ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Леонардо стал подлинным основоположником стиля Высокого Возрождения. Выдающийся живописец, скульптор, архитектор и теоретик искусства, он непоколебимо верил в силу и мощь человеческого разума, и искусство для него было средством познания тайн природы и законов красоты. Вся его художественная деятельность неразрывно связана с научными изысканиями. В своей книге «Трактат о живописи» он заложил целую программу реалистического искусства, развитую мастерами последующих столетий.

Самым совершенным творением природы Леонардо считал человека. Его идеал – гармонически развитая личность живущая земными интересами. Многие картины Леонардо созданы на религиозные сюжеты но трактовались эти сюжеты по-новому. В полных жизни и света творениях великого мастера угадываются земные реальные люди их сложный духовный мир и переживания.

Уже в своих ранних произведениях, таких как «Мадонна Бенуа» (ок. 1478) и «Мадонна Литта» (конец 1470-х – начало 1490-х гг., обе в ГЭ), в образе мадонны с младенцем он прославляет земную женщину мать, земные человеческие чувства. Те же черты он развивает в картине «Мадонна в скалах» (1483-1494, Лувр Париж), а в монументальной фреске «Тайная вечеря» (1495-1497, монастырь Санта Мария делле Грацие в Милане) трактует мифическую сцену последней трапезы Христа с учениками, потрясающую по своей убедительности и силе человеческую трагедию, когда верные своему учителю люди узнают, что среди них находится предатель. Он глубоко раскрывает целую гамму человеческих чувств и переживаний и в то же время очень цельно гармонично уравновешенно строит всю композицию. Здесь Леонардо выступает новатором и в области синтеза живописи и архитектуры. Даже сейчас, в полуразрушенном состоянии, это произведение оставляет неизгладимое впечатление.

Одно из самых прославленных произведений Леонардо – портрет Моны Лизы («Джоконда», ок. 1503, Лувр, Париж). Необычайная глубина и значительность образа, его одухотворенность сделали этот портрет своеобразным символом эпохи Возрождения.

Леонардо был великолепным рисовальщиком. В своих рисунках он стремился постичь закономерности изображаемого явления. Здесь и многочисленные зарисовки и проекты машин и неведомых аппаратов, и деревья, и цветы, и отдельные ветки, и текущая или стоячая вода, тучи и облака. В рисунках наиболее полно проявилась разносторонность интересов и дарований Леонардо.

Искусство, научные и теоретические исследования Леонардо да Винчи, сама его разносторонняя личность оказали огромное воздействие на все развитие европейской культуры.

РАФАЭЛЬ САНТИ

Пять столетий имя **Рафаэля** окружено ореолом восхищения и поклонения. Современники, высоко ценившие его талант, назвали художника «божественный Рафаэль». И это не было преувеличением. Как никто другой из живописцев он умел убедить в правдивости своих образов и в то же время зародить в душе стремление к прекрасному.

Рафаэль прожил ровно 37 лет. В отличие от Леонардо Рафаэль полностью принадлежал своему времени. В его произведениях нет ничего странного, таинственного и загадочного. В них все ясно и прозрачно, все прекрасно и совершенно. Он с наибольшей силой воплотил положительный идеал прекрасного человека. В его творчестве царит жизнеутверждающее начало. Главной темой его творчества стала тема Мадонны, которая нашла у него непревзойденное, идеальное воплощение.

Ему еще не исполнится 19 лет, когда он напишет свой шедевр «Мадонну Конестабиле». В круге, точно вписанном в квадрат, Рафаэль изобразил молодую женщину, укрытую синим платком. Она держит в правой руке книгу, левой прижимает к себе маленького сына и они вместе – голенький мальчик и его мама – смотрят в книгу. »Здесь Рафаэль выступает как мастер раннего Возрождения, как рассказчик, который боится упустить малейшую деталь повествования». Юность художника и робость стиля, еле приметная неуверенность в себе и все приметы приближающейся зрелости придают этой первой из рафаэлевских Мадонн совершенно особое очарование, немного зыбкое, кажется, готовое исчезнуть, раствориться в глубокой дали, где едва зеленеют весенние поля и еще без листвы стоят деревья…

За эти полотном последовала целая серия вариаций на ту же тему - «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница», «Мадонна среди зелени.

Картина Рафаэля «Сикстинская мадонна» является самой знаменитой картиной во всей мировой живописи. Мадонна изображена легко парящей на облаках. Держа в руках своего младенца, она спускается на землю к людям, и движение ее, едва уловимое, передано Рафаэлем с исключительным мастерством. В картине царит мера. Уравновешенность и гармония. Ее отличают плавные и закругленные линии, мягкий и мелодичный рисунок, богатство и сочность колорита. Сама Мадонна излучает энергию и движение. Этим произведением Рафаэль создал самый возвышенный и поэтический образ Мадонны в искусстве Ренессанса.

В 1508 году он приезжает в Рим, где вместе с известными художниками расписывает в Ватикане покои папы римского. Уже к тридцати годам Рафаэль становится знаменитостью, создает непревзойденные по монументальности, размаху, совершенству композиции и глубине содержания фрески, которые вошли в последствии в историю мирового искусства.
По эскизам великого художника создавали свои произведения архитекторы и скульпторы.

[**Микеланджело Буонаротти**](http://www.abc-people.com/data/michelangelo/index.htm) (1475-1564) является третьим великим гением итальянского Возрождения, приближающийся по масштабу личности к Леонардо. Он был скульптором, живописцем, архитектором и поэтом.
Среди первых его творений обращает на себя внимание статуя «Замахнувшийся мальчик», которая перекликается с «Дискоболом» античного скульптора Мирона. В ней мастеру удалось ярко выразить движение и страстность юного существа.
Две работы – статуя «Вакх» и группа «Пьета» – созданные в конце 15 века, принесли Микеланджело широкую известность и славу.
Одним из высших достижений Микеланджело явилась статуя «Давид». Идеальные пропорции, совершенная пластика, редкая гармония форм делают ее удивительно естественной, легкой и прекрасной. Статуя наполнена внутренней жизнью, энергией и силой. Она является гимном человеческой мужественности, красоте, грации и изяществу.
К числу высших достижений Микеланджело относятся также работы, созданные для гробницы папы Юлия ІІ – «Моисей», «Скованный раб», «Умирающий раб», «Просыпающийся раб», «Скорчившийся мальчик». Над этой гробницей ваятель трудился с перерывами около 40 лет, но так и не довел ее до завершения. Однако то, что ваятель успел создать, считается величайшими шедеврами мирового искусства. В этих произведениях Микеланджело удалось достичь высшего совершенства, идеального единства и соответствия внутреннего смысла и внешней формы.

Помимо скульптур Микеланджело создал прекрасные произведения живописи. Самыми значительными из них являются росписи Сикстинской капеллы в Ватикане.
В последние годы Микеланджело занимается архитектурой. Он завершает строительство собора св. Петра, внеся изменения в первоначальный проект Браманте.

Этих художников мы называем только по имени, не вспоминаю их фамилий. Да, Рафаэль лишь имя, как Микеланджело и Леонардо. Разве у этих великих мастеров не было фамилий? Были, конечно. Но человечество, которое в течение пяти веков с гордостью произносит эти имена, словно бы забыло, что они могут быть даны и другим…Сотни итальянских мальчиков зовутся и звались так же. И все таки есть единственный Рафаэль, единственны его собратья Леонардо, Микеланджело, Сандро.
Эпоха Возрождения была прежде всего духовным явлением. Она стала поворотным пунктом в эволюции западной культуры и цивилизации. Она означала начало новой тенденции – тенденции от культуры к цивилизации.