Лекція 16. **«Титани» епохи Відродження та їхні шедеври**

Епоха Відродження кардинально змінює художню картину світу, активізує інтерес до особистості, завдяки чому розквітає жанр портрета. Наслідуючи ідеали античності, живописці звертаються до міфічних сюжетів поряд із християнськими. Перехід до олійних фарб дає змогу досягти нових вершин у техніці станкового живопису. Ренесанс відкриває перспективу і світлотінь у малярстві.

Епоха «титанів» подарувала світові загальновизнаних геніїв: *Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті і Мікеланджело Буонарроті*.

Леонардо да Вінчі (1452—1519) — найзагадковіша постать в історії світової культури, який втілив ідеал універсальної людини: митця, вченого, винахідника. Відкриття майстра в царині живопису — правила повітряної перспективи. В одухотворених мадоннах він відтворив величний образ Матері Божої. Портрет *Мони Лізи* *(Джоконди)* з ледь помітним усміхом ніби огорнутий легким серпанком (леонардівське «сфумато»).

Найвище досягнення Леонардо да Вінчі — *фреска «Тайна вечеря» (*1495—1497) у трапезній міланського монастиря Санта Марія делле Граціє. Вона відтворює момент реакції кожного з дванадцяти апостолів на слова Христа про те, що хтось із присутніх його зрадить. Композиція фрески гармонійна, переконлива. Більшість попередніх творів на цю тему виключали Іуду, розміщуючи його одного за частиною столу, протилежну тій, за якою сиділи Ісус з іншими апостолами, або зображували з німбом усіх, крім Іуди. Фігуру Христа у стані повного спокою художник розмістив у центрі, просторово виділивши її серед інших (просвітом відкритих дверей, за якими видно пейзаж). Дванадцять апостолів розбиті на групи по троє в кожній. Іуда — серед них, у різкому повороті із затемненим профілем. Він з острахом дивиться на вчителя і судорожно стискає в руці мішечок зі срібляками. Через реакцію апостолів на повідомлення Христа про зраду Леонардо розкриває характер і темперамент кожного з них. Вони по-різному проявляють себе в момент душевного потрясіння. Глибоко психологічні образи узагальнюють вічні проблеми, з якими стикається людство: відданість і шляхетність, підступність і користолюбство... Це робить твір Леонардо сучасним, змушує замислитися. Розпис став віхою не лише в історії італійського Ренесансу. Він змінив напрям розвитку європейського живопису загалом завдяки відкриттю законів прямої перспективи, відтворення глибини простору. Доля шедевра Леонардо трагічна: виявилося, що фреска псується і потребує реставрації.

Інший «титан» епохи Відродження ***— Рафаель Санті*** (1483—1520) досяг неперевершеної майстерності у відтворенні як внутрішньої гармонії особистості в портретах, так і сенсу життя у складних філософських композиціях *(«Афінська школа»).* Художник, шукаючи гармонію краси та жіночності, створив велику кількість мадонн (не менше 15 творів). Саме вони принесли йому всесвітню славу разом із фресками у Ватиканському палаці. Від юнацької ліричної *«Мадонни Конестабіле»* через неперевершені за ніжністю образи мадонн ішов митець до своєї творчої вершини — *«Сікстинської Мадонни».* Цей шедевр Рафаель створив на замовлення церкви Святого Сікста в місті П’яченца. Вона написана без ескізу, такою, якою наснилася художнику.

Мікеланджело Буонарроті був не лише художником, а й архітектором, поетом, мислителем. Кожен шедевр митця — ідеальний за формою та глибокий за змістом — ніби синтезує всі його таланти. Тондо *«Мадонна Доні»* вражає цілісністю композиції і рельєфною виразністю фігур, коли картина сприймається, як скульптура з мармуру.

Після завершення роботи над Давидом Мікеланджело розпочав активну художню діяльність. Саме до цього часу належить єдина картина майстра виготовлена на дереві. Це – *„Святе сімейство”*. Виразність фігур Йосипа, Марії, Божого сина, незвична композиція та фон перетворюють роботу на неперевершений шедевр епохи Кватроченто.
 У 1508 року Мікеланджело запросили для оформлення склепіння *Сикстинської капелли* у Ватикані. Перед майстром поставлено надзвичайно складне і важке завдання – на восьмиметровій висоті, лежачи на спині або задерши голову розписати загальну площу у шістсот квадратних метрів. Перша спроба роботи виявилася невдалою. Після висихання розпис просто зник зі стін. Виявляється Мікеланджело надто розбавив фарби водою. Двадцятимісячна робота художника пішла нанівець. Можна тільки уявити яких зусиль коштувало Мікеланджело розпочати роботу спочатку.
Чотири роки надзвичайних зусиль не пройшли марно. Світ отримав геніальний розпис Сикстинської капелли на біблійні сюжети, які були розділені на дванадцять частин зображеннями семи пророків і п’яти сивілл. Особливо вражає своїм задумом фрагмент, який називається *„Створення Адама”*. Божий дотик перстами дає життя першій людині на Землі.
Мікеланджело врахував висоту капелли. Тому фігури персонажів він створив гігантські – для нормального сприйняття їх людьми з такої відстані.
Через двадцять чотири роки майстра знову запросили для оформлення все тої ж Сикстинської капелли. Художнику необхідно було намалювати фреску висотою сімнадцять і шириною тринадцять метрів на тему Страшного суду. Довгих п’ять років шістесятирічний геній творить чудо. Багато несподіванок Мікеланджело передає в зображенні – безбородий Христос, власні риси обличчя у людській шкірі, яку тримає в руках Святий Варфоломій, що сидить в ногах у Ісуса – за легендою зі святого здерли шкіру під час катувань.
Папа, оглянувши роботу, висловив незадоволення великою кількістю оголених тіл. Наступала епоха церковної реакції і досягнення Відродження почали переслідуватися. На звернення папи щодо драпування оголених тіл майстер відповів гостро: „Хай папа виправить недоліки цього світу, бо виправити недоліки картини нескладно”.
 Важко давалася Мікеланджело робота над оформленням *капелли Паоліно* – особистих покоїв папи. Переобтяжений хворобами, у літах, Мікеланджело робить великі перерви в роботі. Проте, незважаючи ні на що, робота була завершена. На фресках зображено епізоди *розп’яття святого Петра і навернення Святого Павла.*

Домашнє завдання

1.Дати відповідь на питання: «У чому полягає феномен Леонардо да Вінчі ?»

2.У зошиті доповнити перелік художніх творів Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті , *Мікеланджело Буонарроті.*