

К 250-летию Эрмитажа

*Мастера венецианской
школы в Эрмитаже*

«Возрождение в Венеции началось позже, чем в других областях Италии, продолжалось дольше, роль античных тенденций в Венеции была наименьшей, а связь с последующим развитием европейской живописи — наиболее прямой.

Венецианские художники чинквеченто являлись людьми иного склада, чем мастера других областей Италии. Непричастные к ученому гуманизму, они не были столь же разносторонними, как флорентийцы или падуанцы, — это были более узкие профессионалы своего искусства — живописи. Большие патриоты Венеции, они обычно никуда не переезжали и не странствовали, оставаясь верными «царице Адриатики», которая их хорошо вознаграждала. И потому венецианская школа, несмотря на различие художественных индивидуальностей, обладала многими общими родовыми чертами, свойственными ей, и только ей, передававшимися от отца к сыну, от брата к брату в больших художественных семьях. В творчестве венецианцев сказывалась устойчивость обстановки, быта, пейзажа, типажа. Мы узнаем во всех их картинах атмосферу Венеции по обилию праздничных, пиршественных мотивов, по сквозным балюстрадам дворцов, по краснобархатным мантиям дождей, по золотым волосам женщин.»

Основоположниками искусства Возрождения в Венеции явилась знаменитая семья итальянских живописцев **Беллини**.

Якопо Беллини (1400-1470) родоначальник династии, крупнейший представитель раннего Ренессанса. Его работы, традиционные для XIV века хранятся в Британском музее и Лувре.

Джентилле Беллини (1429-1507) был официальным художником Венецианской республики, создал много портретов. Наиболее значительными его картинами являются – «Процессия на площади Св. Марка», «Чудо с крестом», «Проповедь Св. Марка».

Джованни Беллини (Giovanni Bellini) (ок. 1430–1516), второй сын Якопо Беллини, – крупнейший художник венецианской школы, заложивший основы искусства Высокого Возрождения в Венеции. Его прославляли наряду с Леонардо да Винчи. В искусстве Беллини намечаются черты перехода от раннего к Высокому Возрождению. Наиболее известные его картины: «Моление о чаше», «Принесение во храм», «Пир богов», «Мадонна и младенец с благословением», «Обнаженная молодая женщина с зеркалом» Чудо с крестом у моста Сан Лоренцо (1500)

Якопо Беллини «Венеция»

Джентилле Беллини

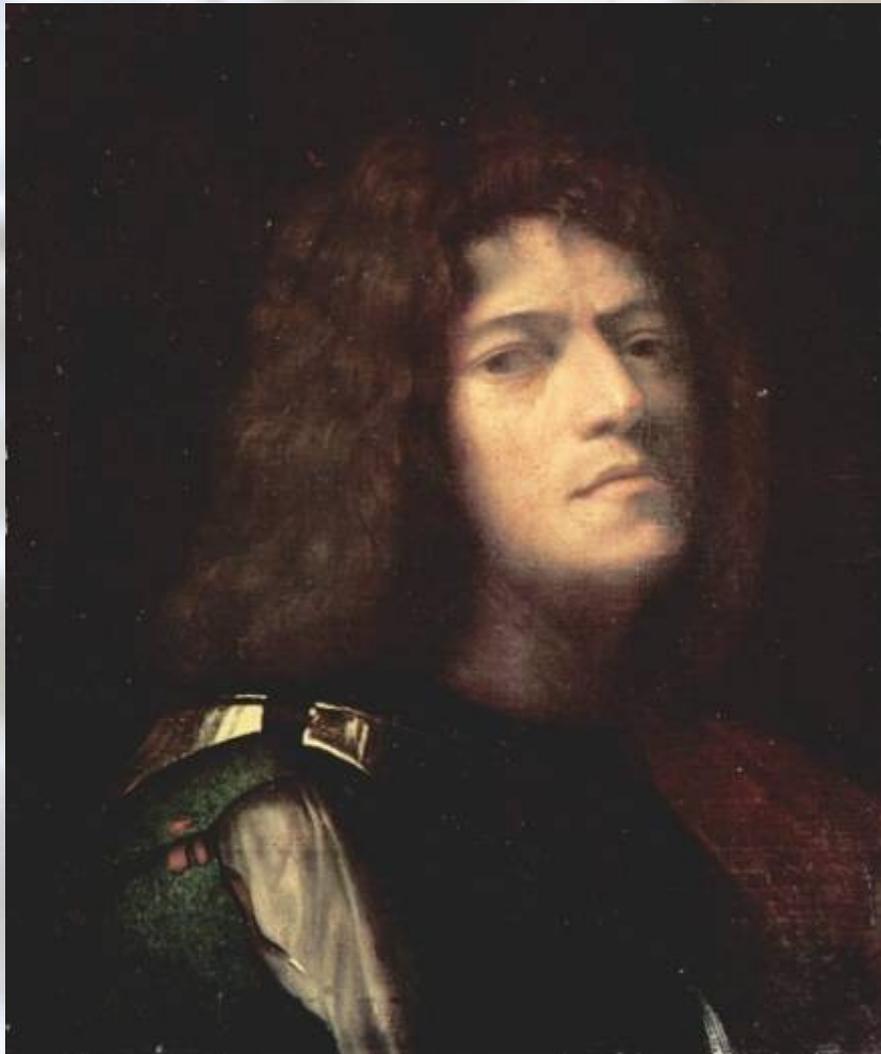
Джованни Беллини

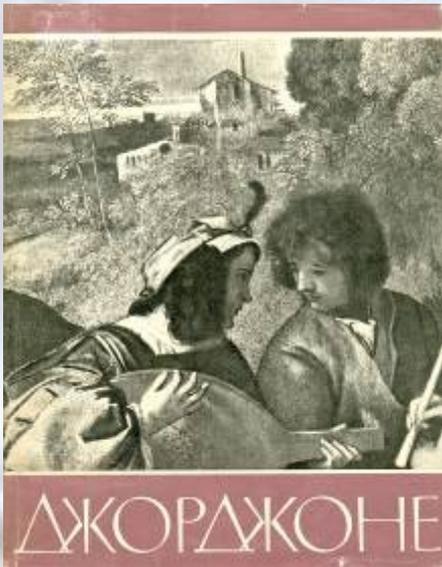
Джентилле Беллини
«Чудо с крестом у моста Сан Лоренцо», 1500

Джорджоне

(ок. 1477-1510)

Джорджоне (настоящее имя – Джорджо Барбарелли да Кастельвранко) – выдающийся итальянский живописец, мастер венецианской школы, ученик Джованни Беллини. Джорджоне мастерски использовал свойства масляной живописи, многообразием оттенков и переходных тонов достигая единства объема, света, цвета и пространства. Видное место в его творчестве занимает пейзаж, способствующий раскрытию поэтичности и гармонии образов. Гармоническая связь человека с природой роднит творения Джорджоне с лучшими образцами ренессансного гуманизма в литературе, поэзии и музыке.

Смирнова, И.

Джорджоне : венецианский
художник XVI в. / И. Смирнова. - М. :
Искусство, 1955.

«Юдифь» принадлежит к ранним произведениям Джорджоне, которого Вазари считал зачинателем «Золотого века» венецианского искусства. Героическая тема, волновавшая многих художников Ренессанса, воплощена здесь в идеально-прекрасном женском образе, полном внутренних сил и волевой целеустремленности. Образ юной героини, победившей врага, полон созерцательности. Торжествуют теплые краски, в первую очередь – красный со всеми оттенками. Этот цвет напоминает нам о пролившейся крови. Картина полна загадочности. Окружающая природа находится в гармонии с душевными переживаниями героини.

«Юдифь», 1504

Тициан Вечелио

(1488-1576)

Венецианский художник, ученик Джентиле и Джованни Беллини. Работал в мастерской Джорджоне. Формирование творчества Тициана совпало с началом нового периода в жизни Венеции – периода героической борьбы республики за независимость. Тициан затмил своих учителей и получил звание первого живописца Венецианской республики с обязательством писать портрет каждого нового дожа. Три портрета дожей кисти Тициана находятся в зале Великого совета Дворца дожей. Слава Тициана вышла далеко за пределы Италии. Картины Тициана висят в крупнейших художественных музеях мира.

«Портрет молодой женщины», 1530-е

В эрмитажной коллекции содержатся восемь полотен Тициана, относящихся к разным периодам его творчества, от юношеской незрелости («Бегство в Египет», нач.1500-х) до вершин художественного мастерства в конце жизни («Св. Себастьян» 1570-е). И различие между ними не только в степени мастерства, но в самой художественной манере, еще связанной вначале с пережитками раннего Возрождения и выходящей в конце за грани высокого Ренессанса.

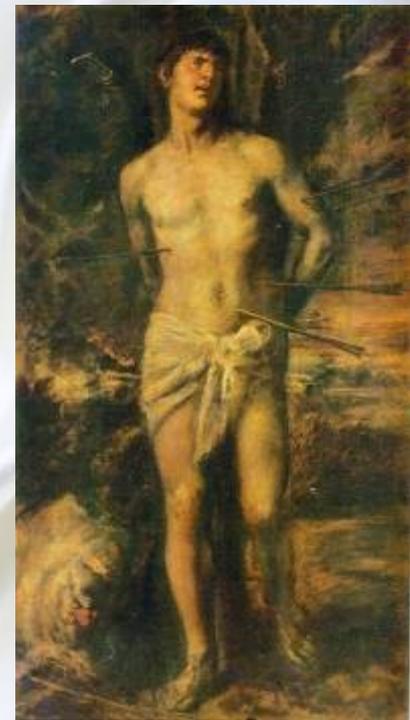
«Кающаяся Мария Магдалина», 1560-е

«Бегство в Египет», нач.1500-х

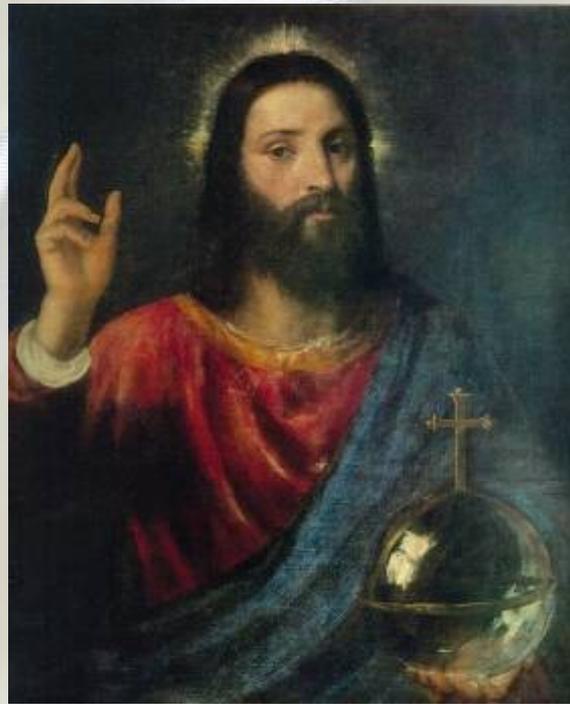
«Даная», кон.1540-х – нач.1550-х

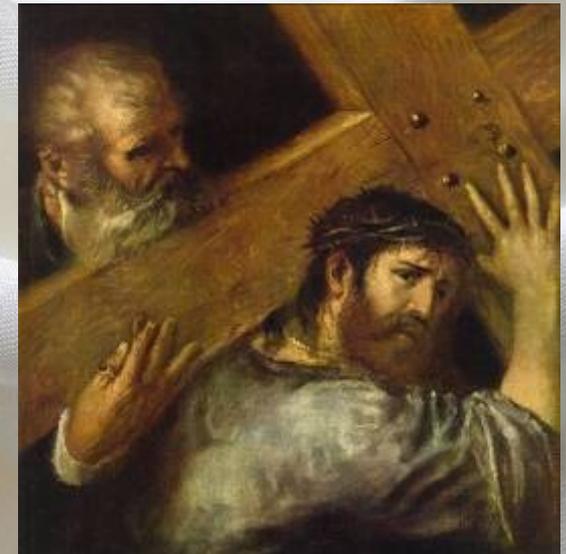
«Св. Себастьян», 1570-е

«Мадонна с младенцем и Марией Магдалиной», 1550-е

«Христос-Вседержитель», 1560-е

«Несение креста», 1560-е

НЕРИ ПОЦЦА

ТИЦИАН

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

Titian

Masters of
World Painting

Aurora Art Publishers, Leningrad

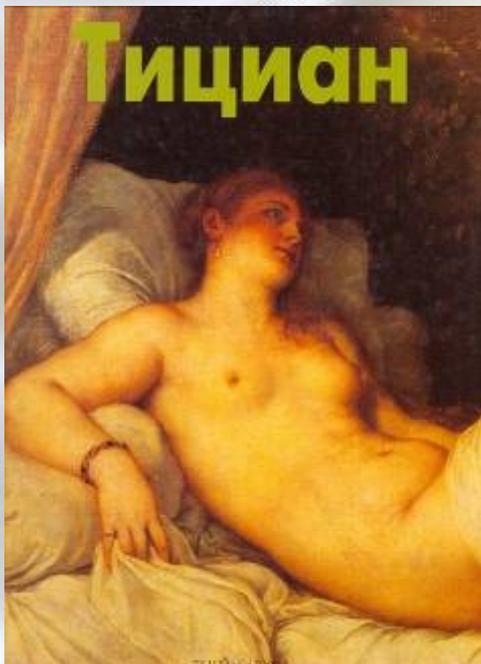
Поцца, Нери. Тициан : биография
отдельного лица / Н. Поцца ; [пер. с итал. Н. А.
Живаго ; коммент. И. И. Тучкова]. - Москва :
Искусство, 1981. - 207 с., [25] вкл. л. ил. -
(Жизнь в искусстве). - Библиогр.: с. 205

Тициан = Titian : [Альбом : На англ. и рус. яз. /
Т. П. Знамеровская. - Ленинград : Аврора,
[1975]. - 22 с., [16] л. ил. - (Masters of world
painting).

Тициан : альбом / авт. примеч. Д. Баттилотти
; пер. М. Селисская. - Москва : Белый город,
2000. - 63 с. : портр, цв.ил. - (Мастера
живописи).

Тициан Вечеллио : альбом / Гос. Эрмитаж ;
авт. вступ. ст., сост. Т. К. Кустодиева. - Москва
: Изобразительное искусство, 1973. - 23 с. :
репр. - (Образ и цвет)

Тициан

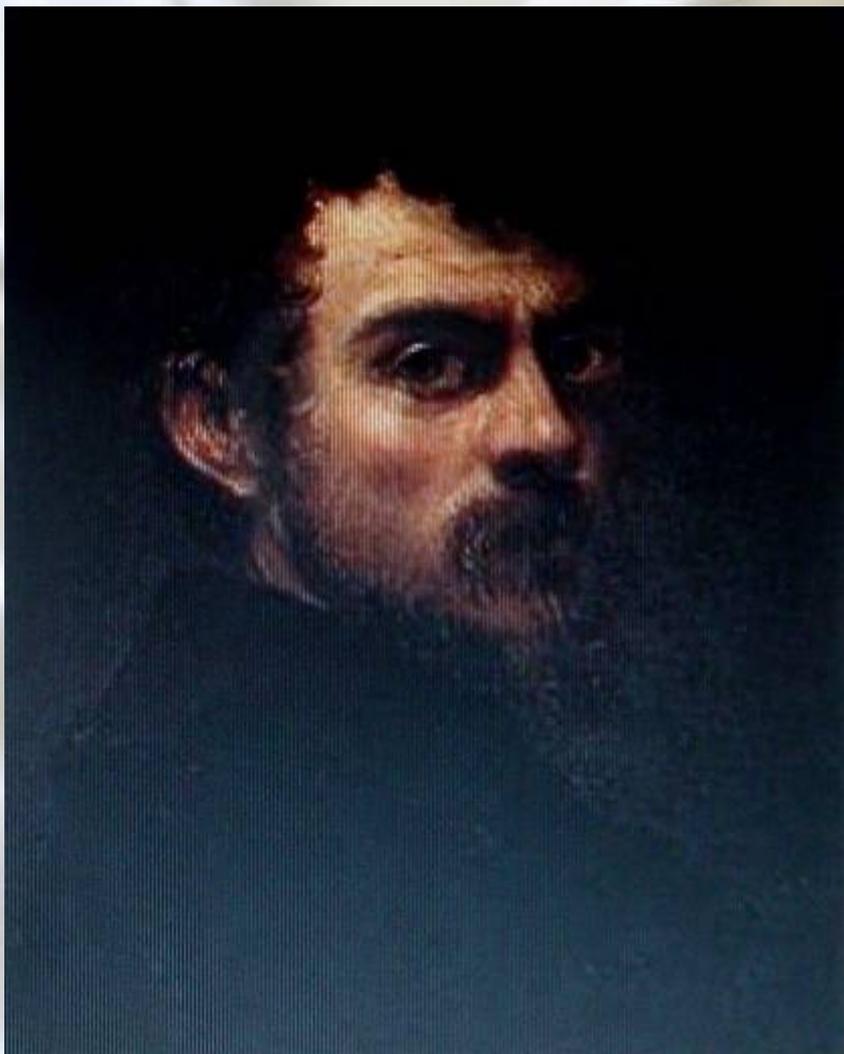
ТИЦИАН

Б Р А З И Ц В Е Т

Тинторетто

(1518-1594)

Тинторетто (наст. имя Якопо Робусти) – итальянский живописец, представитель венецианской школы, учился у Тициана, который боялся видеть в нем соперника и не хотел задерживать у себя. Заимствованные у великих мастеров элементы трансформировались у Тинторетто в собственный оригинальный стиль. Быстро достиг славы наравне с В. Тицианом и П. Веронезе, Тинторетто сменил Тициана на посту официального портретиста Венецианской республики.

«Рождение Иоанна Крестителя», кон. 1540-х гг.

Из двух полотен Тинторетто в Эрмитаже «Рождение Иоанна Крестителя» наиболее значительно. Оно сохранило еще типично ренессансную, истинно венецианскую любовь к полнокровной красоте женского тела.

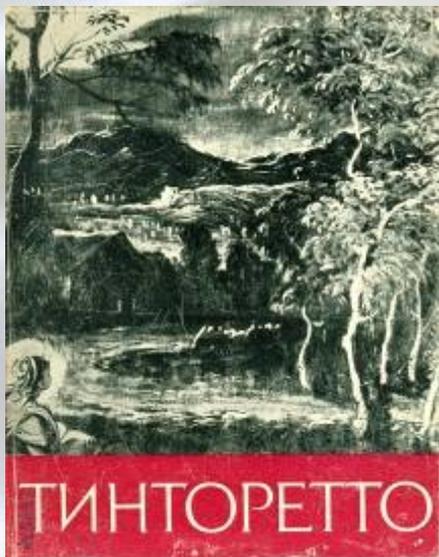
Новорожденный Иоанн, находясь на руках у Девы Марии, получает свое первое молоко от кормилицы. На заднем плане роженица Святая Елизавета.

Детали картины очень символичны. Пустой медный таз - намек на предстоящую миссию Крестителя; петух возвещает восход солнца, как и Святой Иоанн возвестит о Спасителе; птица противопоставлена кошке – символу смерти. Таз, наполненный сожженными костями и пеплом, использовавшимся для очистки воды, указывает мученическую смерть Иоанна Крестителя, кости которого были сожжены и развеяны по ветру.

Картина «Святой Георгий» поступила в Эрмитаж из собрания Д. А. Нарышкина. Картина написана художником на основе ветхозаветной библейской легенды. В конце 50-х и начале 60-х годов 16-го столетия окончательно складывается индивидуальный стиль живописца Якопо Тинторетто.

Чистые сияющие краски, характерные для ранних работ художника, постепенно утрачивают былую мягкость и теплоту, обретают большую эмоциональную напряженность, преобразуются в переливы холодных изысканных оттенков.

Якопо Робусти Тинторетто:
альбом / сост., авт. вступ. ст. Ц. Г.
Нессельштраус. - Москва ;
Ленинград : Советский художник,
1964. - [15] с., [15] л. ил. -
(Мастера мирового искусства).

ТИНТОРЕТТО

Веронезе

(1528-1588)

Веронезе Паоло (наст.имя Паоло Кольяри). Приехал в Венецию из Вероны в 1553 г. Занимался росписью залов Дворца Дожей. Эти росписи считаются лучшими из его монументальных произведений. Свои композиции он писал масляными красками на холсте, отойдя от традиционной техники фрески. Вершиной творчества Веронезе явился плафон «Триумф Венеции»
Веронезе – один из основных представителей Высокого Возрождения. Богатство палитры и блестящее использование фактуры сделало этого мастера венецианской школы чрезвычайно популярным еще при жизни.

Теме поклонения волхвов новорожденному Христу Веронезе посвятил несколько вариантов картин, одна из которых украшает залы Эрмитажа. От других известных композиций эрмитажный вариант отличается в первую очередь небольшими размерами и праздничностью, что не лишает, однако, картину монументальности, в полной мере присущей искусству этого знаменитого мастера.

«Поклонение волхвов», 1576-82

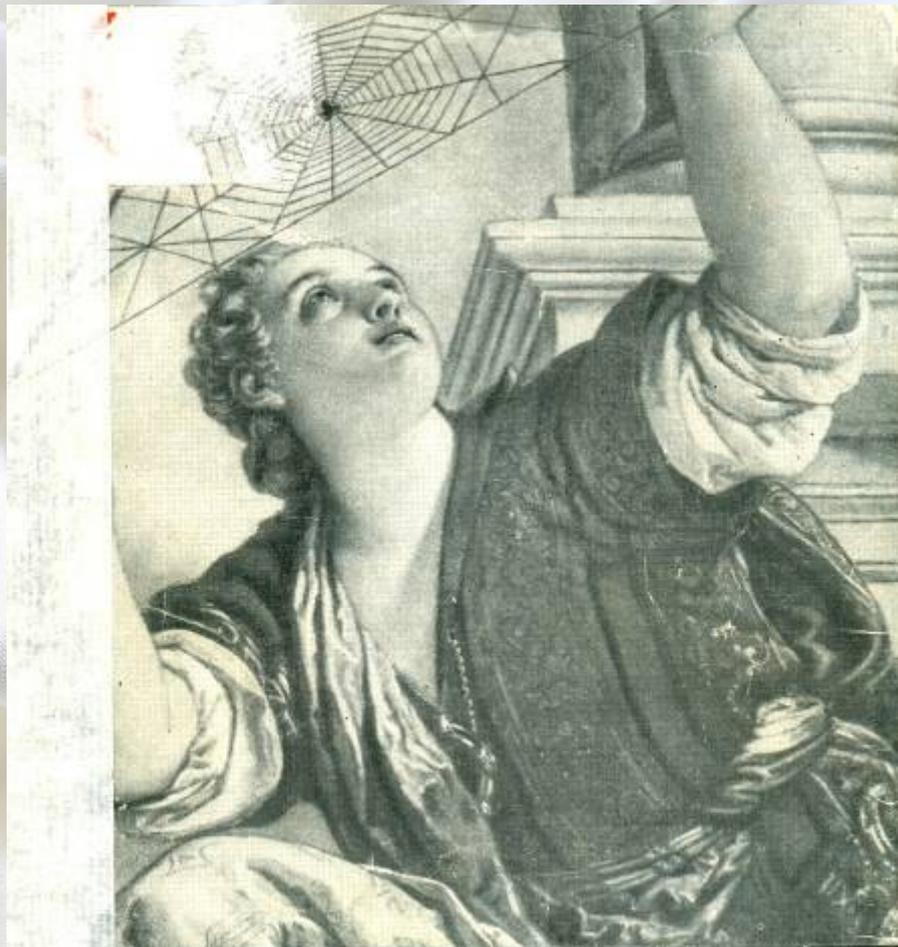

«Оплакивание Христа», 1576-82

Эрмитажное «Оплакивание Христа» признано одним из лучших полотен художника. Он сделал композицию лаконичной и простой, что усилило выразительность составляющих ее трех фигур: мертвого Христа, склоненной над ним богородицы и ангела. Неяркие приглушенные краски сочетаются в красивую гамму. Картина была приобретена в Эрмитаж в 1772 году.

ВЕРОНЕЗЕ

ВЕРОНЕЗЕ

Антонова, Ирина Александровна. Веронезе : биография отдельного лица / И. А. Антонова. - М. : Искусство, 1957. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с.

Паоло Веронезе [Текст] : альбом / сост. и авт. вступ. ст. И. Антонова. - М. : Гос. изд-во изобраз. искусства, 1963. - 12 с., [26] л. ил.

Тьеполо

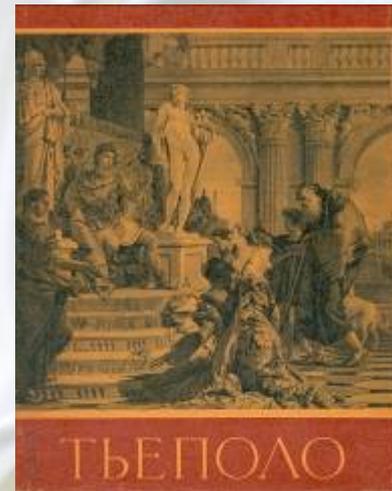
(1696-1770)

Тьеполо Джованни Батиста ведущий представитель итальянского рококо. Родился и учился в Венеции. В раннем творчестве подражал Веронезе. Расписывал дворцы и церкви Италии. С 1755 по 1758 гг. был президентом Академии художеств в Венеции. В его творчестве преобладали религиозные и исторические произведения.

Полотнам Тьеполо, независимо от размеров произведения, свойственна монументальность, обеспеченная широкой манерой письма, обобщенными формами и отсутствием мелких деталей. Все это характерно для лучшей из хранящихся в Эрмитаже картин Джованни Батиста Тьеполо «Меценат представляет императору Августу свободные искусства».

«Меценат представляет императору Августу свободные искусства», 1770

Тьеполо, Джованни Батиста.
Джованни Баттиста Тьеполо: альбом репрод. / Д. Б. Тьеполо. - Москва ; Ленинград : Изобразительное искусство, 1963. - 14 с. : 38 л. ил. ; 21 см. - (Мастера мирового искусства).

На картине - слева на троне в красном облачении император Август, левее у трона Меценат, и перед ними четыре аллегорические фигуры - Поэзия в образе Гомера и три женщины, олицетворяющие Живопись, Ваяние и Зодчество.

Каналетто

(1697-1768)

Каналетто (наст. имя Антонио Канале) Один из главных представителей венецианской школы живописи. Каналетто развил и обогатил жанр документально точного городского пейзажа. В его работах всегда царит хорошая погода, небо безоблачно, но яркое освещение не съедает четких линий архитектуры. Каналетто с большим мастерством изображал каналы, улицы, площади Венеции, на фоне которых он показывал празднества, процессии и будничную жизнь горожан. Он стоял во главе большой мастерской и воспитывал молодое поколение живописцев. Для достижения перспективной точности Каналетто и его ученики пользовались камерой обскуры, помогающей созданию больших панорамных видов. По картинам Каналетто мы представляем себе жизнь Венеции Эпохи Возрождения.

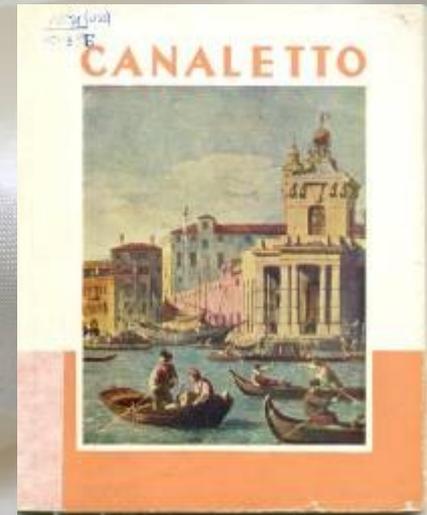
На картине показано реальное историческое событие, происходившее в Венеции в 1726 году – торжественный въезд в Венецию посла из Франции. Действо было поставлено церемониально. Посол торжественно прибывал со своей свитой в нарядных гондолах ко Дворцу Дожей, где его ожидала официальная встреча. Знаменитый венецианский городской пейзаж: Дворец Дожей, церковь Санта Мария дела Салуте, знаменитые византийские колонны, стоящие на набережной перед пьядца Сан Марко являют собой прекрасную декорацию торжественного приема.

Прием французского посла (1726-1727)

На балконе Дворца – дож и его приближенные. В празднике участвовали все жители города – знатные и простолюдины.

Rudolf, Bedö. Canaletto. Antonio Canal (1697-1768). Bernardo Belotto (1720-1780) - Budapest : Képzőművészeti alap kiadóvállalata, 1961. - [75] p. : il. - (A Művészet kiskönyvtára. ; kér. XXVI.). – венг.

Беллотто

(1720-1780)

Бернардо Беллотто - племянник Каналетто, в мастерской которого начал обучаться живописи. Офортист венецианской школы. Мастер ведуты – документально точного архитектурного пейзажа. В 1747-67 гг. работал в крупнейших городах Европы: Дрездене, Вене, Мюнхене и в Петербурге, затем в Варшаве. Им были созданы неяркие, серебристые по колориту виды этих городов. Беллотто известен также как прекрасный рисовальщик и гравёр. В графических видах европейских городов художнику в большей степени, чем в живописи, удалось раскрыть новые возможности венецианского пейзажа XVIII в. в освоении передачи пленэра.

«Площадь Нового рынка в Дрездене», 1747.

Талант Беллотто раскрылся в основном вдали от родины. Он жил в Германии, в Австрии, затем, не доехав до России, остался в Польше при дворе Станислава Понятовского. Серия прекрасных видов Дрездена были приобретены Екатериной II.

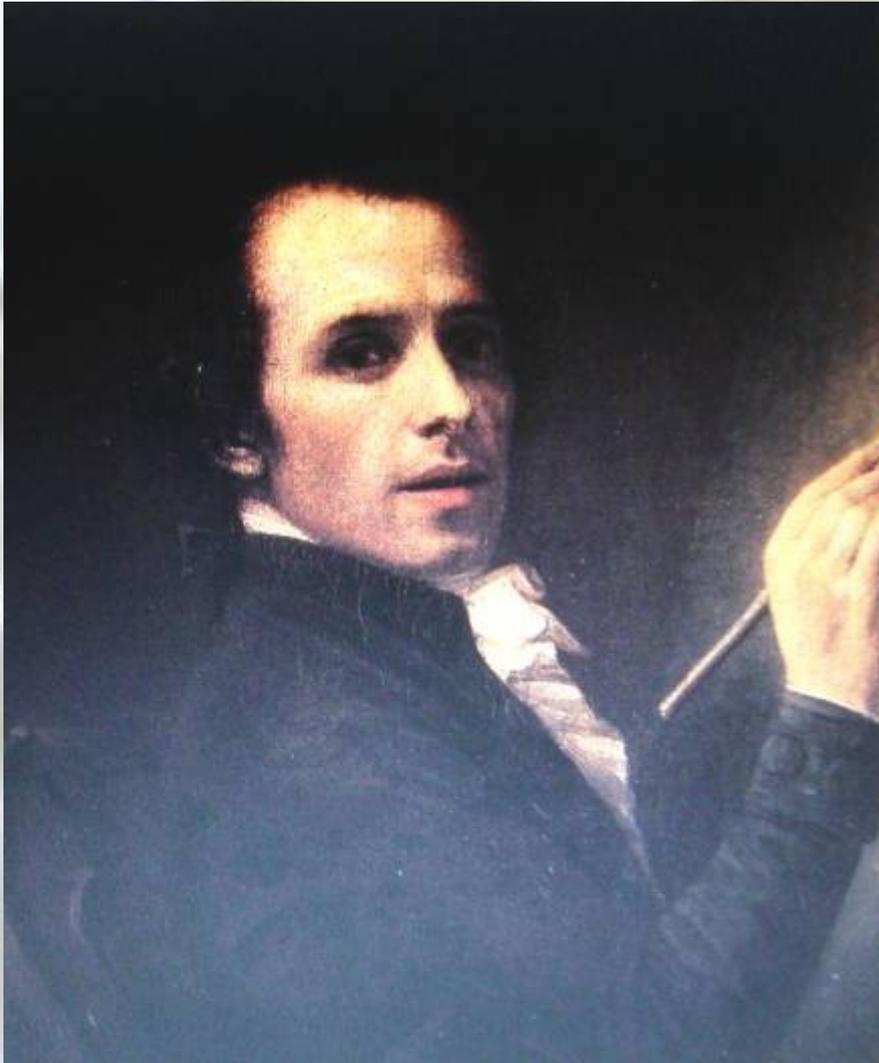
Одна из них «Площадь Нового рынка в Дрездене». Прекрасный пейзаж Рыночной площади оживляется проезжающим по ней кортежем курфюрста саксонского Августа III. Находящиеся на площади горожане выражают свое почтение. Цветные наряды горожан оживляют серо-голубую жемчужную гамму пейзажных картин Беллотто.

Фомичева, Тамара Демьяновна. Виды Дрездена и Пирны: Архитектурные пейзажи Бернардо Беллотто / Т.Д. Фомичева. - Л. : Издательство Государственного Эрмитажа, 1959. - 28 с. : ил

Канова

(1757-1822)

Антонио Канова – выдающийся итальянский скульптор эпохи классицизма, основоположник академического направления в искусстве. Обучение своему мастерству прошел в Венеции, где поступил в услужение к венецианскому сенатору Фалиеро. Венецианские патриции заказывали скульптору статуи для своих дворцов. В 1779 г. он был избран членом Венецианской академии и приглашен для работы в Рим. Затем в эпоху Наполеона был придворным художником императора. Работы Кановы украшают многие знаменитые музеи Европы.

Эрмитаж располагает пятнадцатью произведениями великого венецианского скульптора Антонио Кановы.

Одна из любимых тем Кановы – тема танца. Эрмитажная коллекция содержит одну из его танцовщиц. Чувство танца, ритмического движения очень хорошо выражено в легком развороте торса, в поступи, в положении рук и повороте головы.

Три грации, олицетворяющие красоту, радость и женское очарование. Фигуры прекрасных женщин объединены не только жестом, но и легкой тканью, спадающей с руки одной из них. Об этой скульптуре говорили, что она прекраснее, чем сама красота.

«Три грации», 1813

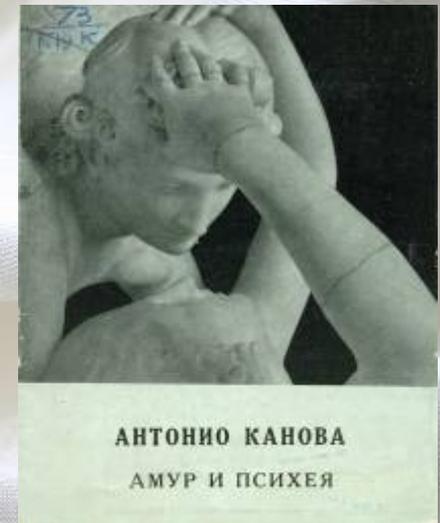
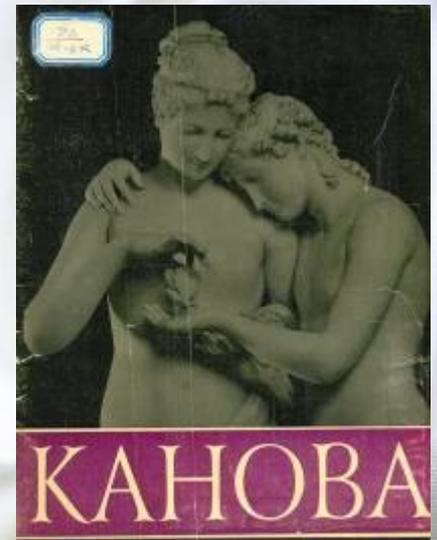

«Танцовщица», 1812

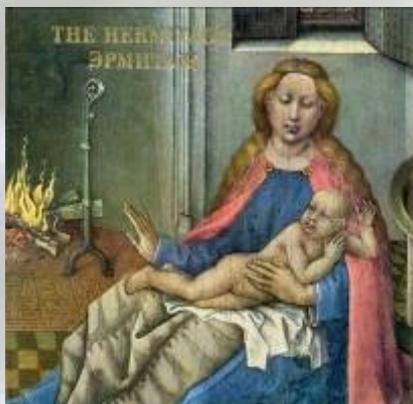
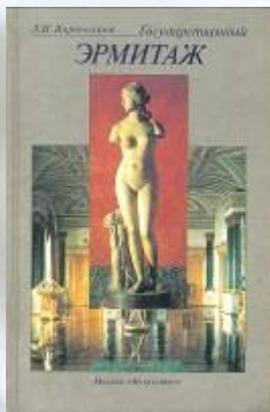
К легенде об Амуре и Психее обращались многие творцы. Прекрасна скульптура Кановы. Амур склоняется над Психеей, пробуждая ее от вечного сна. Еще трепещут его крылья, и в нежном объятии тянутся друг к другу влюбленные.

Как и большинство скульптур Кановы - эта была изваяна дважды. Более ранний экземпляр находится в Лувре и имеет с эрмитажным некоторые различия.

Косарева, Нина Константиновна. Канова и его произведения в Эрмитаже [Текст] / Н. К. Косарева. - 2-е изд. - Л. : Издательство Государственного Эрмитажа, 1963. - 60 с. : 38 с. илл.

Косарева, Нина Константиновна. Антонио Канова. Амур и Психея [Текст] / Н. К. Косарева. - Л. : Издательство Государственного Эрмитажа, 1960. - 14 с. : ил.

Список путеводителей по Государственному Эрмитажу

- **Бенуа, А. Н.** Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа: путеводитель / А.Н. Бенуа; Послесл. Ю.К. Золотов, Указ. В.В. Ашкенази. - 2-е изд., доп. - М. : Изобразительное искусство, 1997. - 303 с. : ил.
- **Воронихина, Людмила Николаевна.** Государственный Эрмитаж : научно-популярная литература / Л. Н. Воронихина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Искусство, 1992. - 399 с. : цв.ил. - Библиогр. в примеч.: с. 382-387. - Указ. имен: с. 388-393
- **Всеволожская, Светлана Николаевна.** Итальянская живопись XIII-XVIII веков в собрании Эрмитажа: альбом / С. Н. Всеволожская, И. С. Григорьева, Т. Д. Фомичева. - Ленинград : Советский художник, 1964. - 316 с. : ил. - Библиогр.: с. 305-310. - Указ. имен: с. 311-314.
- **Государственный Эрмитаж. Живопись** = The Hermitage Museum. Painting : [альбом] / авт. -сост. Ю. И. Кузнецов. - Ленинград : Аврора, 1972. - 30 с. + 100 л. ил. - (Западноевропейская живопись). - Загл. на обл. : Эрмитаж. - Текст парал. рус., англ.
- **Дмитриева, О. Б.** Художники итальянского Возрождения XIV-XVI вв. [Текст] : для детей сред. возраста / О. Б. Дмитриева. - Ленинград : Издательство Государственного Эрмитажа, 1959. - 44 с. : ил. - (Путешествия в прошлое по залам Эрмитажа).
- **Сокровища Эрмитажа:** путеводитель / АН СССР и Государственный Эрмитаж. - Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1949. - 350 с., 1 л. цв. ил. : ил. - (Научно-популярная серия).
- **Шапиро, Юрий Горацевич.** Эрмитаж : по выставкам и залам. Путеводитель / Ю. Г. Шапиро ; Гос. Эрмитаж. - 2-е изд. - Ленинград ; Ленинград : Искусство. Ленинградское отделение, 1983. - 231 с. : ил. : ил. - Имен. указ.: с. 228-230.
- **Эрмитаж. Санкт-Петербург** [Текст] / ред. А. Фреголент. - М. : БММ, 2007. - 143 с. : ил. - (Великие музеи мира).