

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Фресковая живопись проторенессанса

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 521 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

ПАНФЕРОВОЙ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

(подпись, дата)

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
профессор, докт. пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021

ВВЕДЕНИЕ

Монументальная живопись — древнейший вид живописи, который известен с эпохи палеолита. Благодаря стационарности и долговечности произведений монументальной живописи, многочисленные ее образцы сохранились практически от всех культур, создавших развитую архитектуру, и подчас служат единственным видом существующих по настоящее время живописных произведений эпохи.

Монументальная живопись существует в ансамбле с архитектурой, она призвана, главным образом, украшать здание росписью фасадов, стен, потолков. В тоже время она не лишает ощущения плоскости стены, не нарушает архитектонику здания. Этот вид живописи отличается особенностью художественного языка, которому свойственны четкость контура и силуэта, локальность цвета, гармоничное соотношение объема, размера, света и тени, строгая вписанность в архитектуру.

К основным видам монументальной живописи относятся: фреска, мозаика, витраж. Витражами называются прозрачные композиции, выполняемые из стекла или на стекле. Этот особый вид монументально-декоративного искусства приобретает огромную выразительность в сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Вместе с тем он интересен сам по себе. Витражи, представлявшие ранее набор цветных стекол, нередко служили случайным украшением помещения; с течением времени совершенствовалась художественная обработка стекла и техника исполнения. Витражи становились подлинными произведениями искусства, неотъемлемой частью строго продуманного монументально-декоративного убранства зданий.

Другой разновидностью монументальной живописи является мозаика. В ней изображения набираются из разноцветных камней, смальты, керамических плиток. Техника мозаики была широко распространена уже в античные времена в Древней Греции, Древнем Риме. Но начиная с XIII века по всей Западной Европе мозаика постепенно вытесняется фреской.

Фреска — одна из главных техник стенных росписей, живопись по сырой штукатурке, которая при высыхании образует пленку, делающую фреску долговечной. Она позволяла создавать монументальные композиции, органично связанные с архитектурой. В настоящее время термином «фреска» могут называть любую стенную живопись, вне зависимости от её техники. Точной даты появления фресок не известно, но уже в период Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись получила широкое распространение. Доступность исходных материалов (известь, песок, окрашенные минералы), относительная простота техники живописи, а также долговечность произведений обусловили большую популярность фресковых росписей в античном мире. В христианском искусстве фреска стала излюбленным способом украшения внутренних и внешних стен каменного храма. Палитра фрески в отличие от мозаики неяркая, это натуральные земляные (охры всех цветов, умбры, синий и зеленый кобальт) и растительные (индиго, киноварь и т. п.) краски.

В эпоху Возрождения наступил новый этап развития настенной фресковой росписи. Ее техника, содержание росписей, композиционные приемы изменялись в соответствии с требованиями новой эпохи.

Цель нашей работы – исследовать фресковую живопись Проторенессанса.

В **задачи** дипломного проекта входило:

1. Дать общую характеристику культуры и искусства Ренессанса.
2. Рассмотреть творчество мастеров фресковой живописи

Проторенессанса.

3. Проанализировать фрески Джотто в Верхней церкви в Ассизи.
4. Охарактеризовать фресковый цикл в капелле дель Арена в Падуе.

Методологическую основу работы составили труды: Алпатова М.В., Вишпер Б.Р., Даниловой И., Дворжак М., Джулио Карло Арган., Колпинский Ю.Д., Лазарев В.Н., Прокопш М., Ротенберг Е.И., Эберхард Кениг.

Структура работы. Дипломная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников, два приложения.

Первая глава посвящена исследованию культуры и искусства Проторенессанса. Рассмотрение развития монументальной живописи на примере творчества Пьетро Каваллини, Чимабуэ, Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти.

Во второй главе анализируется творчество Джотто ди Бондоне – одного из ярчайших представителей монументального живописного искусства Предвозрождения. Представлены анализы его знаменитых росписей церквей в Падуе и Ассизи.

Результаты исследования приведены в заключении.

Список использованных источников включает в себя 42 источника.

В приложении А дан список иллюстративного материала.

Приложение Б включает иллюстративный материал, представленный на электронном носителе.

Основное содержание работы

Эпоха Возрождения охватывает XIV–XVI века, однако термин "Возрождение" (Ренессанс) появился лишь в XVI веке. Джордано Вазари – живописец и первый историограф итальянского искусства, автор прославленных "Жизнеописаний" наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих (1550 г.) писал о "возрождении" искусства Италии.

Возрождение – эпоха больших перемен в экономике, политической и культурной жизни европейских стран. В этот период произошел бурный рост городов и развитие ремесел, а позднее и зарождение мануфактурного производства, подъем мировой торговли.

Приближается кризис во всех областях общественной и экономической жизни. В то же время поднимается мощная волна сопротивления феодальной реакции, нарастает демократическое движение ремесленных слоев города.

Оно создает почву для дальнейшего прогресса искусства. Предпосылки для нового этапа развития искусства Возрождения складываются в период правления Лоренцо Медичи, прозванного «Великолепным». Блеском двора, приглашением известных художников и поэтов он создает своеобразную по утонченности, хрупкую изысканную придворную культуру, пронизанную живым интересом к античной мифологии, обращенную к рыцарской готической традиции. Более сложным и противоречивым становится реалистическое направление в искусстве. Оно утрачивает монументальность и цельность в выражении больших общественных идей, широту общественного стиля.

Все перемены в жизни общества сопровождались широким обновлением культуры - расцветом естественных и точных наук, литературы на национальных языках и, в особенности, изобразительного искусства.

Вызывают изумление уже сами физические масштабы всего того, что было создано мастерами итальянского Возрождения,— величественные муниципальные сооружения и огромные соборы, великолепные патрицианские дворцы и виллы, произведения скульптуры во всех ее видах, бесчисленные памятники живописи — фресковые циклы, монументальные алтарные композиции и станковые картины. Рисунок и гравюра, рукописная миниатюра и только что возникшая печатная графика, декоративное и прикладное искусство во всех его формах — не было, в сущности, ни одной области художественной жизни, которая не переживала бы бурного подъема.

Искусство Возрождения проникнуто идеалами гуманизма, оно создало образ прекрасного, гармонически развитого человека. Итальянские гуманисты требовали свободы для человека. В современной науке нет однозначного понимания характера, структуры и хронологических рамок ренессансного гуманизма. Но, безусловно, гуманизм следует рассматривать как главное идейное содержание культуры Возрождения, неотделимой от всего хода исторического развития Италии в эпоху начавшегося разложения феодальных и зарождения капиталистических отношений.

Треченто принято считать Предвозрождением или Проторенессансом. Новые идеи христианского учения, провозглашающие неразрывное единство зримого и незримого миров, трансформировала в равной степени и литературу, и музыку, и изобразительное искусство. В средневековый период задачей художника было лишь символически, обозначить Бога и передать незримый мир. Изображения природы или архитектурных сооружений встречались изредка и то лишь в качестве намека. Обновленное теологическое мышление признало автономное пребывание человека и земной жизни, существующее, однако, в гармоничном единстве со сверхъестественными проявлениями. Стали возможны близкие к реальным изображения природы, человека и его окружения. Итальянских мастеров конца XIII в. вдохновляло античное искусство, фрески, созданные в римской империи. Они избегали прямого копирования, так как существенно отличалось идейное содержание, но многое заимствовали из античного видения мира. Так родилось новое искусство, яркими представителями которого стали Каваллини, Дуччо, Мартини, Лоренцетти, Джотто.

К концу XIII столетия обновленное философское мышление проявило интерес к внутреннему содержанию человека. Художники теперь не просто иллюстрируют библейские сюжеты, не просто пересказывают истории, но воссоздают их, словно события, происходящие в их собственной жизни. Художественные изображения чутко откликались на философско-теологические разногласия времени. Изобразительное искусство играло важную роль в одушевлении официального учения церкви.

В это время живопись носила во многом противоречивый характер: новое уживалось со старым, либо облекалось в традиционные средневековые формы. По-прежнему доминировали религиозные сюжеты, символика и аллегория в трактовке образов. В тоже время живопись утверждала ценность реального человека, она отличалась силой эмоционального воздействия.

Появилось стремление к изображению природы, правдоподобной передаче пространства, к отходу от плоскостного изображения предметов.

Проторенессанс еще тесно связан со средневековыми романскими, готическими и византийскими традициями. Художники конца XIII - начала XIV вв. еще далеки от научного изучения окружающей действительности. Они выражают свои представления о ней, еще используя условные образы византийской изобразительной системы - скалистые горки, символические изображенные деревья, условные декоративные башенки. Но иногда внешний вид архитектурных сооружений так достоверно изображен, что это указывает на выполнение зарисовок с натуры [24].

Фресковую живопись мастеров Проторенессанса можно рассматривать как начальную стадию перехода от условно-декоративного искусства Средневековья к реалистическому искусству эпохи Ренессанс. Художники Каваллини, Чимабуэ, Мартини, Лоренцетти и др. стояли у истоков нового искусства. В их творчестве по-прежнему доминируют религиозные сюжеты, символика и аллегория в трактовке образов. В то же время библейским героям мастера придают земной характер и материальную осязательность, наделяют чувством земной мирской реальности. Занимаются активным поиском композиционных и живописных приемов передачи на плоскости объемной формы и трехмерного пространства.

Первым крупным мастером в искусстве Нового времени, представителем монументального живописного искусства Проторенессанса является Джотто ди Бондоне (1266 – 1337). Он заложил основы искусства Возрождения в Италии. Являясь представителем флорентийской школы живописи, мастер работал над росписями в Падуе, Ассизи, Риме, Неаполе, Болонье и Милане. Джотто справедливо считают отцом европейской живописи, родоначальником реализма.

Одним из значительных монументальных произведений Джотто, по праву считают Фрески в Верхней церкви Сан Франческо в Ассизи,

воспроизводящие сцены из Нового Завета и эпизоды из жизни Франциска Ассизского.

Первое в Италии сооружение монументальной архитектуры имеет 2 яруса и нижний этаж – усыпальницу Франциска Ассизского. Стрельчатые порталы, вытянутые вверх элементы позволяют отнести данное сооружение к готическому стилю. Завершает сооружение верхняя однефная церковь базиликального типа с трансептом без боковых капелл.

Храм расписан многочисленными фресками, авторами которых были художники Проторенессанса: Симоне Мартини, Пьетро Каваллини, Чимабуэ. Особую известность сооружению принес грандиозный цикл росписей, посвященных описанию жизни святого Франциска, выполненный Джотто ди Бондоне. Это первый крупный повествовательный цикл о жизни святого в итальянском искусстве Проторенессанса.

Двадцать восемь фресок цикла в Ассизи, посвященного жизни Святого Франциска - великолепный пример полного раскрытия творческих дарований молодого живописца. Об этом говорит разнообразие композиционных решений, достоверность изображения человека, неведомая ранее широкая шкала выражения человеческих эмоций, многоплановое изображение строений, городских стен с башнями, пейзажей. Во фресках этой серии можно обнаружить самые разнообразные выражения чувств: от тихой лиричности до пламенной, страстной драматичности.

Концентрированный, лаконичный, строго скомпонованный и философичный способ выражения Джотто был ориентирован на культурный уровень высшего общественного слоя Флоренции, богатых банкиров (таких, как семьи Барди и Перуцци). Так, капелла дель Арена в Падуе была расписана в 1304-1306 г.г. Джотто по заказу богатого падуанского купца Скровеньи.

Фрески капеллы кисти Джотто являют собой величайший шедевр итальянского искусства. В этой работе мастер достиг совершенной зрелости по технике исполнения, идейному замыслу и творческому гению. Роспись

капеллы является уникальным для того времени фресковым ансамблем, совершившим переворот в развитии европейской живописи [40]. Именно здесь положено начало новому этапу в развитии живописи, когда пластическое формообразование и глубина пространства становятся главной задачей живописи, когда первостепенное значение приобретает живописная лепка объемной материальной формы с помощью светотени и, в связи с этим, свет начинает представляться не как средневековое цветоизлучение, но как реальное освещение, определенным образом направленное.

Создавая фресковый цикл дель Арена в Падуе, Джотто брал за основу как Евангельские и Ветхозаветные сюжеты, так и апокрифические тексты «Золотой легенды» и протоевангелия Иакова о рождении Девы Марии, что позволило существенно разнообразить сюжетный ряд росписей. В выборе сюжетов Джотто помогал Альтеградо де Катаней-богослов, изображенный художником в сцене Страшного Суда, где он держит на своем плече макет капеллы в момент преподнесения ее Богоматери.

Джотто решает сложные библейские сюжеты в виде ряда историко-драматических эпизодов, сохраняя в каждом изображении единство времени и места. Каждая отдельная фреска капеллы является самостоятельным законченным произведением и в тоже время вся серия росписей выдержана в едином живописном стиле, организуя все великолепие живописного убранства капеллы в целостный монументальный цикл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возрождение – одна из важнейших эпох в развитии культуры. Это эпоха больших перемен в экономике, политической, культурной и художественной жизни Италии и других европейских стран. Опираясь на средневековую культуру и обращаясь к античным традициям, мастера

Италии создают новое искусство, основой которого является гуманистическое мировоззрение, реалистическая направленность и светский характер.

Первым этапом итальянского Возрождения был Проторенессанс. Искусство этого периода по-прежнему носит глубоко мистический, религиозный характер. Его предметом остается божественное, высшее духовное начало в природе и человеке, но оно трактуется уже более сложно. Эпоха Треченто представляет собой начало утверждения иного, чем в Средневековье христианского самосознания, идеологии, в которой на первое место выдвигается нравственная и эстетическая ценность человеческой личности. В искусстве также происходит возвеличивание человека, художники постепенно начинают осознавать, что самой прекрасной формой в природе является человеческое тело.

Особое развитие в эпоху Проторенессанса приобретает фреска. Живопись художников Проторенессанса можно рассматривать как начальную стадию перехода от условно-декоративного искусства Средневековья к реалистическому искусству эпохи Ренессанс. Художники Каваллини, Чимабуэ, Мартини, Лоренцетти и др. стояли у истоков нового искусства. В их творчестве по-прежнему доминируют религиозные сюжеты, символика и аллегория в трактовке образов. В то же время библейским героям мастера придают земной характер и материальную осязательность, наделяют чувством земной мирской реальности. Занимаются активным поиском композиционных и живописных приемов передачи на плоскости объемной формы и трехмерного пространства.

Ведущим художником Проторенессанса является Джотто ди Бондоне. Один из значительных монументалистов, он заложил основы нового искусства в Италии. Ему принадлежат двадцать восемь фресок цикла в Ассизи, посвященные жизни Святого Франциска. В них можно отметить разнообразие композиционных решений, и достоверность изображения человека, и широкая шкала выражения человеческих эмоций, и

многоплановое изображение строений, городских стен с башнями, пейзажей. Во фресках этой серии представлены самые разнообразные выражения чувств: от тихой лиричности до пламенной, страстной драматичности.

В уникальном для того времени фресковым ансамблем в капелле дель Арена в Падуе Джотто достиг совершенной зрелости по технике исполнения и идейному замыслу. Именно здесь положено начало новому этапу, когда пластическое формообразование и глубина пространства становятся главной задачей живописи, когда первостепенное значение приобретает живописная лепка объемной материальной формы с помощью светотени.

Для передачи реального мира он придает изображениям материальность, пространственно-временную протяженность, эмоциональную наполненность, экспрессию в изображаемых сюжетах. Используя ряд известных в его время композиционных приемов – угловые ракурсы, упрощенную, так называемую античную перспективу, он создал новые приемы светотеневого изображения объемной формы при помощи постепенного высветления основного цветового тона, что позволило придать им почти скульптурную рельефную осязаемость, сохраняя при этом светоносную чистоту цвета и его декоративную сущность.

Т.о., живопись Проторенессанса – начальная стадия перехода от условно-декоративного искусства Средневековья к реалистическому искусству эпохи Ренессанс. В ней по-прежнему доминируют религиозные сюжеты, символика и аллегория в трактовке образов. Однако библейские герои приобретают земной характер и материальную осязательность, чувство реальности. Появляются новые композиционные и живописные приемы передачи на плоскости объемной формы и трехмерного пространства.

С именем Джотто связан переворот в развитии итальянской фресковой живописи. Преодолев средневековые итало-византийские традиции готического средневековья, он открыл новый этап в истории

фресковой живописи и явился предвестником искусства Раннего Возрождения.

