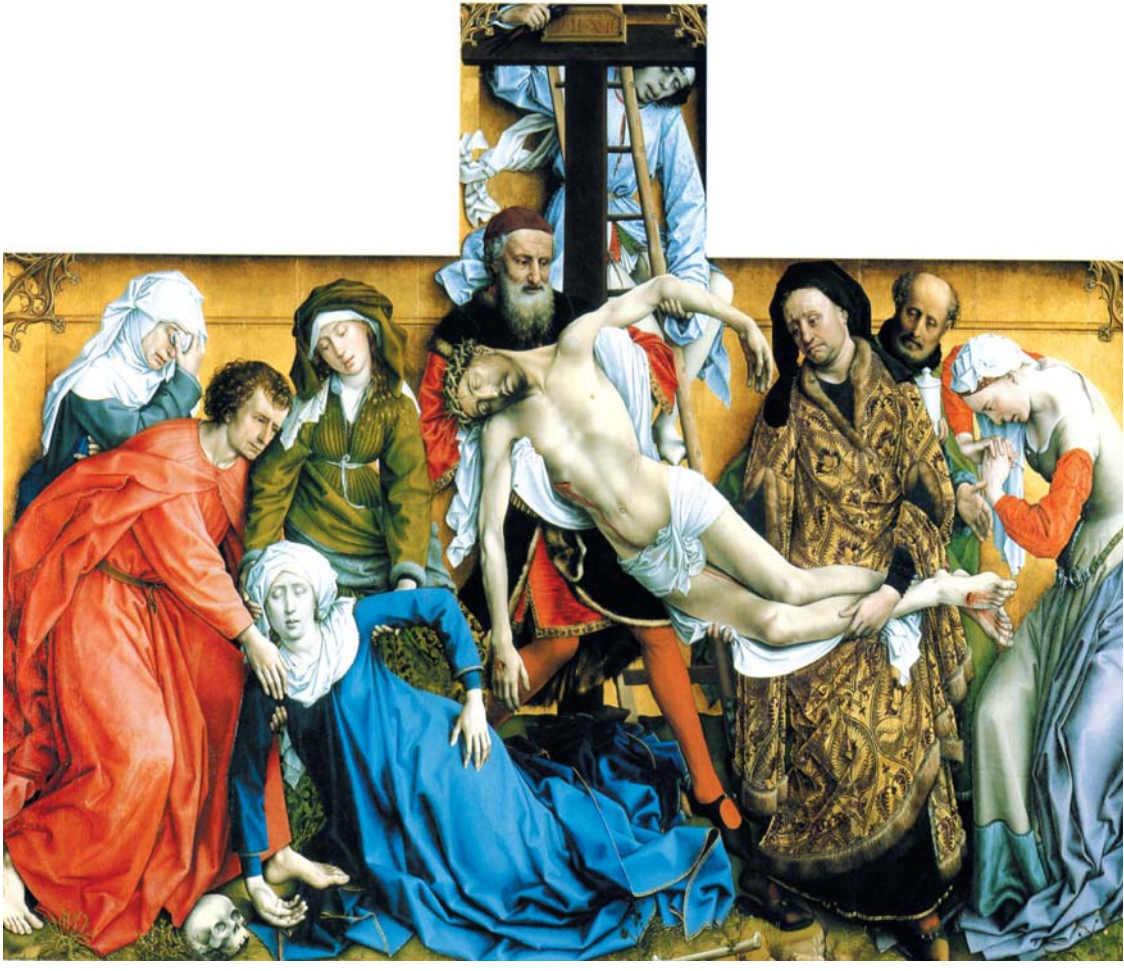
Брюссельский художник, ученик Роббера Кампена. «Снятие с креста» — центральная часть трехстворчатого алтаря, по углам которого видны миниатюрные изображения арбалетов, выполнен Рогиром по заказу гильдии стрелков г. Лувена. Рогир объединяет в одном сюжете три различных эпизода: Снятие с креста, Оплакивание и Погребение. Фигуры поражают своей натуралистичной достоверностью, лица, одежда и фактура тканей тщательно выписаны, согласно традициям ранней нидерландской школы. Каждый из участников индивидуально реагирует на произошедшее грандиозное событие. Мария Магдалина скорбным жестом заламывает руки, Богоматерь оседает, сраженная горем, на руки Иоанну Богослову. Ее поза созвучна позе Христа. Слезы катятся из глаз Марии Клеоповой, скорбно и сосредоточено смотрят перед собой придерживающие Тело Христа Иосиф Аримафейский и Никодим.

Зритель, смотрящий на картину, не может остаться равнодушным перед столь глубоким выражением страдания, перед жертвой Христовой, принесенной за мир.

Годы жизни:
1400–1464

Годы создания произведения:
ок. 1435–1440

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Рогир ван дер Вейден

Святой Лука, рисующий Мадонну

Согласно документам, ван дер Вейден написал картину для капеллы гильдии живописцев Брюсселя, гильдии святого Луки. Святой апостол Лука, по преданию, был первым, кто нарисовал Богоматерь. Пресвятая Дева явилась художнику один раз, держа на руках Младенца, и апостол изобразил это видение на доске от стола, за которым трапезничало святое семейство в доме праведного Иосифа. Черты лица апостола на картине напоминают черты лица самого художника, согласно сохранившемуся рисунку-автопортрету. Композиционно картина близка к произведению Яна ван Эйка «Мадонна канцлера Ролена» — идеальный пейзаж на заднем плане, Мадонна с замершим на коленях Младенцем.

Картина хранилась в испанском монастыре, после разгрома обители в начале XIX в. произведение было распилено на две доски и отправлено в разные коллекции, и только счастливое стечение обстоятельств позволило соединить две части картины в единое целое в коллекции Эрмитажа.

Годы создания произведения:
1435–1440

Местонахождение:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Рогир ван дер Вейден

Страшный суд

Полиптих «Страшный суд» — многочастный алтарный образ — был написан по заказу канцлера Николя Ролена для алтаря капеллы госпиталя в бургундском городе Бон.

Сюжет взят из «Откровения» Иоанна Богослова — единственной пророческой книги Нового Завета. На золотистом фоне в центральной части композиции расположен Христос, восседающий на радуге. Он благословляет праведников правой рукой с белой лилией и левой рукой, около которой изображен меч, отсылает грешников в ад. Слева и справа ангелы держат атрибуты и орудия Страстей Христовых — крест, копье, колонну бичевания, губку с уксусом. Ангелы трубят в трубы, и восстают из земли умершие. Архангел Михаил взвешивает души, грешники отправляются в ад на вечную муку, праведники — в рай. Объята пламенем земля, небо сворачивается, как свиток, и звезды падают с неба. Преклонив колена, Богородица, Иоанн Креститель, праведники и святые молят Иисуса Христа о спасении рода человеческого.

Годы создания произведения:
1443–1454

Местонахождение:
Бон, музей Госпиталя в Боне

Рогир ван дер Вейден

Портрет дамы

Рогир ван дер Вейден был выдающимся портретистом. Высочайшая техника исполнения, психологизм образов, идеально выверенная композиция, внимание даже к мельчайшим деталям — основные стилистические особенности мастера, позволяющие с уверенностью идентифицировать его произведения. На портрете изображена дама из высших слоев общества. Несмотря на то что изображение не дает каких-либо конкретных указаний на личность модели, аристократизм выдает уверенная поза, волевые черты лица и решительный жест сложенных рук. Платье женщины изящно и просто, подпоясано кушаком с золотой застежкой, голова прикрыта вуалью — символом благочестия. Пропорции лица слегка нарушены, удлиненные черты лица, приподнятые брови — все эти приемы создают образ благочестивой христианки.

Сходящиеся диагонали и контрасты света и тени придают картине почти абстрактное изящество. Облик женщины и фактура ткани переданы с исключительной тщательностью: видна даже крошечная полоска белил на крае прозрачного платка, где он соприкасается со лбом.

Год создания произведения:
ок. 1460

Местонахождение:
Вашингтон, Национальная галерея искусств

Рогир ван дер Вейден

Алтарь семи Таинств

В христианской традиции существует семь Таинств, при совершении которых на верующих призывается благодать Духа Святого. Живописное описание семи Таинств дано Рогиром ван дер Вейденом под сводом готического собора святой Гудулы в Брюсселе. Центральная панель триптиха изображает распятого Христа, предстоящих у креста Богоматерь, апостола Иоанна и жен мироносиц, а также Таинство Евхаристии — главнейшее в церкви, в образе священника в момент освящения Святых Даров. Левая створка алтаря изображает крещение, миропомазание с предстоящим на коленях заказчиком картины — епископом Шевро и исповедь. Над каждой группой парит ангел, держа свиток со священным текстом. Правая створка логически продолжает повествовательный ряд — священство, венчание и соборование (елеосвящение).

Данный алтарь — это цикл человеческой жизни в призме христианского календаря.

Год создания произведения:
ок. 1460

Местонахождение:
Антверпен, Королевский музей изящных искусств

Ян и Хуберт ван Эйк

Гентский алтарь. Праздничное открытие

«Гентский алтарь» был начат старшим братом ван Эйка, Хубертом, по заказу богатого гентского бюргера Йодока Вейдта. Это грандиозный полиптих, достигающий в центральной части 3,5 м в высоту и 5 м в длину, состоит из 26 картин с изображением 258 фигур.

Непрерывная процессия исповедников, мучеников, святых, пророков, патриархов пребывает в Новом Иерусалиме, в поклонении стоящему на алтаре Агнцу, из груди которого льется кровь в жертвенную чашу, потир. Агнец символизирует Христа, Его Воскресение и Жертву. Фонтан перед агнцем, символизирующий «реку воды жизни», говорит о том, что только те, кто был посвящен в Таинство Крещения, могут участвовать в Евхаристии и получить обещанное спасение. Необходимость искупления возникла в момент грехопадения, представленного фигурами Адама и Евы, и вследствие грехов, совершенных человечеством после изгнания из Рая — сцены из истории Каина и Авеля. Изображенный в центре Царь Царей может одновременно представлять и Бога Отца, и Христа, согласно спорам относительно природы Святой Троицы того времени.

Годы жизни:
ок. 1380/1385–1441

Годы создания произведения:
1426–1432

Местонахождение:
Гент, собор Святого Бавона

Ян ван Эйк

Человек в тюрбане (Автопортрет)

На темном фоне изображен мужчина средних лет в красном тюрбане. Освещенное лицо, сложная драпировка тюрбана, насыщенный фон — портрет построен на акцентированном контрасте. Взгляд модели направлен на зрителя — прием, который впервые в истории живописи был использован ван Эйком, и что дает исследователям право говорить, что перед нами не просто портрет неизвестного, а автопортрет мастера. Такое предположение подтверждается надписью, выполненной вдоль нижнего края рамы (Ян ван Эйк выполнил эту работу 21 октября в 1433 г.). Вверху, вдоль верхнего края рамы написан личный девиз художника — «ALC IXH XAN». Эта фраза в буквальном переводе «Как умею» может восприниматься как знак смирения.

Изображение лишено условности и предельно реалистично.

Год создания произведения:
1433

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

IOHĒS DE EYCK ME FECIT ANO MCCCC 33 XI OCTOBR

Ян ван Эйк

Портрет четы Арнольфини

Двойной потрет с подробным изображением интерьера, по всей видимости спальни. Супруги в роскошных одеждах стоят рядом рука об руку. Перед ними — собачка — символ верности, свет проникает через открытое окно — прием, который впоследствии будет использовать Ян Вермер. На задней стене — выпуклое зеркало, отражающее всю обстановку комнаты, а также то, что не видит зритель — двух людей — по всей видимости художника и подмастерье, входящих в комнату. Зеркало обрамляют сцены Страстей Христовых с висящими справа четками. Центральная вертикальная ось заканчивается висящей на потолке люстрой с одной горящей свечой.

Долгое время считалось, что портрет — живописное брачное свидетельство Джованни ди Арриго Арнольфини и его невесты Джованне Ченами. Однако выяснилось, что моделью для портрета послужил менее известный брат Джованни Николоа, и картина приобрела мемориальное значение. Жена Николоа умерла, и, возможно, эта картина была заказана в память о любимой супруге в годовщину ее смерти.

Год создания произведения:
1434

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Ян ван Эйк

Мадонна канцлера Никола Ролена

Картина написана по заказу доверенного советника бургундского герцога Филиппа Доброго канцлера Никола Ролена. Почти симметричная композиция картины изображает коленопреклоненного заказчика картины, застывшего в молитве перед Мадонной с Младенцем. Сидящий на коленях у Богоматери Иисус Христос держит в руках хрустальную сферу, правая рука приподнята в благословляющем жесте — так символично соединяются Смерть и Воскресение Христа. Четыре фигурные капители над головами канцлера и Девы изображают изгнание из рая, жертвоприношение Каина и убийство Авеля, встречу Авраама и Мельхиседека — темы грехопадения, жертвоприношения и прощения.

Изображение заказчика имеет равнозначный размер с фигурой Богоматери, что может вызвать недоумение у зрителя. Однако перед нами — живописная молитва, духовное видение Пречистой Девы, вызванное благочестивыми размышлениями канцлера.

Год создания произведения:
ок. 1435

Местонахождение:
Париж, Лувр

Ян ван Эйк

Мадонна каноника Йориса ван дер Пале

Образ был заказан Йорисом ван дер Пале, каноником, для церкви Святого Донациана в Брюгге. На картине изображена Богоматерь с Младенцем, сидящая на троне, под парчовым балдахином. Святой Донациан стоит слева от Богоматери, справа от трона — коленопреклоненный заказчик с молитвенником и очками в руках. Его представляет Пречистой Деве святой Георгий, покровитель Йориса, Заказчик с отсутствующим видом смотрит перед собой, из чего можно заключить, что разворачивающаяся сцена — плод его внутреннего видения и благочестивых размышлений.

Фигуры помещены в церковный интерьер, алтарное пространство, подчеркивая евхаристическую символику: трон Богоматери помещен в том месте, где в церкви находится алтарь, Младенец символизирует Евхаристию. Крест-реликварий у святого Донациана символизирует Распятие, а флаг святого Георгия напоминает о знамени воскресшего Христа. Тема Смерти и Воскресения соединяется в центре композиции, где расположена Мадонна с Младенцем, а точнее, алтарь.

Годы создания произведения:
1434–1436

Местонахождение:
Брюгге, Музей изящных искусств (музей Гронинге)

Ян ван Эйк

Мадонна у фонтана

Этот небольшой образ является последним датированным изображением мастера. Дева Мария изображена с Младенцем в руках, стоящая перед поросшей травой скамейкой в цветущем саду. Богоматерь стоит на драгоценной ткани, которую поддерживают два ангела. Перед Богородицей и Младенцем бьет фонтан.

Это аллегорическое изображение райского сада, вертограда, основано на стихах книги «Песнь песней Соломона», в которых приводится описание рая. Садовый источник живых вод — это Иисус Христос, который входит в сад, не нарушая девства Богородицы. В гимнографических образах рая часто приводится образ огражденного сада, так как ограда связывается со спасением и изоляцией от греха. На то, что картина предназначалась для частного поклонения — личной молитвы — указывают четки в руках Младенца.

Год создания произведения:
1439

Местонахождение:
Антверпен, Королевский музей изящных искусств

Дирк Боутс

Алтарь Святого Причастия

Алтарь был заказан Братством Святого Причастия города Лёвена для украшения церкви Св. Петра. В помощь художнику отряжались два профессора Лёвенского университета, которые должны были оказать содействие в вопросах теологии и иконографии.

Центральная панель посвящена событиям Тайной вечери, где совершилось установление Таинства Причастия (Евхаристии). В окружении апостолов в просторной комнате Христос благословляет хлеб и вино, которые становятся Его Телом и Кровью. Стол символизирует алтарь, он белоснежно чист, и только на тарелке перед Иудой остатки крови агнца и куски хлеба — это аллегория смерти Христа, которая наступит в результате предательства. Боковые панели повествуют о четырех событиях Ветхого Завета, предваряющих установление Причастия. Первосвященник Мельхиседек предлагает хлеб и вино Аврааму, сбор манны небесной во время исхода евреев из Египта, иудейское вкушение пасхального агнца и мацы и принесение ангелом хлеба пророку Илии в пустыне.

Годы жизни:
ок. 1415–1475

Годы создания произведения:
1464–1467

Местонахождение:
Левен, церковь Святого Петра

Гуго ван дер Гус

Алтарь Портинари

Самое знаменитое произведение художника — триптих Портинари, написанный в 1475 г. в Брюгге по заказу купца Томмазо Портинари, долгие годы представлявшего интересы банка Медичи в Нидерландах, для алтаря церкви Сант-Эджидио госпиталя Санта-Мария Нуова во Флоренции. На закрытых створках триптиха гризайлью изображено Благовещение, центральная панель объединяет две евангельские темы: Рождество и Поклонение пастухов. На боковых створках представлены портреты Томазо Портинари, его жены Марии Маддалены Бончиани и старших трех детей, а также изображения их святых покровителей — святого Антония Аббата, святого Фомы, святой Маргариты и Марии Магдалины.

На переднем плане изображены две вазы с цветами: лилии и ирисы символически означают тему Страстей Христовых и непорочность Девы Марии. Цветы срезаны, что намекает на скоротечность человеческой жизни, напоминание, соответствующее назначению картины, написанной для капеллы госпиталя.

Годы жизни:
ок. 1440–1482

Годы создания произведения:
1476–1479

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Ганс Мемлинг

Страшный суд. Гданьский полиптих

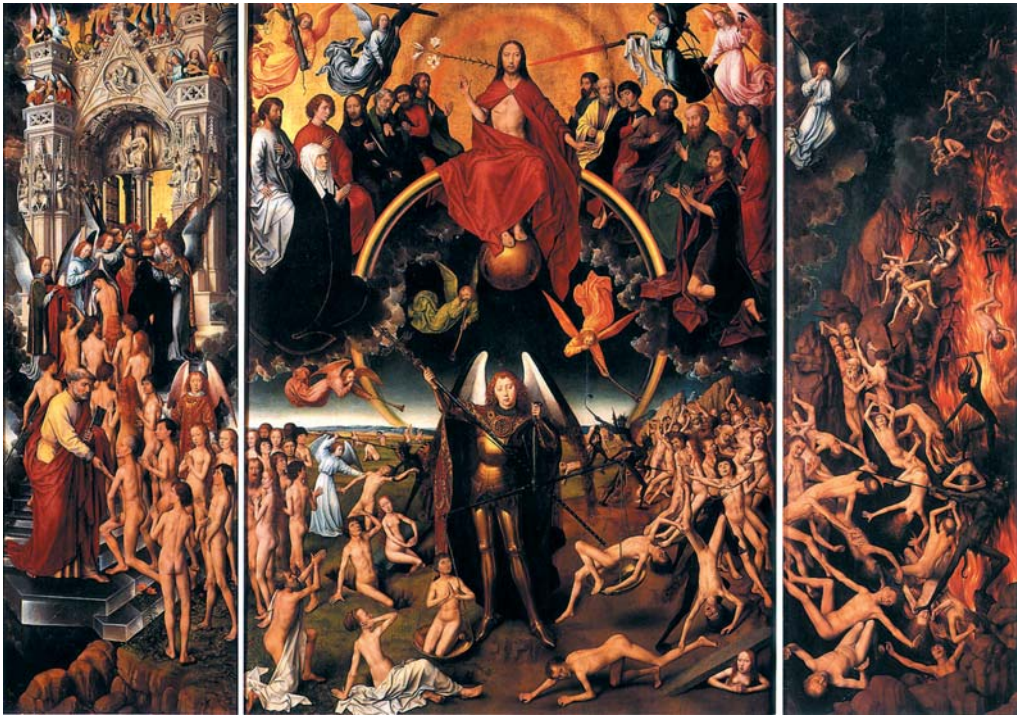
Один из ранних шедевров мастера — трехстворчатый алтарь «Страшный суд», заказанный Якопо Тани, управляющим филиалом банка Медичи в Брюгге. Триптих был предназначен для монастырской церкви аббатства Бадиа-Фьезолана во Фьезоле, по завершении работы отправлен во Флоренцию морем и стал добычей пирата Пауля Бенеке. Так триптих попал в Гданьск, где и пребывает до наших дней.

Центральная часть алтаря и боковые створки представляют сцену, построенную строго симметрично. В центре на радуге — символе единения человечества и Бога — восседает Христос. Меч и лилия, исходящие из Его уст, символизируют справедливость и милосердие. Его окружают двенадцать апостолов, Дева Мария и Иоанн Креститель, ходатайствующие за род человеческий. Архангел Михаил взвешивает души, отделяя праведников от грешников. И последние устремляются в ад, а первые шествуют в Рай, где их встречает апостол Петр.

Годы жизни:
1433/1435–1494

Годы создания произведения:
1467–1471

Местонахождение:
Гданьск, Национальный музей

Ганс Мемлинг

Диптих Мартина фон Ньювенхове

Мемлинг писал и портреты (их сохранилось более двадцати), в том числе в виде «благочестивых диптихов», на одной створке которых изображался Иисус Христос или Богоматерь, а на другой — заказчик. В алтарных композициях XV в. заказчики изображались наряду с другими персонажами, со временем вместо полной фигуры в интерьере художники начали изображать погрудные портреты, отделяя их от зрителя, согласно традициям портретной живописи, небольшим парапетом.

Диптих сохранился полностью. На левой створке изображена Дева Мария с Младенцем на коленях, правая створка показывает молодого человека, заказчика картины, сложившего руки в молитвенном жесте. В круглом зеркале, расположенном за плечом Богоматери, можно видеть отражение обеих фигур. На витраже изображен св. Мартин, отдающий часть своего плаща нищему — это указание на имя заказчика и в то же время дань его святому заступнику.

Год создания произведения:
1487

Местонахождение:
Брюгге, музей Мемлинга

Гертген тот Синт Янс (Геррит ван Харлем)

Ночное Рождество

Картина, построенная на символическом противопоставлении света и тьмы. Возможно, была частью несохранившегося алтаря. Одна из первых сцен с ночным освещением, источником света становится Младенец, лежащий в яслях, на которого взирают восхищенные ангелы с детскими лицами и пораженная Мария. Смиренный Иосиф, готовый упасть на колени, застыл у стены хлева. Ослик и теленок согревают своим дыханием Сына Божия. В темном ночном небе ослепительный ангел возвещает пастухам о рождении Богомладенца. Это заход старого Ветхого Завета и начало новой жизни в Новом Завете. Тьма раздирается лучами света, людской род получил надежду на спасение.

Годы жизни:
ок. 1460/1465–1495

Годы создания произведения:
1480–1490

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Матиас Грюневальд

Изенгеймский алтарь. Первое раскрытие

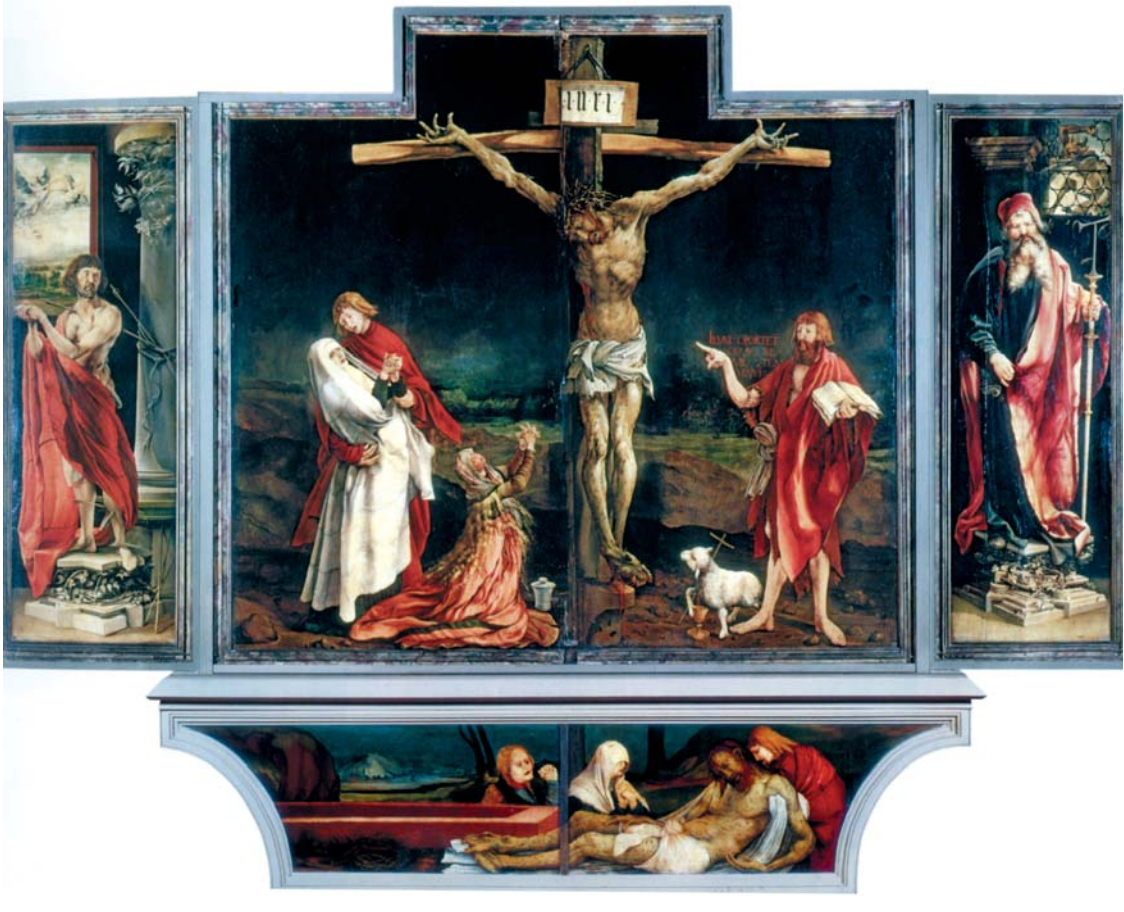
Алтарный образ был заказан обществом антонитов для церкви в Изенхайме, куда с последней надеждой на излечение приходили больные сифилисом и эрготизмом. Образ состоит из основной части и двух пар живописных створок, таким образом, возможны три варианта раскрытия.

Первое раскрытие — то, что видели перед собой отчаявшиеся больные, после того как их принимали в монастырь, сцена Распятия. На центральной панели изображен Христос. Он мертв, его тело покрыто гнойными нарывами, огромный гвоздь разбил ступни, и кровь стекает по кресту. Слева падает в обморок в объятия апостола Иоанна облаченная в белое Богоматерь, ее руки сложены в жесте смирения. Мария Магдалина скорбит перед крестом. Иоанн Креститель указывает на Распятие со словами: «Ему должно расти, а мне умаляться». Жертвенный Агнец с чашей для Причастия предстоит у ног пророка. На левой створке изображен св. Себастьян, который, по преданию, мог избавлять от чумы. Пронзенному стрелами святому ангелы несут корону, венчая его в смирении перед страданиями. На правой створке — святой Антоний, победивший все искушения силой укрепляющего его Иисуса Христа.

Годы жизни:
1480–1528

Годы создания произведения:
1506–1515

Местонахождение:
Кольмар, музей Унтерлинден

Матиас Грюневальд

Изенгеймский алтарь. Второе раскрытие

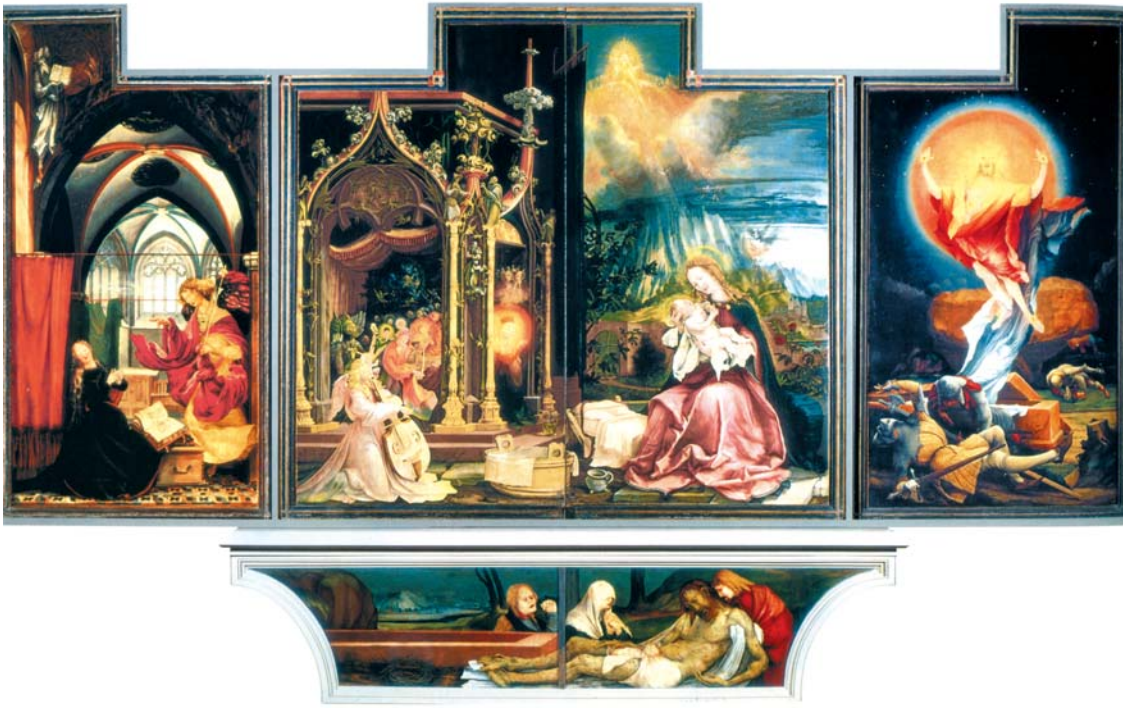
Было доступно для созерцания во время Пасхи, Рождества и в Богородичные праздники. Второе раскрытие открывает сцены Благовещения на левой створке, Ангельский концерт и Рождество на центральной панели, и Воскресение Христа на правой створке.

Сцена Благовещения трактуется художником по-своему. Дева Мария находится в церковном помещении с красной завесой и в смущении вслушивается в слова Архангела Гавриила, принесшего ей благую весть. Ее руки сложены в жесте согласия, она принимает на веру волю Господа, которой не стоит противиться, даже если она пока не ясна. Архангел благословляет Деву, а край его накидки заворачивается вверх и указывает на Святого Духа, нисходящего в виде голубя. Ангельский концерт и Рождество образуют единую композицию. Музицирующие Ангелы приветствуют приход Спасителя, лежащего на коленях у Богоматери. Бог Отец на заднем плане возвещает пастухам о рождении Младенца. Воскресение Христа на правой створке становятся одновременно Преображением и Вознесением — настолько величественна открывающаяся зрителю картина.

Пределла первого и второго раскрытия — Оплакивание Христа.

Годы создания произведения:
1506–1515

Местонахождение:
Кольмар, музей Унтерлинден

Матиас Грюневальд

Изенгеймский алтарь. Открытый алтарь

В открытом виде алтарь можно было увидеть во время праздников, посвященных святому Антонию. Открытый алтарь состоит из скульптурной композиции, сделанной из дерева, — изображения восседающего в центре святого Антония, со святым Августином и святым Иеронимом. Рядом с ними возможный заказчик алтаря Жан д'Орлье. На пределле помещены скульптурные изображения Христа и апостолов.

Боковые створки повествуют о эпизодах жизни св. Антония. Левая створка — встреча двух отшельников: святого Антония и Павла Фивейского. На переднем плане изображены растения, которыми монахи лечили страждущих. Правая створка — искушение святого Антония, подвергшегося нападению бесов, в образе которых исследователи различают основные человеческие страсти: гордость, гнев, тщеславие, блуд, уныние, печаль, чревоугодие, сребролюбие. Раны святого, стойко выдержавшего искушение, впоследствии мгновенно зажили. Неисцелимая болезнь в то время также рассматривалась своего рода как искупление, испытание, претерпевший которое мог спастись.

Годы создания произведения:
1506–1515

Местонахождение:
Кольмар, музей Унтерлинден

Стефан Лохнер

Алтарь патронов города

Алтарь — трехчастный полиптих — был заказан для украшения капеллы Городского совета в церкви Святой Марии Иерусалимской, построенной в 1426 г. и закрытой в 1794 г.

На внешних створках алтаря воспроизведена сцена Благовещения: на левой створке Дева Мария изображена на фоне богато украшенной храмовой завесы. Она пребывает в молении и чтении священных книг, рядом с ней белые лилии — символ чистоты. Архангел Гавриил приносит ей благую весть.

В раскрытом виде алтарь в центре композиции показывает Деву Марию, сидящую на троне вместе с Младенцем Христом и принимающую поклонение от волхвов и их свиты. По преданию, в 1164 г. мощи волхвов были перенесены из Милана, а в 1322 г. были заключены в реликварий, который хранился в Кельнском соборе. На левой створке изображены святая Урсула в сопровождении дев и жениха Этерио. Святая Урсула держит в руках стрелу — орудие своего мученичества. На правой створке изображен патрон города: святой Гедеон в сопровождении воинов.

Годы жизни:
1400–1451

Годы создания произведения:
1440–1445

Местонахождение:
Кельн, Кельнский собор

Михаэль Пахер

Алтарь Отцов Церкви

Алтарь был создан для церкви августинцев-каноников в Нойшрифте около города Бриксена. На четырех внутренних створках алтаря изображены: святой Иероним, вынимающий занозу из лапы льва, святой Августин, беседующий с ребенком. Согласно преданию, однажды Августин встретил мальчика, вычерпывающего ложкой воду из реки. На замечание о том, что это занятие бесполезно, он услышал, что это не более тщетно, чем стараться постичь тайну Святой Троицы — вопрос, который интересовал св. Августина в то время. Третья панель посвящена святому Григорию Богослову, перед ним — император Троян, которого, согласно легенде, святой Григорий молитвенно вызволил из адского пламени. Четвертая панель — святой Амвросий, перед которым стоит колыбель: намек на избрание его епископом решающим криком ребенка. У всех персонажей алтаря общий аскетический иконографический тип лица. Святой Дух сходит на них в виде голубя.

Внешние створки посвящены сценам из жизни святого Августина.

Годы жизни:
1435–1498

Годы создания произведения:
до 1483

Местонахождение:
Мюнхен, Старая пинакотека

Конрад Витц

Чудесный улов

Немецкий и швейцарский художник. Фрагмент алтаря, созданный для собора Св. Петра в Женеве. «Чудесный улов» — лицевая сторона левой створки.

Изображен реальный пейзаж, в котором современники художника без труда могли опознать окрестности Женевы. На другом берегу на холмах Колони раскинулся Вуарон, вершина Моля и Пти-Салев. Реализм данной картины выделяет ее из алтарного ряда — тщательно прописанный, занимающий практически все пространство картины пейзаж словно отодвигает на второй план разворачивающуюся перед зрителем сцену.

Воскресший Иисус встречает на берегу своих учеников, безуспешно пытающихся поймать хоть немного рыбы. Он повелевает им закинуть сети, и они вытаскивают такое множество рыбы, что становится понятно — неведомый странник перед ними — воскресший Господь. Петр бросается к Иисусу вплавь. «Паси агнцев моих» — вот слова, обращенные Христом к апостолу Петру.

Годы жизни:
ок. 1400–1446

Годы создания произведения:
1443–1444

Местонахождение:
Женева, Художественно-исторический музей

Альбрехт Дюрер

Автопортрет с пейзажем

Немецкий живописец, гравер, рисовальщик, архитектор, скульптор, теоретик искусства. Дюрер родился в семье золотых дел мастера. Обучался в мастерской отца, затем перешел к известному нюрнбергскому живописцу того времени Михаэлю Вольгемуту, который преподавал не только живопись, но и гравирование.

Цикл автопортретов Дюрера начинается с «Автопортрета в возрасте 13 лет», когда художник изобразил себя, стоя перед зеркалом. В «Автопортрете с пейзажем» мастер изображает себя в роскошном одеянии: в белой рубашке, отороченной золотой тесьмой, камзоле с глубоким вырезом, щегольской шапочке. Альбрехт Дюрер с удивительным мастерством передает текстуру ткани, мельчайшие подробности горного ландшафта в итальянском стиле за полуоткрытым окном.

В руках Дюрер держит кожаные перчатки, «атрибут джентльмена» — в том году он стал членом аристократического клуба. На портрете надпись: «Здесь я изобразил себя. Мне 26 лет. Альбрехт Дюрер».

Годы жизни:
1471–1528

Год создания произведения:
1498

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

382.
972

Альбрехт Дюрер

Мельница (акварель)

В 1495–1495 гг. Дюрер совершил поездку в Италию. По дороге мастер выполнил несколько замечательных акварельных пейзажей, первых в немецком искусстве самостоятельных произведений этого жанра. Техника, которую использовал художник, была смела и неожиданна, он открыл новый этап в истории акварельных пейзажей, отмеченный необычной передачей света, красочной палитрой и рефлексами, воспроизведением плотности атмосферы и отражением на поверхности воды.

Это работы, в которых акварель используется с необычайной степенью свободы и точности. Это новый взгляд на природу, нарушающий все живописные каноны того времени. Подчас акварели служили набросками для последующих студийных работ.

Год создания произведения:
1506

Местонахождение:
Париж, Национальная библиотека

Альбрехт Дюрер

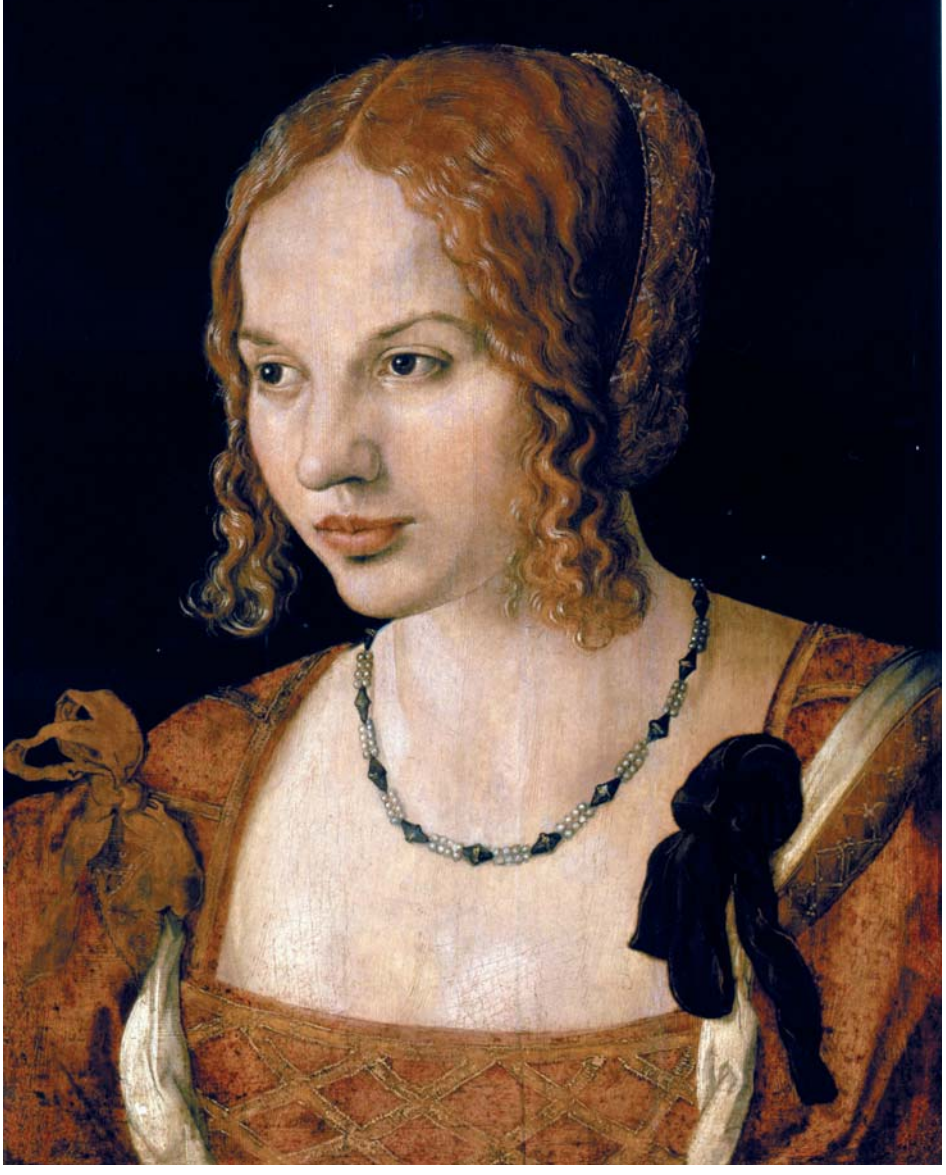
Портрет молодой венецианки

Портрет поражает изяществом. Возможно, это портрет куртизанки: в то время в Венеции иностранцев поражала манера куртизанок одеваться роскошно, под стать дамам высшего света. Долгое время предполагалось, что это незаконченная работа мастера, что было опровергнуто при реставрации. Дюрер отказался от изображения рук, как было характерно для портретов в итальянском и нидерландском стиле. Голова женщины дана крупным планом, в венецианской манере живописи.

Нейтральный фон дал художнику полностью сосредоточиться на изображении фигуры, которую он изумительно тонко выявляет рельефом. С высочайшим мастерством художник передает нежную поверхность кожи, воздушные пряди волос, складки ткани.

Год создания произведения:
1505

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Альбрехт Дюрер

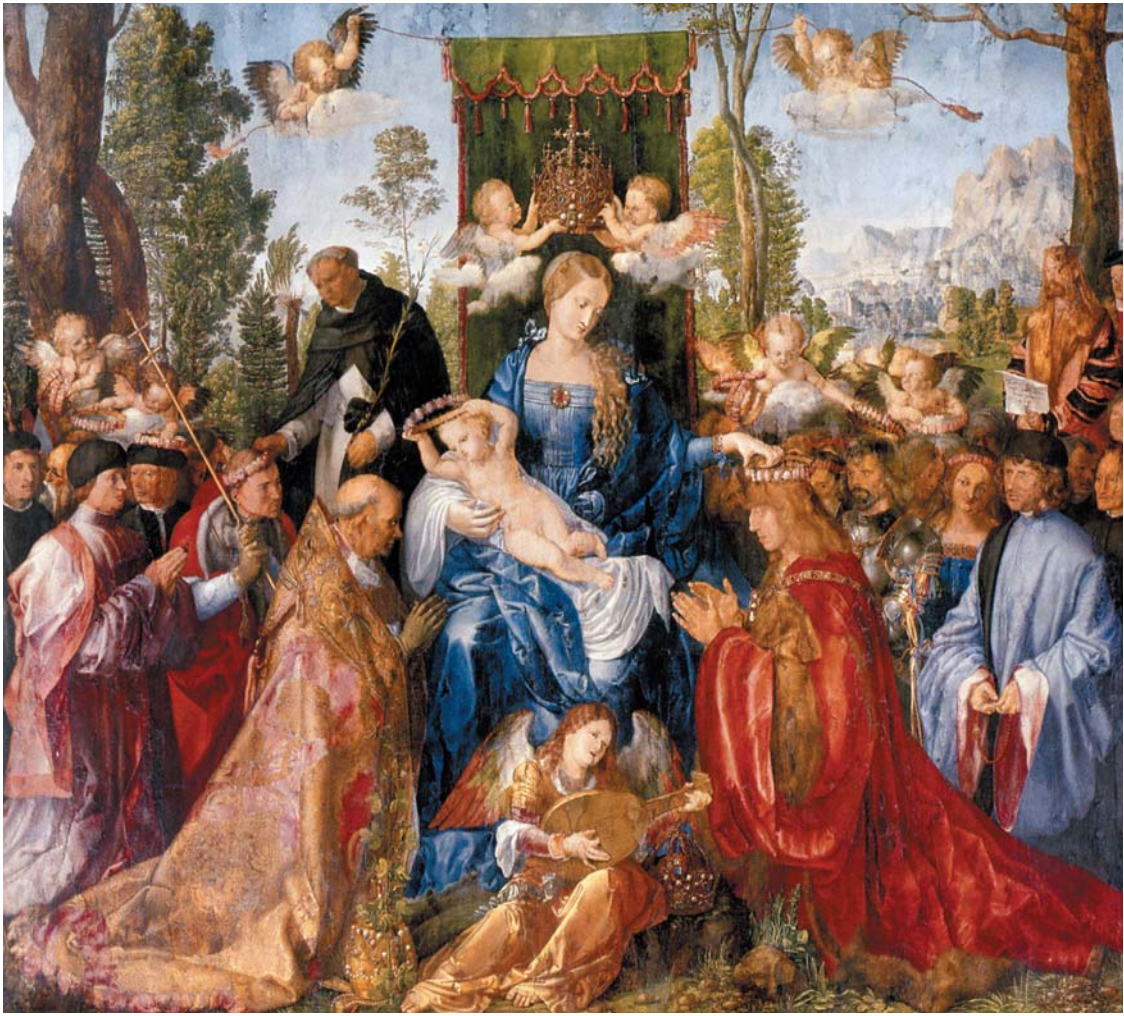
Праздник четок

Монументальный алтарный образ был заказан мастеру во время его пребывания в Италии немецкими купцами, живущими в Венеции, для собора в Сан-Бартоломео. Сто лет спустя это произведение Дюрера было куплено императором Рудольфом II и переправлено в Прагу на плечах четырех человек, чтобы избежать повреждений из-за тряски повозки. Однако состояние картины по окончании путешествия оказалось настолько плачевным, что ее пришлось срочно реставрировать.

На фоне природного ландшафта перед восседающей на троне Мадонной, изображенной в бело-голубом платье стиля и покроя XVI в., стоит на коленях император Максимилиан I, которому Дева возлагает на голову венок из роз. Младенец Иисус протягивает венок папе. Так Дюрер изобразил гармонию между Государством и Церковью. Венецианцы, ранее отрицавшие искусство колористики Дюрера, преисполнились восхищения после демонстрации этого образа — никогда, как сообщал Дюрер в письме домой, — они не наблюдали столь богатой и прекрасной палитры.

Год создания произведения:
1506

Местонахождение:
Прага, Национальная галерея

Альбрехт Дюрер

Кусок дерна (акварель и гуашь)

В начале XVI в., когда Дюрер изобразил кусок дерна с многообразием трав и одуванчиков, подобные картины были новинкой в искусстве. До сих пор никто не осмеливался посвятить произведение живописи столь прозаическим вещам. Однако Дюрер был уверен, что искусство заключено в природе, и «тот, кто умеет обнаружить его, тот владеет им».

Тщательное прорисовывание мельчайших деталей, исследование «под микроскопом» — результат воспроизведения живой природы, созданного мастером перед его вторым европейским путешествием. «Жизнь в природе открывает истину вещей!» — писал Дюрер. К картинам данного цикла, выполненным в акварельной технике, принадлежит еще несколько произведений.

Год создания произведения:
1503

Местонахождение:
Вена, Альбертина, собрание графики

Альбрехт Дюрер

Адам и Ева

Интерес Дюрера к идеальным пропорциям распространяется на все: он занимается художественной теорией, педантично изображая человеческое тело, пока не достигает невероятного убедительного эффекта. Дюрер изучает труды Витрувия, математические трактаты, сочинения итальянских мастеров. В 1507 г. пишет две крупномасштабные картины с изображением Адама и Евы, первые в истории немецкой живописи крупномасштабные изображения обнаженного человеческого тела. Пластичные тела идеальных людей показаны на темном, практически монохромном фоне.

Адам и Ева запечатлены в тот момент, когда все вокруг еще пронизано божественной гармонией — до грехопадения эта пара являла собой образец совершенных людей, которым неведомы были смерть, грех и страдания.

Год создания произведения:
1507

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Альбрехт Дюрер

Рыцарь, Смерть и Дьявол

В 1513 и 1514 гг. Дюрер создает мастерские гравюры — вершина его творчества. Четкость исполнения, обилие мелких деталей, совершенство композиции потрясает и современных зрителей. К числу этих шедевров принадлежат три гравюры: «Рыцарь, Смерть и Дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия».

Гравюру «Рыцарь, Смерть и Дьявол» Дюрер называл просто «Всадник». Рыцарь с поднятым забралом твердо и невозмутимо смотрит на дорогу, которая расстилается перед ним. Верный пес бежит вперед, не обращая ни на что внимания. Дьявол не сводит глаз с фигуры рыцаря и неотступно следует за ним. Смерть с песочными часами в руке — символом быстротечного времени — пытается поколебать решимость рыцаря, напоминая о своем существовании.

В 1936 г. немецкий историк Вильгельм Ветзолд написал: «Сильные личности любят эту гравюру... потому что это образ победы». Эразм Роттердамский, духовный лидер реформации, сделал образ рыцаря объектом изучения в трактате «Книга воина Христова».

Год создания произведения:
1513

Местонахождение:
Берлин, Картинная галерея

1513
AD

Альбрехт Дюрер

Поклонение волхвов

Картина написана по заказу Фридриха Мудрого и первоначально находилась в церкви Виттенбергского дворца. Картина была написана между вторым и третьим путешествием художника в Италию. Это был скорее не алтарный образ, а изображение, прославляющее гуманистическое христианское правление. По выражению искусствоведа Генриха Вельфлина, «это первая картина в немецком искусстве, заключающая в себе ясность выражения».

Волхвов (мудрецов) изображают мужчины разного возраста: старец Каспар, зрелый муж Мельхиор (автопортрет Дюрера) и юнец Балтазар. Волхвы приносят Младенцу Христу дары: золото, ладан и смирну. В Евангелии не уточняется, сколько волхвов пришло поклониться Христу, традиционно, по количеству принесенных даров, считается, что их было трое.

Год создания произведения:
1504

Местонахождение:
Флоренция, галерея Уффици

Альбрехт Дюрер

Алтарь Ландауэра (алтарь Святой Троицы)

В 1508 г. Дюрер получил заказ от богатого купца и члена Большого совета г. Нюрнберга Матиаса Ландауэра на роспись алтаря для капеллы Всех Святых в Доме двенадцати братьев — богадельне ремесленников, оказавшихся в нищете.

В основе центрального образа алтаря лежит Поклонение Святой Троице — Богу Отцу, Богу Сыну Иисусу Христу и Святому Духу. Слева изображены святые Девы под предводительством Богоматери, святой Агнессы, Варвары, Екатерины и Доротеи. Справа — группа ветхозаветных пророков, среди которых Моисей со скрижалями завета, царь Давид и Иоанн Креститель. В нижней небесной сфере запечатлены представители духовного и светского сословий с двумя папами римскими во главе.

В композицию художник ввел и свой автопортрет: его фигура помещена в нижней части алтаря. Художник стоит на фоне идеалистического пейзажа, поддерживая табличку с латинской надписью, датой и монограммой.

Год создания произведения:
1511

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Альбрехт Дюрер

Четыре апостола

В сентябре 1526 г. Дюрер представил законченную работу «Четыре апостола» Большому совету и попросил, чтобы это произведение поместили в стенах городской ратуши в память о нем. Изображение четырех фигур на двух вытянутых досках образует единое живописное пространство: перед нами апостол Петр, евангелист Марк, апостол Павел, апостол Иоанн — поборники Евангельской истины, защищающие Священное Писание от еретических толкований.

Апостол и евангелист Иоанн одет в пламенеющий алый плащ, он склонил голову над книгой, которую держит в руках. Апостол Петр с ключами читает раскрытую книгу. Апостол Павел в серебристом переливающемся плаще смотрит на зрителя, ему что-то горячо говорит евангелист Марк. В предисловии к своему переводу Библии Мартин Лютер провозгласил Евангелие от Иоанна, Послания Павла, первое послание Иоанна и Первое послание Петра основным звеном Священного Писания. Цитаты, сделанные внизу изображения, призваны предостеречь от учения лжепророков.

Год создания произведения:
1526

Местонахождение:
Мюнхен, Старая пинакотека

Ханс Бальдунг Грин

Смерть и три возраста человека

Выдающийся художник верхнегерманской школы, самый талантливый ученик Дюрера. Две загадочные аллегорические картины, хранящиеся в испанском музее Прадо, относятся к зрелому периоду творчества художника.

Перед зрителем разворачивается дикий и пустынный ландшафт, слева — засохшее дерево, справа виднеется полуразрушенная башня, полыхающая заревом. Вооруженные всадники на заднем плане тащат обнаженных людей в огонь.

Три фигуры занимают практически все пространство картины. Юная девушка, прикрывающаяся вуалью, которую пытается вырвать у нее из рук обнаженная старуха. Справа от старухи безразличная к происходящему Смерть с песочными часами в руках. Она крепко схватила старуху за руку и тащит ее прочь. Спящий на земле младенец держит сломанное копье смерти. Все в этой картине предвещает будущие бедствия, и только едва различимое на фоне предгрозовых туч Распятие вселяет надежду. Смерть торжествует над человеком, но не властна над Христом, принесшим себя в жертву.

Годы жизни:
ок. 1480–1545

Год создания произведения:
ок. 1540

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Ханс Бальдунг Грин

Гармония, или Три Грации

Вторая картина, парная к предыдущей, словно продолжает неведомый диалог-размышление художника. На фоне роскошных темных деревьев, голубого неба и ослепительно яркого солнца три полуобнаженные прекрасные девушки. Одна из девушек читает книгу. Три мальчугана сидят на земле, один из них держит за шею лебедя, на коленях у него ноты. На земле лежит отброшенная лютня. Все кажется прекрасным и жизнерадостным в этой картине языческого довольства жизнью и наслаждения искусствами, пока мы не замечаем змея, обвившегося вокруг дерева за спиной у читающей девушки. Смерть присутствует и здесь, в царстве поэзии и музыки. Первородный грех, выраженный аллегорически в образе змея, напоминает нам об этом.

Год создания произведения:
ок. 1540

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Альбрехт Альтдорфер

Алтарь св. Себастьяна

Немецкий художник, мастер исторических и религиозных картин, рисовальщик, гравер. Наиболее выдающийся представитель дунайской школы живописи, для которой характерна нетрадиционная трактовка религиозных сюжетов, помещаемых в роскошное пейзажное пространство.

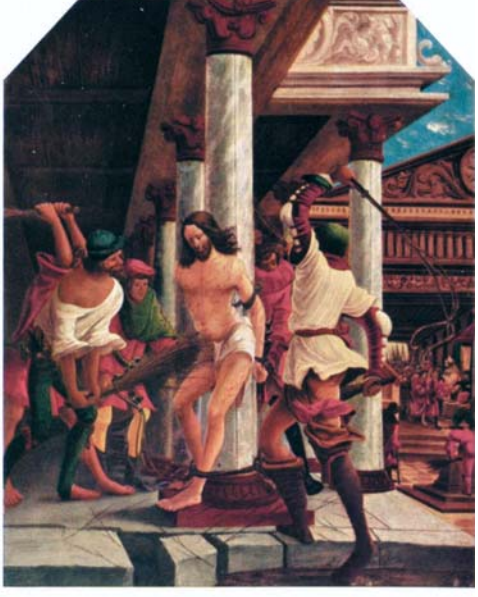
Самым значительным произведением Альтдорфера является многостворчатый алтарь монастыря Санкт-Флориан близ Линца, первоначально сочетавший живопись, скульптуру, резьбу, архитектурные элементы. В настоящее время сохранилось лишь 16 входивших в него живописных композиций — 14 из которых хранятся в монастыре и два в Венском музее искусств. В раскрытом виде алтарь включал в себя восемь композиций из цикла Страстей Христа, Положение во гроб и Воскресение.

Годы жизни:
1480–1538

Годы создания произведения:
ок. 1516–1518

Местонахождение:
Линц, монастырь Санкт-Флориан

I.N.R.I.

Альбрехт Альтдорфер

Битва Александра с Дарием при Иссе

Грандиозная картина «Битва Александра Македонского с Дарием при Иссе» была заказана художнику герцогом Вильгельмом IV Баварским. Несмотря на то что описываемое сражение происходило в Малой Азии в 333 г. до н. э., художник смело перенес действие в свои родные Альпы и в свою эпоху. Перед зрителем разворачивается грандиозная панорама битвы: войско греков в латах немецких рыцарей теснит персов. При таком обилии сражающихся художник тщательно выписал фигуры воинов, плюмажи на их шлемах, доспехи и знамена. Надпись в верхней части картины гласит, что персы потеряли сто тысяч пеших и десять тысяч конных воинов.

Пейзаж вдали тонет в голубой дымке, он спокоен, словно земля стоит на пороге вечности. Встает пламенеющее солнце, напротив, в гуще ночных облаков, виднеется тонкий серп луны. Появление двух светил сразу на одном полотне подчеркивало грандиозное значение происходящей битвы: после этого сражения перед Александром Македонским открылась дорога во все земли Азии.

Год создания произведения:
1529

Местонахождение:
Мюнхен, Старая пинакотека

Альбрехт Альтдорфер

Пейзаж с замком Верт

Альтдорфер первым в истории немецкого искусства начал рисовать пейзажные композиции — «Пейзаж с замком Верт», «Святой Георгий в лесу», «Пейзаж с мостиком». До наших дней сохранилось лишь несколько работ.

На картине запечатлен реальный ландшафт — река Дунай близ Регенсбурга, где на склоне горы вдали виднеется замок Верт. Пейзаж монументален, он занимает все пространство картины, замок теряется вдали, нужно приложить усилие, чтобы разглядеть готические шпили на фоне сиреневатых гор. Художник выбирает такую точку обзора, что раскинувшаяся перед зрителем долина видна как бы с возвышенности. Деревья на переднем плане упираются в небо, озаренное золотым закатом. Одухотворенный пейзаж является главным действующим лицом, а присутствие человека выдает лишь бегущая по краю леса дорога.

Годы создания произведения:
1520-е

Местонахождение:
Мюнхен, Старая пинакотека

Лукас Кранах Старший

Венера и Амур

Придворный художник курфюрста Саксонского, герцога Фридриха III, родоначальник немецкого маньеризма. «Венера и Амур» — первое для Северной Европы обнаженное изображение богини Любви. Кранах создает собственный изобразительный образ мифологизированных языческих нимф, богинь, героев ветхозаветной библейской истории в традициях немецкой готики.

Идеальные женские образы постоянно повторяются на протяжении всего творческого пути художника. Они отличаются длинными тонкими изломанными фигурами с высокой талией, лицами с открытым лбом и загадочными, миндалевидными глазами. Лицо изображенной на картине отрешенной Венеры, ее поза исполнены напряженности, Купидон, приготовивший свой лук, выглядит угрожающе. В Германии во времена Реформации, когда страна погибала от эпидемии сифилиса, богиня Любви стала символом смертельно опасного греха чувственности. Латинская надпись в верхней части картины гласит: «Всеми силами гони купидоново сладострастие, иначе твоей душой овладеет Венера».

Годы жизни:
1472–1553

Год создания произведения:
1509

Местонахождение:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

PELLE CVPIDINEOS · TOTO
NE · TVA · POSSIDEAT
CONAMINE LVXVS
PECTORA · CECA VENVS

Лукас Кранах Старший

Юдифь с головой Олоферна

Новый покровитель Кранаха Старшего, Иоганн Постоянный, предпочитал светские композиции на библейские и античные сюжеты, моделями для которых служили знатные саксонские дамы. К этим образцам принадлежит и данная картина.

Образ Юдифи широко распространился в европейском искусстве — мужественная женщина воспринималась как пример отваги и патриотизма перед лицом захватчиков. Юдифь сжимает рукоять меча, левой рукой держит за волосы отрубленную голову Олоферна — предводителя ассирийцев, осаждавших ее родной город. Героическая личность Юдифи словно растворяется в аристократической трактовке. Перед нами куртуазная дама, с мелким чертами лица, золотыми локонами, одетая и причесанная по последней моде. Кранах выписывает все детали и украшения причудливого костюма. Сочетание насыщенного красного с темным золотом — излюбленная цветовая гамма художника.

К этому сюжету художник будет возвращаться несколько раз.

Год создания произведения:
ок. 1530

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Лукас Кранах Старший

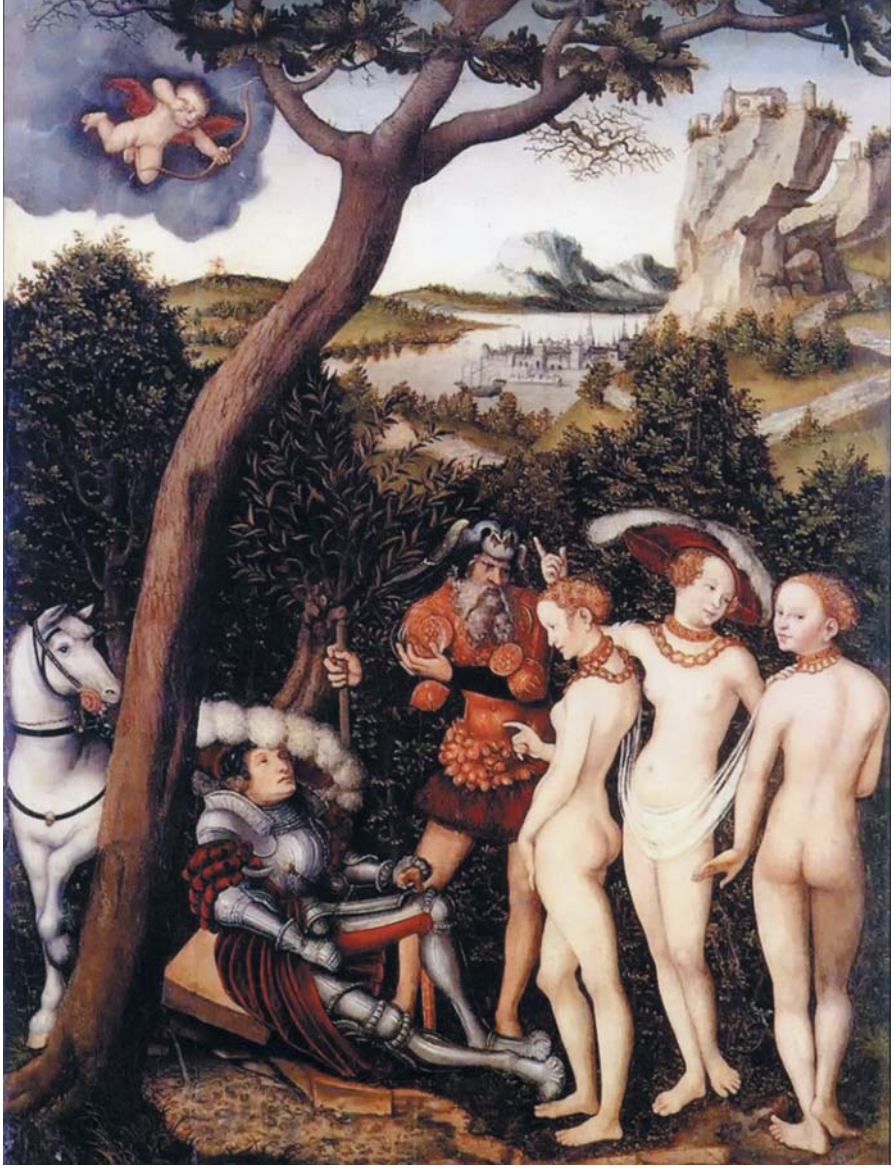
Суд Париса

В основе картины лежит миф о том, как Парис, сын Троянского царя, выбирает прекраснейшую из богинь. Парис отдает яблоко с надписью «Прекраснейшая» Афродите, которая пообещала ему любовь любой женщины, которую он выберет. Афродита обратила внимание Париса на Елену Прекрасную, жену Менелая, царя Спарты. Похищение Елены стало поводом к Троянской войне — великой трагедии античного мира.

Кранах основывается на обработке мифа, представленной в романе «История разрушения Трои». Парнас — королевский сын, заблудившийся в лесу. Он уснул под деревом и увидел трех богинь — Геру, Афродиту, Афину и Гермеса, предложившего ему совершить суд. Кранах переносит место действия мифа в современную ему обстановку: его Парис одет в железные латы, вдали виднеется средневековый замок. Греческий миф превращается в куртуазный сюжет с рыцарем и дамами, наполненный декоративными деталями.

Год создания произведения:
ок. 1528

Местонахождение:
Нью-Йорк, Метрополитен-музей

Лукас Кранах Старший

Триптих святого родства

Триптих был заказан Фридрихом Мудрым и Иоганном Верным в память жены последнего, умершей при рождении сына. Это изображение святого родства, главной героиней произведения является святая Анна, мать Девы Марии, которая, согласно католическим представлениям, трижды была замужем, и от каждого брака у нее родилась девочка по имени Мария. В центральной части алтаря изображены Мадонна с Младенцем, святая Анна и святой Иосиф, за парапетом — мужья Анны: Иоаким, Клеофас и Саломас. В облике последних запечатлены император Максимилиан I и его советник Сито Ельхафен.

Два младенца, играющие на переднем плане и держащие символы страстей (виноград, гранат и лозу), — еще одно изображение Младенца Иисуса Христа с маленьким Иоанном Крестителем. На боковых створках написаны две другие дочери Анны с их мужьями и сыновьями. Композиция триптиха — размеренная и упорядоченная, отвечает принципам равновесия, которые искал художник. Строгая перспектива, подчеркнутая плитками пола и расположением фигур, говорит об интересе мастера к достижениям итальянских гуманистов в области теории искусства.

Год создания произведения:
1509

Местонахождение:
Франкфурт-на-Майне, Штеделевский художественный институт

Иероним Босх

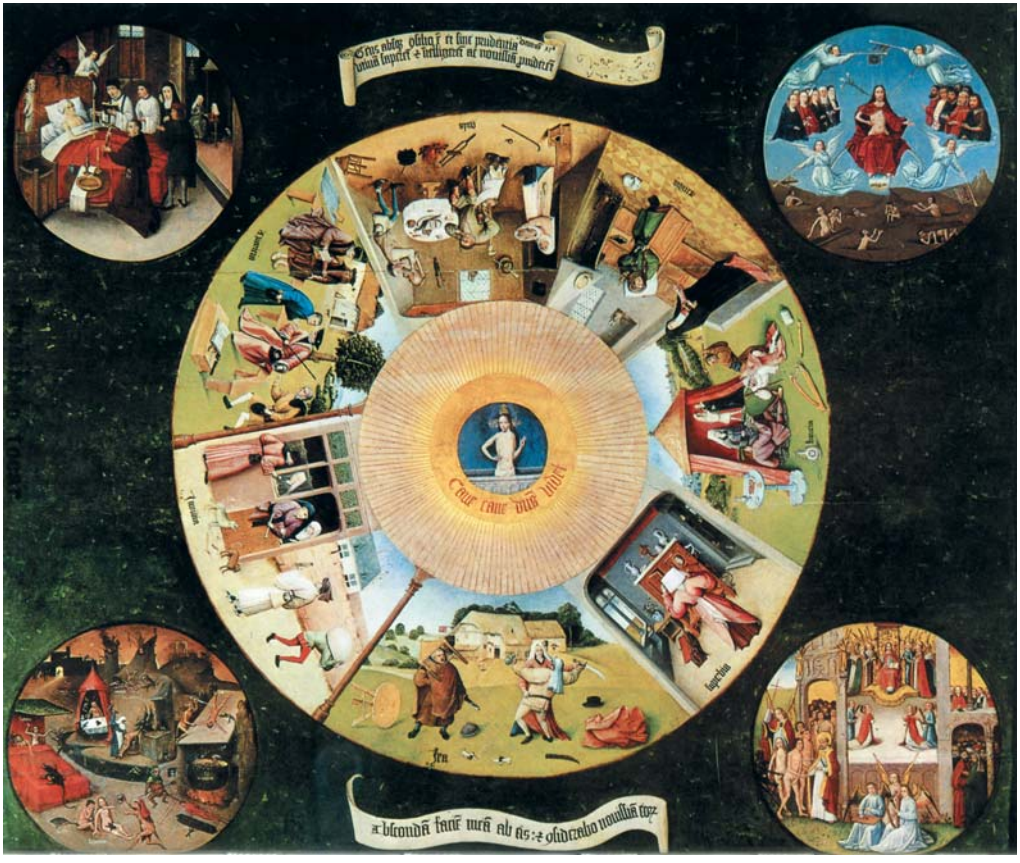
Семь смертных грехов и четыре последние вещи

Пагубность человеческой природы и грехи, ведущие к гибели, представлены композицией «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» — роспись столешницы, украшавшая покои испанского короля Филиппа II. Посередине — глаз Бога, «Всевидящее око», в зрачке которого изображен Христос, восстающий из гроба и видящий все ошибки человечества. А то, что он видит, отражено на внешнем круге его глаза жанровыми сценками: сладострастие воплощают влюбленные пары, гордыню — дама, любующаяся своим отражением в зеркале, которое держит перед ней дьявол, и пр. Под зрачком надпись: «Берегись, берегись, Бог видит все». Под изображением каждого из семи смертных грехов дано его латинское название. Круговое расположение грехов соответствует традиционной схеме, а ассоциация с крутящимся колесом символизирует повсеместное распространение греха. Конец людской круговерти изображен в четырех круговых композициях по углам, где представлены: Смерть, Страшный суд, Рай и Ад — четыре вещи, которые являются самыми главными.

Годы жизни:
ок. 1450–1516

Годы создания произведения:
ок. 1485–1500

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Иероним Босх

Исцеление глупости

Во времена Босха рыночные шарлатаны и мошенники брались излечить кого-то от глупости, якобы удаляя из головы «камень дури». Последствия операции могли быть плачевными и еще больше подтверждали легковерность пациентов. На картине на фоне прекрасного пейзажа врач с воронкой на голове извлекает из головы пациента какой-то предмет. Это не камень, а тюльпан. Еще один цветок лежит на столе. Тюльпаны в Средние века стоили так дорого, что покупателя вполне можно было назвать слабоумным.

При операции присутствуют монах и монахиня с книгой на голове. Это не просто картина-фарс, а картина-аллегория. На фоне пейзажа за спиной «врача» виднеется виселица — грозное напоминание тем, кто забыл о Боге и озабочен лишь приумножением собственности. По версии исследователей, закрытая книга на голове монахини и воронка хирурга символизируют, что знание бесполезно, когда имеешь дело с глупостью.

Орнаментальная надпись вверху и внизу гласит: «Мастер, удали камень. Меня зовут Лубберт Дас». Лубберт — имя нарицательное и означает «олух» или «тупица».

Год создания произведения:
1475–1480

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Иероним Босх

Страшный суд

В Средние века приготовление к последнему, страшному, но окончательному и неизбежному дню считалось главным делом всей жизни. Церковь объясняла, как должен вести себя человек, чтобы не попасть в число отверженных, для которых уготовлены вечные адские муки, а наследовать Царствие Небесное. Фома Кемпийский писал: «Если любовь к Богу не удерживает тебя от греха, то пусть, по крайней мере, удержит тебя страх перед адом».

Произведение Босха состоит из трех частей: изображений Рая со сценами низвержения Люцифера и Грехопадения, Страшный суд и Ад. По версии Босха, избранных очень немного, подавляющему большинству людей уготован ад, муки настолько нестерпимые, что, по словам средневекового проповедника, «самое сильное страдание, испытанное в земной жизни, покажется в сравнении с ними лишь умащением какими-либо притираниями». Босх создает демонов, монстров, обитателей Ада зыбкими, словно в постоянно меняющемся калейдоскопе. В этой изменчивости отразилась средневековая концепция Ада как места или состояния, где перестают действовать установленные Творцом законы природы и воцаряется полный хаос. В изображениях монстров Босх проявляет невероятную изобретательность, соединяя несоединимые предметы, создания и вещи.

Год создания произведения:
ок. 1504

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Иероним Босх

Воз сена

Триптих сохранился до нашего времени в двух версиях — из Прадо и Эскориала. Картина иллюстрирует нидерландскую пословицу: «Мир — это стог сена, и каждый хватает, сколько сможет». На фоне бескрайнего пейзажа следом за огромным возом сена движется кавалькада сильных мира сего. Представители низших сословий хватают охапки сена и дерутся за него.

За лихорадочной суетой невозмутимо наблюдает Иисус Христос, и никто, кроме молящегося на возу ангела, не замечает Божественного присутствия и того, что телегу влекут демоны к вечному проклятию. Сено как дешевый во все времена товар символизирует никчемность и ничтожность земных благ, а борьба за столь незначительный предмет — алчность, различные ипостаси которой обозначены окружающими воз людьми. Алчность ведет к разору, кровопролитию и даже убийству, алчность заставляет людей лгать и обманывать. Владыки, следующие за возом, не вмешиваются в распрю лишь потому, что сено и так принадлежит им: они повинны в грехе гордыни. Музицирующие любовники и пара, целующаяся в кустах на вершине воза, означают сладострастие — страсть, противоположную алчности, но не менее губительную. Земная жизнь человека протекает в пространстве между раем и адом — левой и правой створкой триптиха.

Годы создания произведения:
1500–1502

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Иероним Босх

Сад земных наслаждений

Триптих получил свое название по центральной части и посвящен греху сладострастия. На первый взгляд центральная часть триптиха изображает идиллию: пространство сада заполнено обнаженными мужчинами и женщинами, которые лакомятся ягодами и плодами, играют с животными, плещутся в воде и предаются плотским утехам. Беспечное веселье подчеркивается ярким колоритом картины, отсутствием теней. Может показаться, что перед нами «детство человечества», золотой век, когда люди и природа жили в единстве и гармонии, однако внимательное отношение к картине показывает, что это не так. В Средние века плотское совокупление воспринималось как грех, и пространство картины расположено между Грехопадением и Адом, куда неизбежно попадут все, предающиеся соблазнам.

Плоды, животные представляют собой эротические образы, навеянные народными песнями и современными художнику поговорками. На внешних створках триптиха изображены картины сотворения мира, выдержанные в приглушенных зеленовато-серых тонах.

Годы создания произведения:
1500–1510

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Иероним Босх

Несение креста

Босх создал две картины на этот сюжет. Первое произведение находится в Музее истории искусств в Вене, второе — в Музее изящных искусств в Генте. Последняя картина принадлежит зрелому периоду творчества художника. Босх воссоздает сцену несения креста Христом на Голгофу — месту казни — и намеренно окарикатуривает образы. Несущий крест Иисус и св. Вероника, оба с закрытыми глазами, сохраняют невозмутимость и человеческое достоинство, все остальные персонажи — жуткие, гримасничающие карикатуры. Иисус и Вероника погружены внутрь себя и словно не замечают творящейся вокруг вакханалии. В руках у Вероники плат, с которого умоляюще глядит на погрязший в грехах род человеческий Спаситель.

Два разбойника выделяются в толпе — раскаявшийся, остолбеневший от ужаса и творящейся на его глазах несправедливости, — в правом верхнем углу, и злобно ухмыляющийся, обозленный, в правом нижнем углу картины.

Годы создания произведения:
1515–1516

Местонахождение:
Гент, Музей изящных искусств

Иероним Босх

Коронование терновым венцом

Вторая работа Босха с таким же названием хранится в монастыре Сан-Лоренсо в Эскориале. На плоском, монохромном сером фоне предельно просто скомпонованы поясные изображения четырех мучителей Христа. Один возлагает на Его голову терновый венец, другой рвет одеяние, третий издевательски прикасается к Его руке, четвертый лицемерно-ободряющим жестом похлопывает по плечу.

Невозмутим Иисус, он словно и не замечает творящегося вокруг. Его фигура дана фронтально. Он единственный смотрит на зрителей, смотрит спокойно, даже ободряюще. В его взгляде читается не осуждение, а призыв: *«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною»* (Мф 16:24).

Год создания произведения:
1508–1509

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Иероним Босх

Святой Иоанн на Патмосе

Любимый ученик Иисуса, Иоанн Богослов изображен Босхом на острове Патмос. Апостол устремляет свой кроткий вздор на видение: «жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна» (Откр 12:1). На видение девы указывает ангел, чья фигура словно сливается с воздухом. Иоанн Богослов записывает Апокалипсис — книгу, данную как Откровение Господом через Иисуса Христа. Зловещие детали — небольшой монстр справа, полностью соответствующий библейскому описанию саранчи, и горящие корабли на дальнем плане — не нарушают идеалистическую, проникнутую трепетом Откровения атмосферу картины.

Оборотная сторона доски — сцена Страстей Христовых, вписанная в круг, в центре которых — пеликан, кормящий птенцов собственной кровью и плотью, — иносказательный образ Иисуса Христа, символ Христовой жертвы.

Предполагается, что произведение — часть несохранившегося триптиха, судя по направлению взгляда Иоанна — это правая боковая створка.

Год создания произведения:
1504–1505

Местонахождение:
Берлин, Картинная галерея музея Далем

Иероним Босх

Искушение святого Антония. Триптих

Трудности и опасности, поджидающие отшельника, решившего вступить на подвижнический путь, подробно отражены в легенде об Антонии Великом, основателе христианского монашества. Ибо, как говорит апостол Павел: *«Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»* (Еф 6:12).

Центральная часть триптиха показывает, как демоны всех мастей прибывают к фантастической гробнице. На коленях, вполоборота, стоит Антоний Великий и, обернувшись к зрителям, благословляет их. Этот шабаш нечистой силы иллюстрирует попытку погубить св. Антония, однако демоны не нападают на святого открыто: муки, которые он претерпевает, духовные. В первую очередь — грех любострастия, на что недвусмысленно указывают разворачивающиеся перед зрителем сцены. На левой створке триптиха двое монахов помогают полубесчувственному после небесной брани Антонию перейти через мост. Правая створка повествует об эпизоде из жизни Антония Великого, когда сатана принял облик благочестивой царицы, чтобы соблазнить праведника.

Годы создания произведения:
1505–1506

Местонахождение:
Лиссабон, Национальный музей древнего искусства

Питер Брейгель (Питер Брейгель Старший [Мужицкий])

Вавилонская башня

Картина существует в двух вариантах: большая «Вавилонская башня» хранится в Вене, малая «Вавилонская башня» находится в Роттердаме. В то время Брейгель проживал в Антверпене — стремительно развивающемся торговом городе, через который проходили новые морские пути в Африку, Азию и Америку. Город рос, наполнялся большим количеством приезжих — все это пугало коренных жителей, которые привыкли жить размеренной жизнью, целиком отдаваясь на волю Божию. Аллегория на эту ситуацию усматривается в картине «Вавилонская башня»: гордыня и самодовольство людей, решивших воздвигнуть башню до небес, вызывает гнев Бога, и он наказывает их, лишая человечество общего языка и тем самым не давая завершить строительство.

В обеих работах Брейгель изображает не строительство прошлого, а стройку своего времени: реалистично изображены подъемные механизмы, вавилонская башня опоясана контрофорсами, укрепляющими стены. На переднем плане царь Нимрод осматривает работу каменщиков.

Годы жизни:
ок. 1525–1569

Год создания произведения:
1563

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Питер Брейгель

Фламандские пословицы

Коллекционирование пословиц было распространено в образованной, энциклопедической среде XVI в. Эразм Роттердамский опубликовал сборник знаменитых изречений и пословиц латинских авторов, затем фламандских и немецких. В 1559 г. Брейгель пишет картину, в которой более ста пословиц превращаются в живые, назидательные сценки. Это не просто попытка художественного собирательства, а отражение того, чем и как действительно живут безумные, привязанные к этой земной жизни люди, совершающие глупые, абсурдные, а порой и безнравственные поступки.

Удалось расшифровать более ста пословиц. Женщина, набрасывающая голубой плащ на плечи мужа, означает супружескую измену, перевернутый глобус на крыше — мир вверх тормашками, а человек, никак не дотягивающийся до хлеба на столе, не сводит концы с концами, другой в отчаянии бьется головой о стенку.

Год создания произведения:
1559

Местонахождение:
Берлин, музейный центр Берлин-Далем

Питер Брейгель

Игры детей

Это первая многоплановая картина, затрагивающая тему детства, которая раньше не встречалась в искусстве: художник изобразил более 250 детей. К детству в то время никто не относился как к особому возрасту, требующему внимательного, нежного отношения. Дети — всего лишь маленькие взрослые. На брегелевской картине одежда детей полностью копирует одежду взрослых, а из игрушек им доступны палки, юла, обручи, деревянные лошадки и немногочисленные куклы. Ни в лицах, ни в позах и жестах нет никакого намека на юный возраст изображаемых — перед нами скорее маленькие старички, выполняющие свою работу. Некоторые искусствоведы придают этой картине глубокий философский смысл: Брейгель призывает не относиться к жизни как к бесполезной детской забаве и внимательно тратить отведенное нам время земного существования.

Перспективное построение картины крайне сложно: линия горизонта поднята почти до самого верха. Этот прием позволяет художнику распластать картину перед зрителем.

Год создания произведения:
1560

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Питер Брейгель

Безумная Грета

В начале 1560-х гг. Брейгель пишет три фантасмагории: «Падение ангелов», «Безумная Грета» и «Триумф смерти». Тревожный, жуткий мир демонов предстает перед зрителем. Мир на этих трех картинах населен монстрами, причудливыми созданиями, соединяющими несоединимые, казалось бы, элементы. Это не просто фантазии художника: это ад воплощенный.

Через этот мир несется Безумная Грета — персонаж фламандского фольклора — воплощение всех известных пороков. Ее изможденная фигура говорит о скупости. С мечом в руке она собирает миски и кастрюли — глупость гордого человеческого ума, собирающего ненужные знания и вещи. Грета не просто непривлекательна, она безобразна. Раскрыт широко беззубый рот, развеваются седые волосы, ноги путаются в рваной юбке. Но Грета бежит навстречу распахнувшему рот чудовищу — входу в ад. Брейгель смешивает реальные и ирреальные элементы, растительное, живое с рукотворным, животное и человеческое. Перед нами мир, где разрушен божественный порядок.

Год создания произведения:
ок. 1562

Местонахождение:
Антверпен, музей Майер ван ден Берг

Питер Брейгель

Ловушка для птиц

Заснеженная деревня на берегу реки, катающиеся на коньках люди и птицы, которые вот-вот попадут в расставленную ловушку. Искусствоведы проводят параллель между беспечностью людей на льду и птицами, беззаботно приближающимися к расставленной ловушке, ведь не случайно птицы и фигурки людей одинаковы по размеру. К чему приводит подобная беспечность — отвечает все творчество художника, выраженное в его картинах.

Однако, несмотря на тонкие аллюзии и высокую смысловую нагрузку, пейзаж Брейгеля настолько реалистичен, что становится необъяснимо, каким образом художнику удается добиться такого эффекта. Ван Мандер, первый биограф нидерландских живописцев, писал: «Будучи в Альпах, Брейгель словно проглотил все горы и утесы, выплюнув их затем в виде живописных досок».

Год создания произведения:
1565

Местонахождение:
Брюссель, Королевский музей изящных искусств

Питер Брейгель

Падение Икара

«Падение Икара» — единственная картина Брейгеля на мифологический сюжет. На крыльях, скрепленных воском, Икар подлетел слишком близко к солнцу, воск расплавился, и Икар упал в море.

Мотив гордыни, человека, восстающего против Бога, волнует Брейгеля. Он вновь и вновь обращается к этой теме в картинах «Вавилонская башня», «Самоубийство Саула» и «Падение Икара». Искусный зодчий Дедал создал крылья, способные поднимать человека в воздух, он предостерегает своего сына, чтобы тот не увлекался полетом, иначе воск от близости солнечных лучей может расплавиться. Икар ослушался отца и погиб. На картине Брейгеля видны лишь ноги тщеславного юноши, на смерть которого никто не обращает внимания: пахарь пашет землю, рыбак ловит рыбу, пастух пасет стадо. Жизнь идет своим чередом, и законы мира не меняются от дерзновенной попытки возгордившихся людей. Участь Икара печальна, но закономерна и вполне заслуженна. Незначителен человек и его деяния перед лицом Божиим, о чем свидетельствует расстилающееся перед зрителем от края до края пространство картины.

Год создания произведения:
ок. 1558

Местонахождение:
Брюссель, Королевский музей изящных искусств

Питер Брейгель

Возвращение стад. Времена года

Картина относится к серии «Времена года» или «Месяцы», от которой сохранилось всего пять произведений дополнительно к «Возвращению стад»: «Возвращение охотников», «Сумрачный день», «Сенокос» и «Жатва. Лето». Эти произведения поражают реалистичностью разворачивающегося перед зрителями пейзажа. Они лишены аллегорического мотива. Для характеристики определенного времени года Брейгель прибегает к следующим художественным приемам: изображению наиболее характерных для человека занятий, приближаясь по колориту к краскам природы для представленного времени года.

В «Возвращении стад» чувствуется приближающаяся непогода: мрачные низкие тучи затягивают небо, деревья сбросили всю листву, что говорит о глубокой осени. Группа крестьян гонит коров к деревне. Они — неотъемлемая часть ландшафта, часть природы: все фигуры на картине, животные и люди, а также пейзаж переданы в одной естественной цветовой гамме.

Год создания произведения:
1570

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Питер Брейгель

Крестьянская свадьба

Ощущение праздника возникает от динамического построения пространства картины, а также от обилия красного цвета. Мужчины и женщины сидят за столом, на снятой с петель двери разносится обильное, но немудреное угощение: каша, хлеб и суп. Невеста торжественно восседает под брачным венцом, и в отличие от всех присутствующих она не ест и не пьет. Свадьба празднуется в большом сарае, где вдоль стен выставлены скирды сена.

Гости на свадьбе активно едят или пьют, что нарушало концепцию высокого искусства, идеализировавшего человека: подобные сцены за столом вызывали в памяти у зрителей скорее евангельские сцены Брака в Кане Галилейской. Однако Брейгель переносит сцену в свое время и населяет ее своими современниками. По словам биографов, художник часто ходил по деревням, он появлялся на свадьбах, выдавая себя родственником то жениха, то невесты. Брейгель наблюдал за обычаями крестьян, их манерами, а потом воспроизводил в своих полотнах.

Год создания произведения:
1568

Местонахождение:
Вена, Музей истории искусств

Питер Брейгель

Слепые

Данная картина — одна из последних работ Брейгеля, известна под несколькими названиями: «Падение слепых», «Слепой ведет незрячего» и «Притча о слепых». Иллюстрирует евангельскую притчу о фарисеях: «а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф 15:14).

Шестеро слепых на картине цепочкой двигаются вперед, держась друг за друга. Идущий первым оступается и падает в яму, следующий падает на него. В шести фигурах представлено несколько различных фаз падения. Исследователи обращают внимание, что Брейгель рисовал слепых с натуры, делая зарисовки с реальных людей: по характерным признакам специалистам понятно, от какого заболевания тот или иной слепой потерял зрение. Например двое (второй и четвертый) были ослеплены насильно. Четвертый страдает от бельма (лейкома роговицы). Привычное для Брейгеля окружение — в то время множество слепцов попрошайничало по дорогам и нищенствовало — становится фоном для евангельского сюжета.

Год создания произведения:
1568

Местонахождение:
Неаполь, музей Каподимонте

Питер Брейгель

Сорока на виселице

По поводу этой картины биограф художника Ван Мандер напишет: «Он завещал жене картину с сорокой на виселице. Сорока означает сплетников, которых он хотел бы увидеть повешенными». Возможно, художник серьезно пострадал от сплетников, ведь он жил во время разгула кровавого террора герцога Альбы, власть которого была целиком основана на системе доносов. В 1566 г. испанские власти выпустили приказ о повешении «предикантов» — проповедников-протестантов. В отличие от отрубания головы смерть на виселице считалась позором.

В то же время это произведение — замечательнейший пейзаж с необозримыми далями. Картина создает впечатление гармонии и покоя, нарушаемых лишь тревожным символом — виселицей в центре. Человек в левом углу картины действует точно по поговорке «какать под виселицей», демонстрируя свое безразличие к смерти и властям. Танцующие люди под виселицей не чувствуют никакой опасности и не страшатся ее.

Год создания произведения:
1568

Местонахождение:
Дармштадт, Картинная галерея, городское собрание

Ганс Гольбейн Младший

Мертвый Христос

В 1521 г. Гольбейн написал особую работу «Тело Христа в гробнице», или «Мертвый Христос». Форма картины — длинная, очень узкая, горизонтальная — говорит о том, что скорее всего это — пределла, нижняя часть утраченного алтаря. Однако подчеркнутый ракурс слева, предполагающий обзор под значительным углом, противоречит этой гипотезе. Вероятно, картина размещалась в нише Гроба Господня и была открыта взору прихожан лишь в период между Страстной пятницей и Пасхой.

Тело мертвого Христа передано с пугающей достоверностью и реализмом. Потрескавшиеся бледные губы, остекленевшие глаза, сведенные судорогой застывшие конечности, запекшаяся кровь и зеленоватые пятна, начавшие образовываться вокруг ран. Христос действительно умер, умер страшно и за грехи всего человечества. Эта великая жертва пробуждала в верующих такие сильные чувства, что Достоевский, посетивший Базель в 1867 г. специально для того, чтобы увидеть эту картину, оказался на грани эпилептического припадка.

Годы жизни:
ок. 1497–1543

Год создания произведения:
ок. 1521

Местонахождение:
Базель, Художественный музей

Ганс Гольбейн Младший

Портрет Эразма Роттердамского

Ганс Гольбейн — непревзойденный портретист. Каждый раз он не только с удивительной достоверностью передавал облик модели, но и характер, ее уникальную личность.

Эразм Роттердамский — ученый, гуманист Северного Возрождения, писатель, богослов, изображен за письменным столом на фоне реннесансной колонны. На обрезе книги, на которой покоятся руки Эразма, начертано по-гречески: ERASMI ROTERO (DAMI) — Геркулесов труд. Ученый одет в отороченный мехом плащ — он был очень чувствителен к холоду. Особое внимание Гольбейн уделяет изображению рук с тонкими изящными пальцами — несколько предварительных рисунков сохранилось в коллекции Лувра. Строгость сочетается в портретах с камерностью. Эразм Роттердамский на портретах Гольбейна, — а художник не раз изображал известного ученого, — это представитель интеллектуальной и политической элиты, символ ученого и несгибаемого борца за справедливость.

Год создания произведения:
1523

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

HPAKΛEI
ΠONOI

Ганс Гольбейн Младший

Дармштадтская Мадонна

Картина известна также под названием «Мадонна бургомистра Якоба Мейера цум Хазена из Базеля». Дева Мария с Младенцем на руках стоит на ковре в нише. Справа от Богоматери преклонил колени заказчик картины, Якоб Мейер. Слева — три женщины с цветущими веточками в руках: первая жена Мейера, Магдалена Байер, скончавшаяся в 1511 г., его вторая супруга и дочь Мейера, Анна. Изысканные золотые акценты украшают картину по всей поверхности. С картины была сделана копия, хранящаяся в Дрездене, которая долгое время считалась оригиналом. Дрезденская копия висела напротив «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, и критики отмечали, что картина Гольбейна выглядит значительно правдивее, Мадонна не парит в облаках, а стоит среди благочестивых почитателей, преклонивших перед ней колена.

В образе Девы Марии художник воплотил идеал немецкой женственности. Картина сохранилась и не была уничтожена во время иконоборческих выступлений лишь потому, что Гольбейн забрал ее в мастерскую, чтобы доработать некоторые детали.

Годы создания произведения:
ок. 1525/1526

Местонахождение:
Франкфурт-на-Майне, Штеделевский художественный интститут

Ганс Гольбейн

Послы

Картина также известна под названиями: «Французские дипломаты». Это портрет Жана де Дентвиля (слева) и епископа Жоржа де Сельв (справа) в полный рост на фоне интерьера. Рука Дентвиля покоится на ножнах богато украшенного кинжала, на которых указан возраст модели: 29 лет. Де Сельв опирается рукой на книгу с отметкой о его возрасте: 24 года.

Любовь обоих дипломатов к музыке и точным наукам показывают соответствующие атрибуты на портрете. Одна струна у лютни порвана — это символ молчания перед лицом смерти. Знак смерти появляется и на берете Дентвиля, и в неожиданном ракурсе на переднем плане картины: на полу зависло искаженное изображение, и только с определенной точки, при взгляде снизу вверх это нечто превращается в череп. И скрытое за шторой Распятие, которое до этого момента играет роль фона, становится очевидным.

Год создания произведения:
1533

Местонахождение:
Лондон, Национальная галерея

Жан Клуэ

Портрет короля Франции Франциска I

Придворный художник французского короля Франциска I, заложивший основы французской портретной традиции, в свое время Жан Куэ был настолько знаменит, что Клеман Маро назвал его равным Микеланджело. Его портретам присущи яркость и богатство цветовой палитры, психологичность в передаче характеров и роскошь виртуозно переданного убранства и костюмов.

Жан Клуэ не оставил ни одной подписанной картины, лишь серию рисунков, на основе которых исследователи приписывают ему шесть живописных полотен. Одно из которых — портрет короля Франции Франциска I. Рисунок головы короля был сделан с натуры, он и лег в основу портрета. Король изображен вскорее после того, как попал в плен в Мадриде. Подчеркнуты царственное величие, невозмутимость и надменность. Складки широкой одежды, фактура ткани, украшения выписаны с удивительной достоверностью. Рука монарха сжимает кинжал, указывая на решимость борьбы.

Годы жизни:
1494–1547

Год создания произведения:
1525

Местонахождение:
Париж, Лувр

Эль Греко (Доменико Теотокопули)

Эсполио

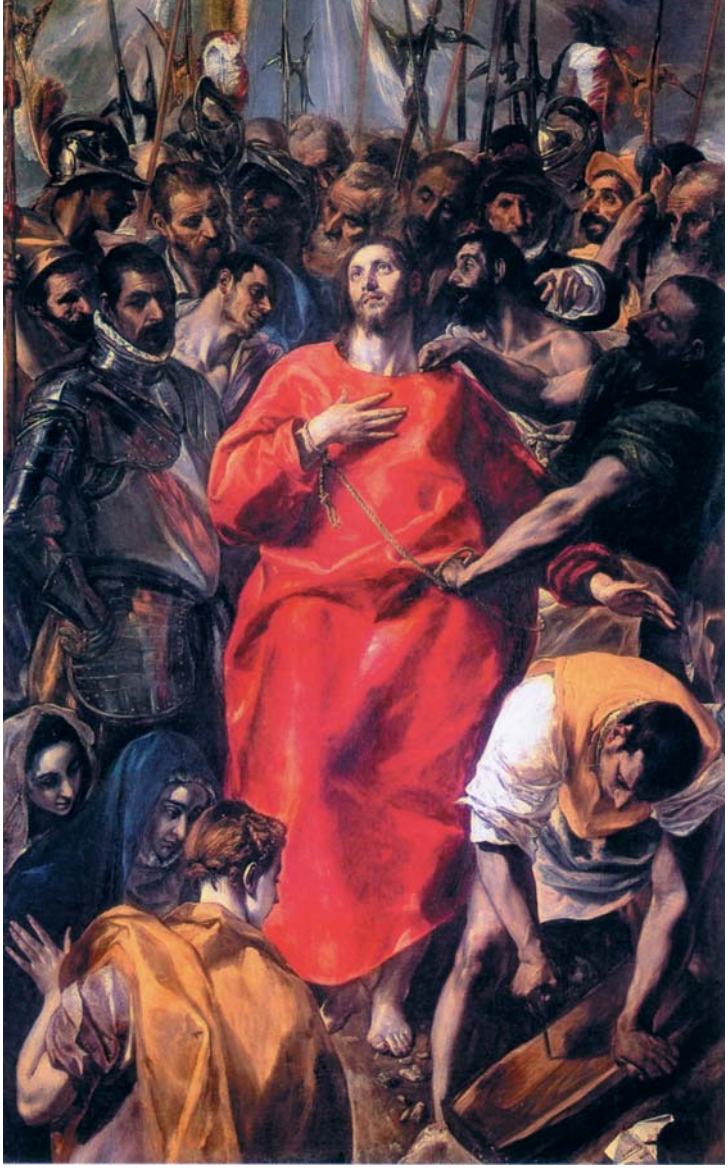
Испанский художник эпохи Возрождения. Эль Греко родился на Крите, обучался в иконописной мастерской Михаила Дамаскина, затем в Венеции, но расцвет его творчества пришелся на период проживания в Толедо.

«Эсполио» — картина на достаточно редкий изображаемый сюжет — срывание с Христа одежды — царской багряницы. Название картины не переводится точно, но происходит от испанского слова «espoliar» — «грабить». Однако в картине очень мало внешнего действия, лишь обозначен жест римского солдата, касающегося одежды Христа. Восседающий в центре картины отрешенный от происходящего Иисус в багровом одеянии, напоминающем по цвету горячую кровь, приковывает взгляд. Фигура Христа окружена плотным кольцом действующих лиц — два разбойника запечатлены в состоянии душевного отчаяния, их окружает взволнованная толпа. А в левом нижнем углу, напротив палача, сбивающего крест, застыли три Марии.

Годы жизни:
1541–1614

Годы создания произведения:
1577–1579

Местонахождение:
Толедо, сакристия собора

Эль Греко

Погребение графа Оргаса

В основу сюжета картины положена средневековая легенда, согласно которой граф Оргас пожертвовал церкви Сан-Томе большие сокровища, и во время его похорон случилось чудо: спустившиеся с небес святой Августин и святой Стефан предали погребению тело благочестивого вельможи.

Эль Греко писал картину на основе документа, в котором заказчик подробно описал сюжет и действующих лиц. Композиционно картина разделена на две плоскости: в нижней части проходит то, что совершалось на земле, а наверху — в небесах, Христос во главе сонма святых принимает душу усопшего графа. Образы изображенных на переднем плане святых Августина и Стефана — само воплощение духовной красоты. Парчовая риза святого Стефана украшена изображением эпизода из его жизни — побития святого камнями. Участники погребальной процессии огорожены от внешнего мира разворачивающимся на их глазах чудом, однако второе чудо, происходящее в небесных сферах, доступно взору лишь одного персонажа — священника.

Годы создания произведения:
1586–1588

Местонахождение:
Толедо, церковь Сан-Томе

Эль Греко

Благовещение

Картина входила в алтарный двухъярусный ансамбль в форме триптиха, состоящего из шести огромных полотен. Нижняя зона включала «Поклонение пастухов», «Благовещение», «Крещение Христа», верхняя зона — «Распятие», «Воскресение Христа», «Сошествие Святого Духа».

Эль Греко отказался от традиционных приемов итальянской школы и создал свой вариант «Благовещения». Событие происходит не в комнате Марии, а в ирреальной среде. Лучи света от летящего голубя — снисходящего Святого Духа — озаряют хрупкую, трепещущую фигуру Марии. Облака, головы херувимов сплетаются в одну цветочную, праздничную гирлянду. На высоком аналое лежит вполне реальный предмет — книга, а корзинка для рукоделия становится вместилищем куста неопалимой купины — символом незримого Божественного присутствия. Сияющие краски, плавные линии, сияние света словно вторят ликованию ангелов на небесах.

Годы создания произведения:
1596–1600

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Эль Греко

Святой Франциск и святой Андрей

В данном произведении Эль Греко изобразил встречу двух святых — Франциска Ассизского, исполненного чувством смирения и духовной отрешенности, с апостолом Андреем Первозванным — худым благообразным старцем, полным мудрости и спокойной решимости. Апостол Андрей держит в руках символ своей казни — косой крест, на котором будет распят.

Огромная роль в этой, как и во всех других картинах Эль Греко, принадлежит языку жестов: вопрошающий святой Франциск прижимает правую руку со следами стигматов к груди. Апостол Андрей отвечает убедительным жестом на немой заданный вопрос, ответ на который — крест, помещенный в центре картины, который кажется невесомым, но одновременно ритмом легких линий усиливает впечатление вознесения святых над земной жизнью.

Годы создания произведения:
ок. 1590–1600

Местонахождение:
Мадрид, музей Прадо

Эль Греко

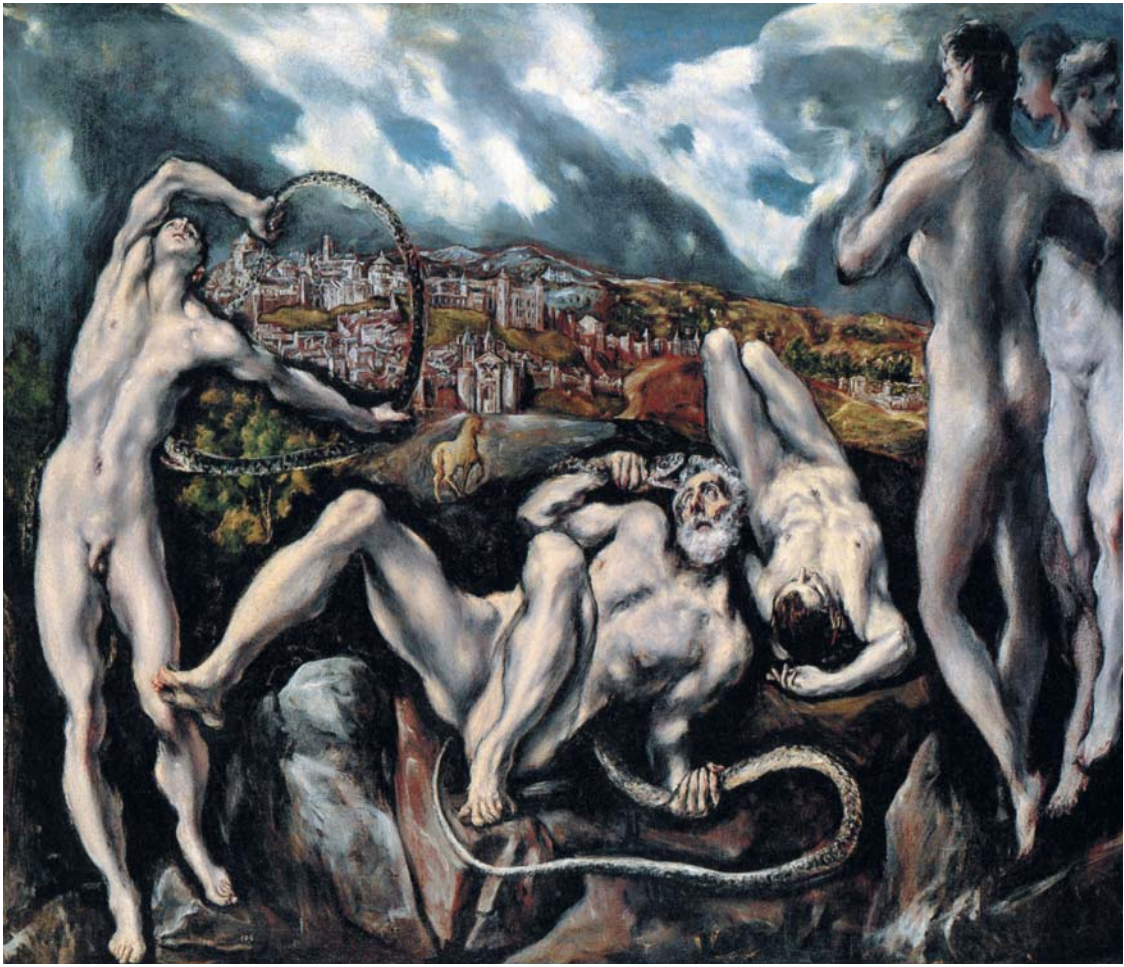
Лаокоон

К мифологии Эль Греко обратился один-единственный раз — в этой картине. История жреца Лаокоона и его сыновей, пытавшихся предупредить жителей Трои, что им грозит нападение неприятеля, просящих не брать в город огромного деревянного коня, в котором спрятались вражеские воины. Они были сурово наказаны богами-олимпийцами, покровительствующими грекам: две огромные змеи поразили жреца и его сыновей.

Обращение к этому сюжету не было связано с официальным заказом, по всей видимости, Эль Греко написал это произведение для себя. Легенда, миф, все неузнаваемо преображено художником. Боги — призрачные существа, равнодушно взирающие на приговоренного к смерти жреца и его сыновей. Главные герои картины, осужденные и не сопротивляющиеся, со смирением принимающие божественную кару. Их тела вялы, взгляды разобщены, позы неестественны, лишены точек опоры. Город на заднем плане — это Толедо с его крепостными башнями и Алькасаром, и в центре картины вдалеке — Троянский конь, несущий погибель.

Годы создания произведения:
1610–1614

Местонахождение:
Вашингтон, Национальная галерея искусств

Эль Греко

Снятие пятой печати

Картина была заказана художнику для госпиталя Сан-Хуан де Баутиста (госпиталя Тавера) в Толедо. Первоначально планировалось, что она станет деталью алтарного триптиха.

Это визионерское описание и переосмысление сюжета из Апокалипсиса Иоанна Богослова — единственной пророческой книги Нового Завета. Гибель мира, Страшный и окончательный Божественный суд — все это волновало художника на закате его жизни.

Снятие Пятой печати — сцена из Апокалипсиса, посвященная воскрешению праведников. В вихре перламутровых облаков изображен на переднем плане коленопреклоненный Иоанн Богослов. Фигуры восстающих из могил праведников более телесны по сравнению с этой нереально вытянутой, застывшей в молитве фигурой апостола. Тревожное движение пятен света и цвета, ритм извивающихся линий — все подчиненно созданию напряженной, нереальной атмосферы.

Годы создания произведения:
1610–1614

Местонахождение:
Нью-Йорк, Метрополитен-музей

Указатель художников и произведений

Альтдорфер Альбрехт
Алтарь св. Себастьяна 306
Битва Александра с Дарием при Иссе 308
Пейзаж с замком Верт 310

Арчимбольдо Джузеппе
Вертумн 230
Лето 228

Бальдунг Ханс Грин
Смерть и три возраста человека 302
Гармония, или Три Грации 304

Беллини Джованни
Алтарь Пезаро 100
Мадонна на лугу 102
Принесение во храм 98
Пьета (Оплакивание Христа) 96
Священная аллегория (Sacra Allegoria) 104

Бонинсенья Дуччо ди
Маэста. Мадонна с ангелами и святыми 24
Мадонна Креволе 26

Босх Иероним
Воз сена 326
Искушение святого Антония. Триптих 336
Исцеление глупости 322
Коронование терновым венцом 332
Несение креста 330
Сад земных наслаждений 328
Святой Иоанн на Патмосе 334
Семь смертных грехов и четыре последние вещи 320
Страшный суд 324

Боттичелли Сандро
Весна 68
Мадонна Магнификат (Мадонна с Младенцем и пятью ангелами) 66
Мистическое Рождество 74
Паллада и Кентавр 70
Поклонение волхвов 64
Портрет Джулиано Медичи 62
Рождение Венеры 72

Боутс Дирк
Алтарь Святого Причастия 260

Брейгель Питер
Безумная Грета 344
Вавилонская башня 338
Возвращение стад. Времена года 350
Игры детей 342
Крестьянская свадьба 352
Ловушка для птиц 346
Падение Икара 348
Слепые 354
Сорока на виселице 356
Фламандские пословицы 340

Бронзино Аньоло
Аллегория с Венерой и Амуром 224
Портрет Элеоноры Толедской с сыном 222

Вейден Рогир ван дер
Алтарь семи Таинств 246
Портрет дамы 244
Святой Лука, рисующий Мадонну 240
Снятие с креста 238
Страшный суд 242

Веронезе Паоло
Брак в Канне Галилейской 202
Оплакивание Христа 206
Пир в доме Левия 204

Верроккьо Андреа дель
Крещение 120

да Винчи Леонардо
Благовещение 124
Дама с горностаем 132
Иоанн Креститель 140
Мадонна в скалах 128
Портрет Джиневры де Бенчи 126
Портрет Моны Лизы. Джоконда 138
Святая Анна с Марией и Младенцем Христом 136
Тайная вечеря 134
Человек Витрувия 130

Витц Конрад
Чудесный улов 280

Гирландайо Доменико
Портрет старика с внуком 76

Гольбейн Ганс Младший
Дармштадтская Мадонна 362
Мертвый Христос 358
Портрет Эразма Роттердамского 360
Послы 364

Гоццоли Беноццо
Шествие волхвов 48

Грюневальд Матиас
Изенгеймский алтарь. Второе раскрытие 272
Изенгеймский алтарь. Открытый алтарь 274
Изенгеймский алтарь. Первое раскрытие 270

Гус Гуго ван дер
Алтарь Портинари 262

Джорджоне
Гроза 176
Сельский концерт 178
Спящая Венера 180
Юдифь 174

Джотто
Рождество 20
Мадонна с Младенцем на троне с ангелами и святыми 22

Дюрер Альбрехт
Автопортрет с пейзажем 282
Адам и Ева 292
Алтарь Ландауэра (алтарь Святой Троицы) 298
Кусок дерна 290
Мельница 284
Поклонение волхвов 296
Портрет молодой венецианки 286
Праздник четок 288
Рыцарь, Смерть и Дьявол 294
Четыре апостола 300

Каваллини Пьетро
Страшный суд 18

Карпаччо Витторе
Две венецианки на балконе 116
Житие св. Урсулы. Отъезд паломников 114
Портрет рыцаря 118

Карраччи Аннибале
Венера, Адонис и Купидон 226

Клуэ Жан
Портрет короля Франции Франциска I 366

Корреджо
Вознесение Богоматери на небо 172
Рождество (Ночь) 170

Кранах Лукас Старший
Венера и Амур 312
Суд Париса 316
Триптих святого родства 318
Юдифь с головой Олоферна 314

Кривелли Карло
Благовещение 112
Мадонна со свечой 108
Полиптих собора в Асколи 110

Липпи Филиппо
Мадонна с Младенцем и ангелами 60

Лоренцетти Амброджо
Аллегория доброго и дурного правления 30

Лохнер Стефан
Алтарь патронов города 276

Мазаччо
Изгнание из рая 36
Троица 38

Мазолино
Грехопадение 34

Мантенья Андреа
Алтарь Сан-Дзено 86
Камера дельи Спози 88
Мертвый Христос 82
Моление о чаше 84
Парнас 90

Мартини Симоне
Благовещение 28

Мастер из Флемаля (Робер Кампен)
Триптих Мероде 236
Троица 234

Мемлинг Ганс
Диптих Мартина фон Ньювенхове 266
Страшный суд. Гданьский полиптих 264

Мессина Антонелло да
Святой Иероним в келье 94
Святой Себастьян 92

Микеланджело
Распятие святого Петра 148
Святое семейство (Тондо Дони) 142
Сикстинская капелла 144
Страшный суд 146

Пармиджанино
Мадонна с длинной шеей 220

Пахер Михаэль
Алтарь Отцов Церкви 278

Перуджино Пьетро
Мадонна на троне со святыми Иоанном Крестителем и Себастьяном 78
Оплакивание 80

Пизанелло
Портрет принцессы дома д'Эсте 44

Поллайоло Антонио дель
Антонио Геркулес и Антей 50

Понтормо Якопо
Снятие с креста 218

Рафаэль Санти
Афинская школа 156
Диспута (Спор о вере) 154
Мадонна в кресле 152
Обручение Марии 150
Портрет Бальдассаре Кастильоне 162
Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси 164
Портрет молодой женщины (Форнарина) 166
Преображение 168
Сикстинская Мадонна 160
Триумф Галатеи 158

Синьорелли Лука
Полиптих Сан-Медардо 58

Тинторетто
Обретение тела апостола Марка 208
Распятие 210
Тайная вечеря 212

Тициан
Ариадна и Вакх 192
Асунта. Вознесение Богоматери 190
Венера Урбинская 194
Динарий кесаря 188
Женщина с зеркалом 182
Император Карл V при Мюльберге 196
Кающаяся Мария Магдалина 198
Любовь небесная и земная 184
Пьета. Оплакивание Христа 200
Флора 186

Тура Козимо
Муза Каллиопа 106

Уччелло Паоло
Битва при Сан-Романо 46

Фра Анджелико
Коронование Богоматери 42
Осмеяние Христа 40

Франческа Пьеро делла
Воскресение 52
Мадонна с Младенцем и святыми 56
Портрет Федериго да Монтефельтро и Баттисты Сфорца 54

Фьорентино Россо
Моисей и дочери Иофора 216

Чимабуэ
Богоматерь на троне с ангелами (Маэста) 16

Эйк Ян ван
Гентский алтарь 248
Мадонна каноника Йориса ван дер Пале 256
Мадонна канцлера Никола Ролена 254
Мадонна у фонтана 258
Портрет четы Арнольфини 252
Человек в тюрбане (Автопортрет) 250

Эль Греко
Благовещение 372
Лаокоон 376
Погребение графа Оргаса 370
Святой Франциск и святой Андрей 374
Снятие пятой печати 378
Эсполио 368

Янс Гертген тот Синт
Ночное Рождество 268

В 64 **Возрождение** / Авт.-сост. Е. Владимирова. М. : Эксмо, 2013. 384 с. : ил.

В этом подарочном издании собраны лучшие картины Ренессанса, в том числе полотна периода становления стиля (так называемый Проторенессанс), произведения Высокого Возрождения и картины, созданные ближе к концу эпохи. Оно рассказывает об отличительных особенностях полотен Возрождения, созданных в разных областях Европы. Каждую работу сопровождает рассказ о творческой манере автора, интересные факты, сопутствующие истории ее создания, и название музея, где вы можете ее увидеть.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-699-56141-4

© Текст, макет. ООО «Альди Принт», 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Издание для досуга

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Автор составитель Елена Владимирова

Директор редакции *Е. Капьёв*
Ответственный редактор *М. Терёшина*. Выпускающий редактор *И. Щеглова*
Художественный редактор *Е. Анисина*. Дизайн и компьютерная верстка *К. Москалев*
Корректор *А. Лемешева*

ISBN 978-5-699-56141-4

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 127299, Мәскеу, Клара Цеткин көшесі, 18/5 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru . E-mail: info@eksmo.ru.
Қазақстан Республикасындағы Өкілдігі: «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қаласы,
Домбровский көшесі, 3«а», Б литері, 1 кеңсе. Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92,
факс: 8 (727) 251 58 12 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Қазақстан Республикасының аумағында өнімдер бойынша шағымды Қазақстан
Республикасындағы Өкілдігі қабылдайды: «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қаласы, Домбровский көшесі, 3«а», Б литері, 1 кеңсе.
Өнімдердің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу: http://eksmo.ru/certification/

Подписано в печать 01.04.2013. Формат 70x90$^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0.
Тираж 3000 экз.
Отпечатано в типографии Art Impact Ltd (Address: 1401 China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road, Central, Hong Kong);
Арт Импакт Лтд (Адрес: Здание Страховой компании Китая, ул. Де Во, 141, район Централ, Гонконг)

В этом подарочном издании собраны лучшие картины эпохи Возрождения от Проторенессанса до маньеризма. В альбоме во всем многообразии жанров представлены самые значимые произведения великих художников Ренессанса, в том числе работы Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Эль Греко, Босха, Джотто, Тициана. Каждую картину сопровождает рассказ о творческой манере автора, любопытных инцидентах, сопутствовавших истории ее создания, и название музея, где вы можете ее увидеть.

