

Скульптура Раннего Возрождения

Скульптура эпохи Возрождения обретает самостоятельное значение в отличие от эпохи средневековья, в которой скульптура полностью зависела от архитектуры. Сейчас же, как равноправный компонент она входит в архитектурные ансамбли на основе содружества, но не подчинения архитектуре. Освобождаясь от сковывающего ее религиозно-мистического содержания, она обращается к жизни, к реальным образам действительности, человеку. Наряду с сохраняющими свое значение образами христианской мифологии и античности объектом изображения скульпторов оказываются теперь и живые люди, герои современности. Развитие получает жанр портрета, создаются конные статуи, украшающие площади городов. Значительно изменяется характер декоративного рельефа, образные возможности которого расширяются в связи с использованием приемов живописно-перспективного изображения и новых материалов, в частности полихромной керамики.

Скульптура раньше живописи прочно встает на новый путь развития, что объясняется тем местом, которое она занимала в средневековых культовых сооружениях. При больших постройках создавались мастерские, которые готовили скульпторов-декораторов, проходивших здесь хорошую подготовку, знакомясь с архитектурой, со строительным и ювелирным делом. Все эти познания помогали в работе над монументальной пластикой, отличавшейся особой тщательностью исполнения.

Лоренцо Гиберти

(1378-1455)

Итальянский скульптор, ювелир, историк искусства. Представитель Раннего Возрождения. Один из величайших мастеров рельефа.

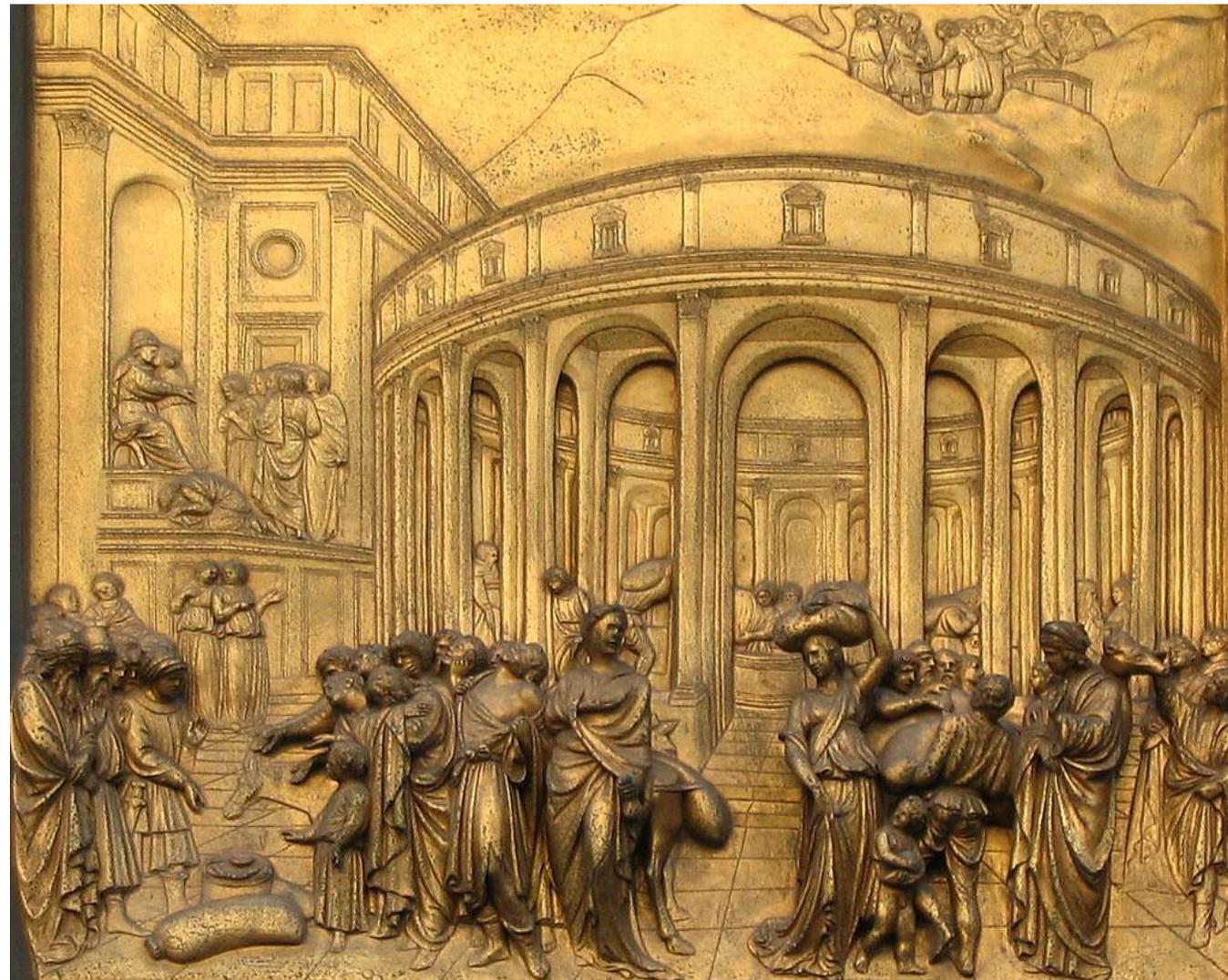
Ученик своего отчима — золотых дел мастера. Посвятил себя скульптуре после 1401 г., когда вышел победителем в конкурсе на лучший рельеф для новых бронзовых дверей баптистерия во Флоренции. Делом всей жизни и главным произведением Гиберти стали бронзовые двери — северные (1403—1424) и восточные (1425—1452) — для этого баптистерия.

Баптистерий во Флоренции

Бронзовые восточные ворота

Иосиф и его братья, бронз 1423—1427. Баптистерий.
Флоренция

Северные ворота. 1401-25 гг. Лоренцо Гиберти.
Баптистерий, Флоренция. Позолоченная бронза

Благовещение. 1403-24 гг. Лоренцо Гиберти.
Баптистерий, Флоренция. Позолоченная бронза.

Гиберти занимал ведущее место в художественной жизни Флоренции первой половины XV в. В его мастерской обучались и работали многие художники того времени (скульпторы Донателло и Микелоццо, живописец Паоло Уччелло и др.). После 1430 г. у Гиберти возрос интерес к античному искусству, он изучал памятники античности, коллекционировал их. Сблизился с гуманистами, его увлекли теоретические проблемы искусства. В 1445 г. Гиберти — один из самых образованных людей своего времени — приступил к работе над «Комментариями». Всего их три, и ни одно сочинение не окончено. Первый «Комментарий», посвященный истории античного искусства, явно неудачен. Третий «Комментарий» важен, в частности, тем, что является одним из первых сочинений, связанных с изобразительными искусствами, в которых сообщаются сведения о теории перспективы (на основе трактатов Ибн ал-Хайсама и Витело). Исключительное значение имеет второй «Комментарий», написанный в 1447—1448 гг. и посвященный истории итальянского искусства. Завершает этот «Комментарий» подробная автобиография Гиберти, первая известная автобиография художника Возрождения.

Донателло
ок. 1386 — 13 декабря
1466, Флоренция

*полное имя — Донато ди Никколо ди Бетто
Барди*

*Итальянский скульптор эпохи
Возрождения, основоположник
индивидуализированного скульптурного
портрета.*

В истории ренессансной пластики Донателло был центральной фигурой. Он первым взялся за систематическое изучение механизма движений человеческого тела, первым дал изображение сложного массового действия, первым стал трактовать одеяние в тесной связи с движением и пластикой тела, первым поставил себе задачу выразить в скульптуре индивидуальный портрет, заострил внимание на психической жизни изображаемых им персонажей.

Донателло являлся смелым реформатором в технике: довел моделировку мрамора и бронзовое литье до исключительного совершенства, извлекая из камня и металла тончайшие живописные эффекты. Применяемая им раскраска легла в основу флорентийской полихромной терракотовой пластики, а разработанный им живописный трехпланный рельеф, базирующийся на точном знании перспективы и на виртуозной градации объемов, указал пути дальнейшего развития не только скульптуре, но и живописи.

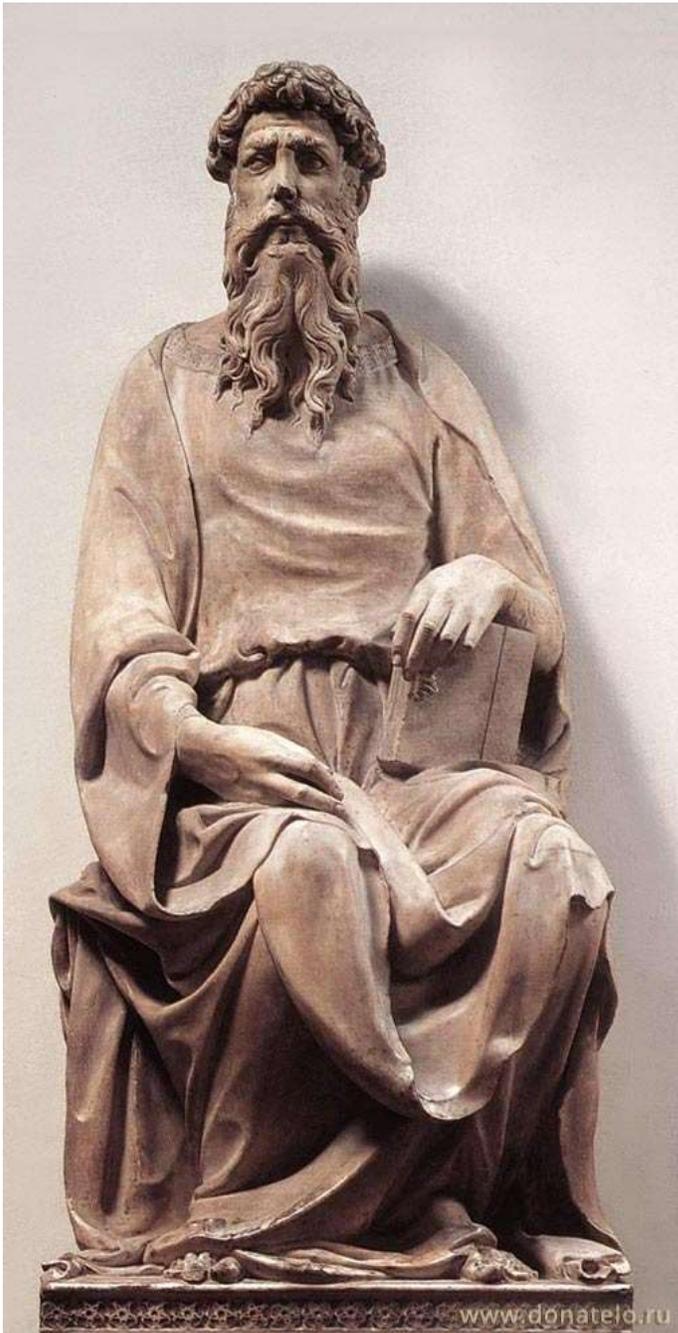
Первым достоверным из дошедших до нас произведений Донателло является его **мраморный «Давид» (1408-1409)**. Статуя была выполнена для контрфорса флорентийского собора Санта-Мария дель Фьоре в 1408-1409 годах, как парная к статуе пророка Исайи Нанни ди Банко.

В трактовке Донателло Давид показан юным воином, торжествующим свою победу над гигантом Голиафом.

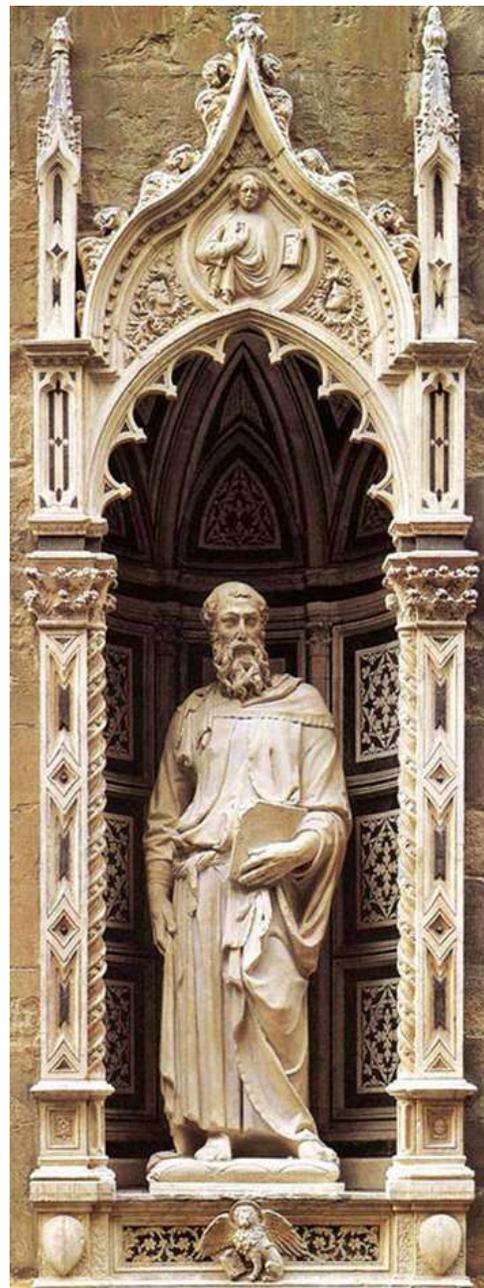
Статуя полна жизни и изящества, но хотя скульптор опирается на античные традиции, но еще прослеживается сильное влияние традиций треченто.

В этом произведении начинающего мастера уже чувствуется характерное для зрелого периода его творчества стремление к соединению элементов классического и готического искусства. Донателло пытается решить сложные проблемы, ощущается стремление мастера свободно развернуть фигуру в пространстве, складки драпировки превосходно выявляют рельеф ноги, одежды уже не маскируют, а отчетливо обрисовывают фигуру юного героя.

Эта статуя - первая в творчестве Донателло из ряда статуй героической тематики.

Статую сидящего Иоанна Богослова считают первой ренессансной скульптурой, в которой было выражено новое гуманистическое представление о человеке. В эпоху третеченто скульптуры являли собой бестелесные образы, но Донателло наделяет их реалистичными, земными характерами. С этой статуи начинается плодотворный этап в жизни мастера, открывшего новую эпоху в искусстве.

Св. Марк

Св.Георгий Победоносец

Статуя пророка Иеремии

Статуя пророка Аввакума

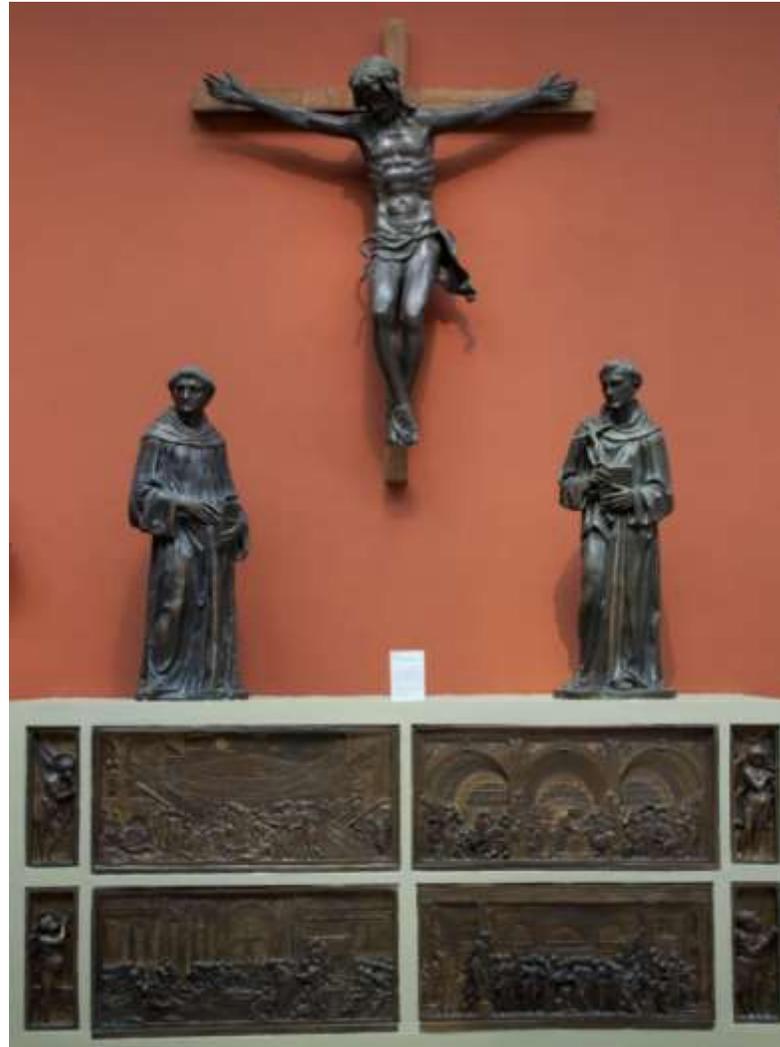

Статуя пророка со свитком

Статуя бородатого пророка

**Деятельность
Донателло в Падуе**

Рельефы Падуанского
собора св. Антония
(1433)

Конная статуя кондотьера Эразмо ди
Нарни («Гаттамелатта» - «Пестрая кошка»
- 1443-1453 гг.)

Статуя юного Давида (1430-е) - первое изображение свободно стоящего обнаженного человеческого тела в скульптуре Возрождения.

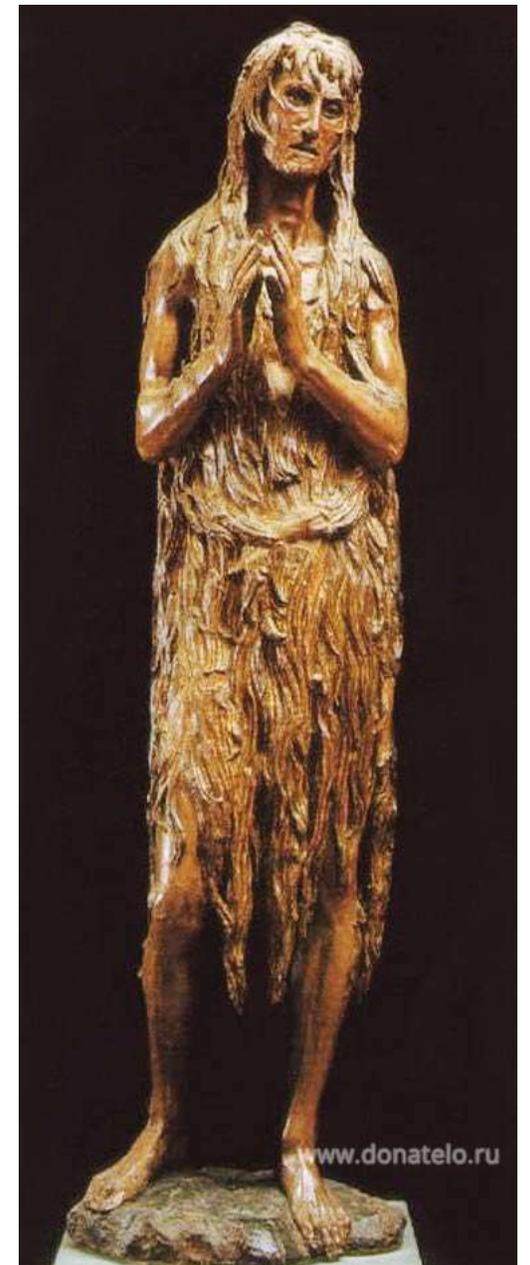
Статуя Давида была создана в наиболее классический период творчества мастера, вероятно, для фонтана посередине внутреннего двора палаццо Риккарди-Медичи.

Фигура Давида на редкость свободно развернута в пространстве, он спокойно стоит в небрежной позе, глядя сверху вниз и выражает то радостное спокойствие, которое поражает нас в греческих произведениях. В статуе Давида сохраняются отголоски готики - в постановке фигуры, характерного готического изгиба тела, движении тонких, в лице, склоненное и прикрытое полями шляпы. Но все же в этой статуе Донателло воплотил смелый порыв, динамизм, одухотворенность, более чем в ранних и поздних своих произведениях. По сути эта фигура завершает период закладывания основ Возрождения и знаменует начало новой эпохи в истории итальянского искусства.

Поздний флорентийский период

Бронзовая группа «Юдифь и Олоферн»
(1456-1457)

«Мария Магдалина»

Андреа дель Верроккьо
1435, Флоренция,
Флорентийская республика
— 10 октября 1488,
Венеция, Венецианская
республика

наст. имя Андреа ди Микеле Чони.
Скульптор и живописец эпохи Возрождения,
представитель Флорентийской школы.

Давид 1473-1476 — бронзовая статуя библейского царя народа Израиля, работы Андреа Верроккьо, созданная между 1473—1476 годами. По легенде, при её создании скульптору позировал юный Леонардо да Винчи.

Давид изображён в момент триумфа, после победы над великаном-филистимлянином Голиафом

Памятник Бартоломео Коллеони (1480)

— монументальная бронзовая конная статуя итальянского кондотьера Бартоломео Коллеони, работы Андреа Верроккьо, установленная 21 марта 1496 года на площади Санти-Джованни э Паоло в Венеции.

Кондотьер являлся командиром наёмных войск в период войны между итальянскими малыми государствами

«Крещение Христа» (1472-1475) — картина, написанная Андреа Вероккьо совместно с его учеником Леонардо да Винчи. Картина была заказана бенедиктинским монастырём валломброзианов Сан-Сальви, где находилась до 1530 года.

Часть картины (некоторые элементы пейзажа и светловолосый ангел слева) написаны Леонардо. Некоторые критики считают, что второго ангела написал Сандро Боттичелли. С ангелом Леонардо связана знаменитая легенда о «побеждённом учителе». Согласно ей, Вероккьо был настолько потрясён мастерством ученика, что забросил кисть.

Задание для самостоятельной работы:

Прочитать презентацию;

Записать в тетрадь какие особенности Раннего

Возрождения;

Перечислить мастеров и их произведения.

Спасибо за внимание!