

Этапы формирования ренессансного взгляда на искусство живописи

Научный руководитель – Свидерская Марина Ильинична

Карпухина Светлана Павловна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: sp.karpukhina@gmail.com

Эпоха Возрождения, которая хронологически протянулась на три столетия - с XIV - по XVI в. - сыграла существенную роль в формировании всей европейской культуры. Она пронизана атмосферой самоопределения художника и самого искусства. Столь яркий и характерный для Возрождения процесс выразился в формировании личности художника и доведении её до обожествления, в синтезе науки и художественного творчества, в произведениях искусства, поражающих своей математической расчисленностью, тонким чувством пропорций и осознанием их как начал, на которых построен мир. Важным явлением становится ряд теоретических сочинений, закрепивших практические наблюдения и результаты экспериментов, приложивших достижения современной науки к искусству.

Изучение основных трудов, посвящённых искусству живописи, позволяет выделить логику развития идей и понятий - от наиболее раннего «трактата-рецепта» - «Трактата о живописи» (Il Libro dell'Arte) рубежа XIV - XV веков, написанного Ченнино Ченнини, к фундаментальным концепциям Леона-Баттисты Альберти, касающимся нового понимания искусства, роли художника, общих предпосылок творчества, отразившихся в его сочинениях «О статуе», «О живописи», «О зодчестве» - и далее к утверждению живописи как самого благородного и достойного вида искусства в «Книге о живописи» Леонардо да Винчи.

«Трактат о живописи» Ченнино Ченнини можно охарактеризовать как произведение, суммирующее опыт предшествующих поколений ремесленников-иконописцев и делающее новый шаг к решению задачи по отражению окружающего мира. Проблемы, которые ставятся мастером, полны отголосков средневековой цеховой традиции. Живопись для него представляет собой кропотливый, но строго организованный труд согласно выверенным образцам, сложившимся рецептам: правилам смешения красок, получения новых цветов, выведения тонов и полутонов, указаниям, как грунтовать холст, какие материалы годны для работы. Стиль трактата Ченнини позволяет ощутить рост навыков рационального мышления. Автор демонстрирует уже начальные шаги к работе с натуры - для правдивого изображения горы необходимо принести камень и стараться воспроизвести его. Художник предлагает весьма приблизительные измерения пропорций человека, отказываясь от расчёта женских, как несовершенных, и проводит идею, согласную с библейской мыслью о том, что у мужчины с левой стороны на одно ребро меньше, поскольку из него была сделана женщина.

Творение Ченнино Ченнини отметило собой возрастающую роль художественного процесса, подчеркнуло значение опыта, наблюдения и практики для достижения совершенства: одного таланта недостаточно, и теперь живопись становится делом всей жизни для художника, обучение которого должно длиться не меньше 12 лет и «таким образом природная склонность превращается, благодаря долгому упражнению, в большую опытность» [3].

Значительный скачок на пути к рационализации творческого процесса сделал Леон-Баттиста Альберти в трактате «О живописи» (1435-36, 1452). Альберти свойственно

стремление добраться до структуры объекта и изучить не только целое, но и части. С этим связано представление о правильном изображении человека - «следует сначала связать каждую кость в живом существе, затем приложить мышцы и, наконец, целиком облечь его плотью» [1]. Трактат содержит требование очертить - ограничить, а значит, определить - каждый предмет, уделяет особое внимание передаче объёма и рельефности живописи, а также контуру, который для Альберти «обладает чрезвычайной, почти сверхъестественной силой». Перспектива становится основным инструментом при создании иллюзии трехмерного пространства. Вокруг нее выстраиваются многочисленные поверхности тел и их взаимодействие. Живопись уподобляется для Альберти окном, открытым в окружающий мир, а картина становится «малым миром, микрокосмом», зримой моделью мира большого. Трактат содержит не только техническую составляющую, но и собственно эстетическую: дает определение красоты как гармонического соотношения между частями и целым, а также характерную для Возрождения мысль о единстве идеального и реального. Произведение искусства, по мнению Альберти, должно быть правдивым и прекрасным в одно и то же время, и поэтому «живопись содержит в себе некую силу» [1]. Соответственно труд художника доступен лишь нравственному и обходительному человеку, который состоит в контакте с поэтами и риториками, способными вдохновить живописца на создание «истории».

В «Книге о живописи» (1490-е гг.) Леонардо да Винчи художник становится учёным-экспериментатором, пытающимся достичь полноты знания об объектах окружающего мира. В то же время, если для Альберти было интересно исследование структуры мира, составленной из отдельных элементов на подобие архитектурной модели, то Леонардо занят поисками единства отдельных элементов, в котором заключается суть вещей, воссозданием синтезирующего целого. Линии и очертания, которым столько внимания отводил Альберти, говоривший, что первоначально всего есть точка и линии, между несколькими точками, то Леонардо двигается дальше - от линий к поверхностям, как составляющим видимой реальности и к соприкосновению их с окружающим пространством. Главное открытие Леонардо, берущее начало в его знаменитом сфумато - дымке, размывающей жёсткие альбертиевские контуры - состояло в превращении пространства картины из трехмерной геометрической пустоты в подвижную одухотворенную среду с помощью света и тени, которые из средств по созданию иллюзии объёма становятся самостоятельными стихиями, способными передавать оптику природной атмосферы и становиться трансляторами чувства. Живопись, по мнению художника, не должна сводиться лишь к повествованию, жесту или позе, центральной идеей становится передача переживаний через движения и мимику.

На основе приведённых трактатов можно увидеть тенденцию, характерную для Возрождения, - попытку сделать воссоздание реальности более объективным и богатым в полноте его всестороннего синтеза. С идейной стороны искусство прониклось глубоким осознанием своей самостоятельной значимости, свободы, пониманием роли художника как творца, способного постичь истину о мире и человеке-микрокосме, проанализировать как отдельные элементы, так и создать общую единую картину реальности.

Источники и литература

- 1) Альберти Леон-Баттиста «Десять книг о зодчестве». М.: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1967.
- 2) Леонардо да Винчи «Трактат о живописи. Суждения о науке и искусстве. Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором», М.; 2010.

- 3) Ченнино Ченнини «Книга об искусстве или трактат о живописи». М.: Огиз-изогиз, 1933.