МГХПА им. С.Г. Строганова
Кафедра реставрации монументально-декоративной живописи

Рисунки мастеров итальянского Возрождения

автор - составитель
старший преподаватель кафедры
РМДЖ
Орловский Петр Андреевич

Пособие для копирования по программе «Академический рисунок»

Якопо Пантормо (I551 - 1640)
Наброски рук и два раздельных наброска женских голов

Микеланджело Буонарроти
Молодая женщина, ок. 1486

Raphaello

РАФАЭЛЬ САНТИ

Рафаэ́ль Са́нти (итал. Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, Rafael, Raffael da Urbino, Rafaelo; 28 марта 1483, Урбино — 6 апреля 1520, Рим) — великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы.

Рафаэль рано потерял родителей. Мать Марджи Чарла умерла в 1491, а отец Джованни Санти умер в 1494. Отец был художником и поэтом, поэтому первый опыт художника Рафаэль получил в мастерской отца. В 1501 году Рафаэль приходит в мастерскую Пьетро Перуджино в Перудже, поэтому ранние работы выполнены в стиле Перуджино.

В конце 1504 года переезжает во Флоренцию. Здесь он знакомится с Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео делла Порта и многими другими флорентийскими мастерами. Тщательно изучает технику живописи Леонардо да Винчи, Микеланджело. Сохранился рисунок Рафаэля с утраченной картины Леонардо да Винчи «Леда и лебедь» и рисунок со «Св. Матфеем» Микеланджело. «…те приемы, которые он увидел в работах Леонардо и Микеланджело, заставили его работать еще упорнее, чтобы извлекать из них невиданную пользу для своего искусства и своей манеры.» Во Флоренции Рафаэль создал около 20 Мадонн.

Во второй половине 1508 года Рафаэль переезжает в Рим (там он проведёт всю оставшуюся жизнь) и становится при содействии Браманте официальным художником папского двора. Ему поручено расписать фресками Станцу делла Сеньятура. Для этой станцы Рафаэль пишет фрески, отражающие четыре вида интеллектуальной деятельности человека: богословие, юриспруденцию, поэзию и философию. В 1513—1516 годах Рафаэль по заказу папы занимался изготовлением картонов с сюжетами из Библии для десяти гобеленов, которые предназначались для Сикстинской капеллы. Наиболее удачен картон «Чудесный улов» (всего до нашего времени дошло семь картонов).

Рафаэль Санти, Автопортрет, 1499

Рафаэль Санти. Голова молодого апостола (1519-1520)

Ещё одним заказом от папы были лоджии, выходящие во внутренний ватиканский двор. По проекту Рафаэля они были возведены в 1513—1518 годах в виде 13 аркад, в которых по эскизам Рафаэля были расписаны учениками 52 фрески на библейские сюжеты.

В 1514 умер Браманте, и Рафаэль стал главным архитектором строящегося в то время собора Святого Петра. В 1515 году он получает и должность главного хранителя древностей.

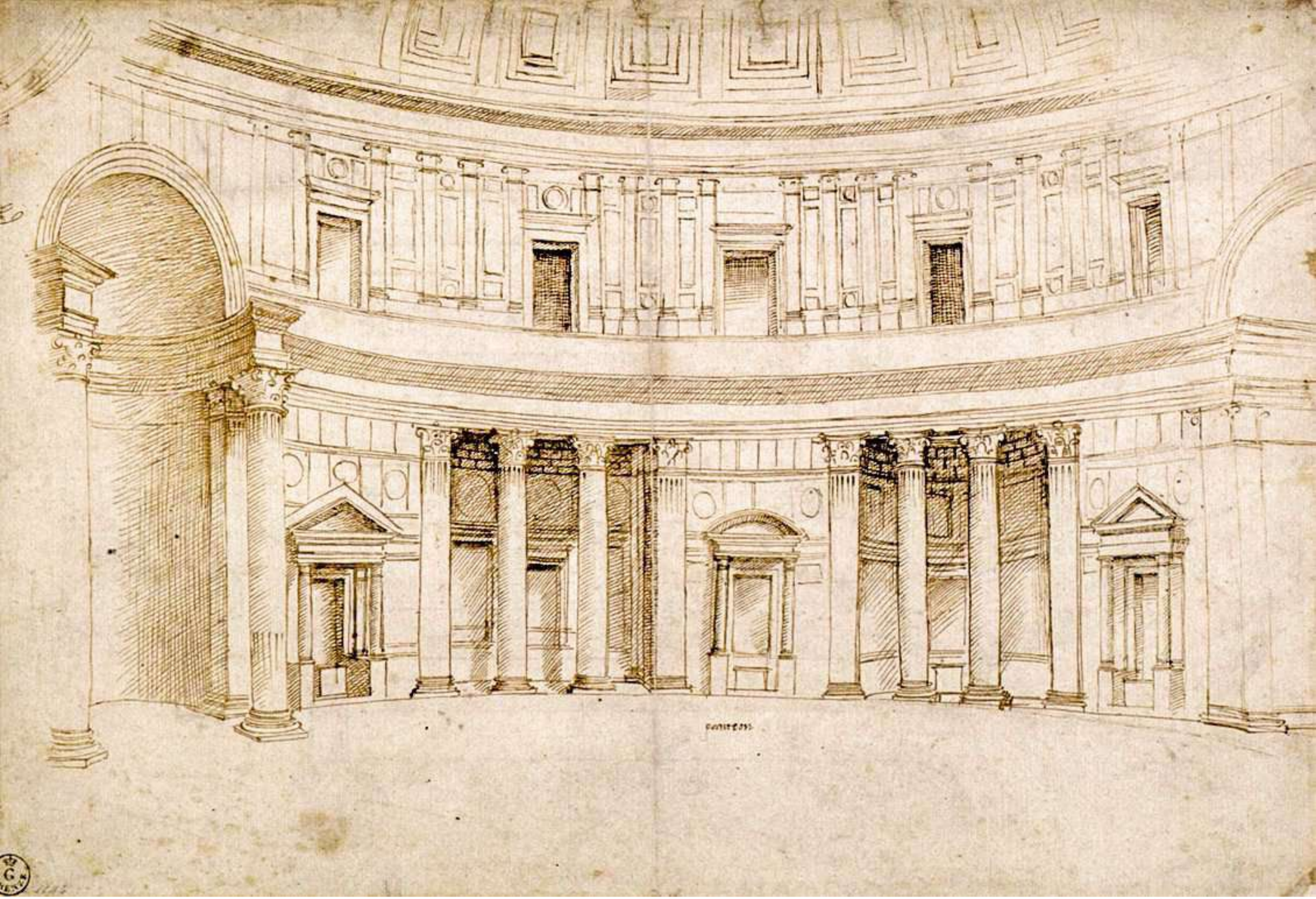
Помимо большого количества картин на религиозные темы, Рафаэль создаёт и портреты. В 1512 году Рафаэль пишет «Портрет папы Юлия II». «В это же время, пользуясь уже величайшей известностью, он написал маслом портрет папы Юлия, настолько живой и похожий, что при одном виде портрета люди трепетали, как при живом папе.»

Сохранилось около 400 рисунков Рафаэля. Среди них есть подготовительные рисунки и наброски к картинам, имеются и самостоятельные произведения.

Сам Рафаэль гравюрами не занимался. Однако Маркантонио Раймонди создал большое количество гравюр по рисункам Рафаэля, благодаря чему до нас дошло несколько изображений утраченных картин Рафаэля. Художник сам передавал Маркантонио рисунки для их воспроизведения в гравюре. Маркантонио не копировал их, а создавал на их основе новые художественные произведения, он занимался этим и после смерти Рафаэля.

Вазари писал, что Рафаэль умер «после времяпрепровождения еще более распутного, чем обычно», но современные исследователи полагают, что причиной смерти была римская лихорадка, которой заразился живописец во время посещения раскопок. Рафаэль умер в Риме, 6 апреля 1520 г. в возрасте 37 лет. Похоронен в Пантеоне. На его гробнице имеется эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть» (лат. Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori).

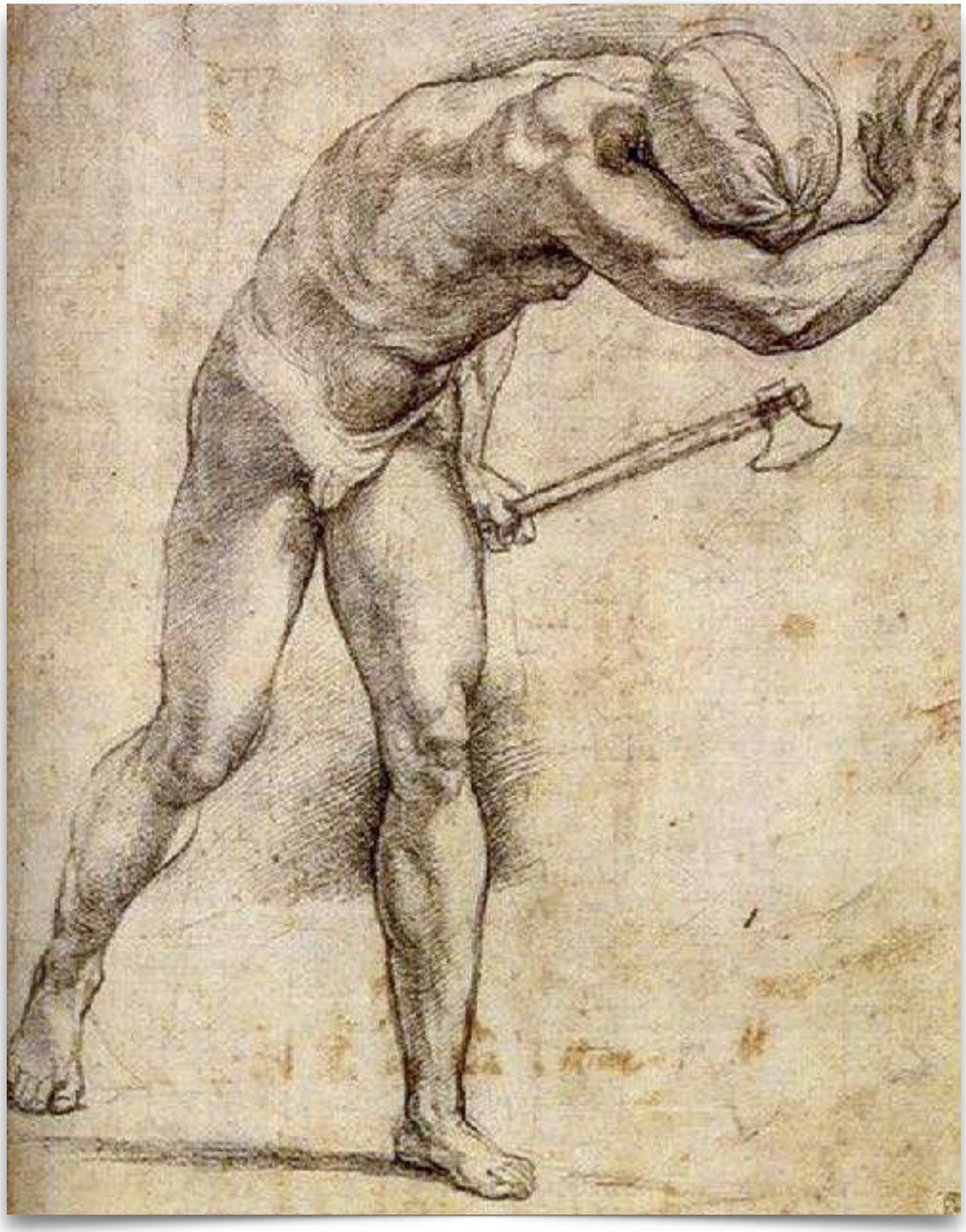
5 декабря 2012 года на аукционе Сотбис был продан рисунок Рафаэля «Голова молодого апостола» (1519-1520) к картине «Преображение». Цена составила 29 721 250 фунтов стерлингов, вдвое

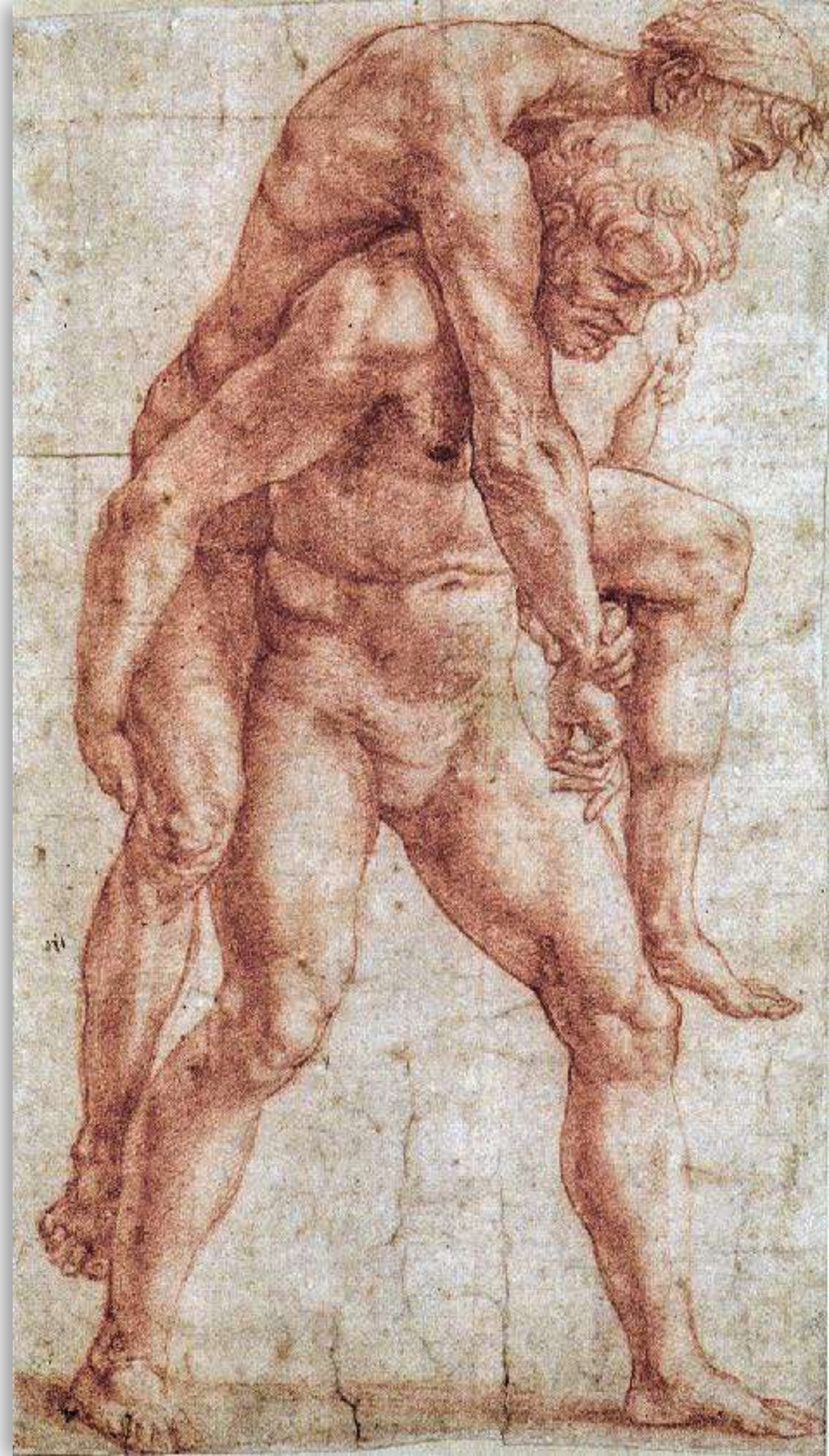


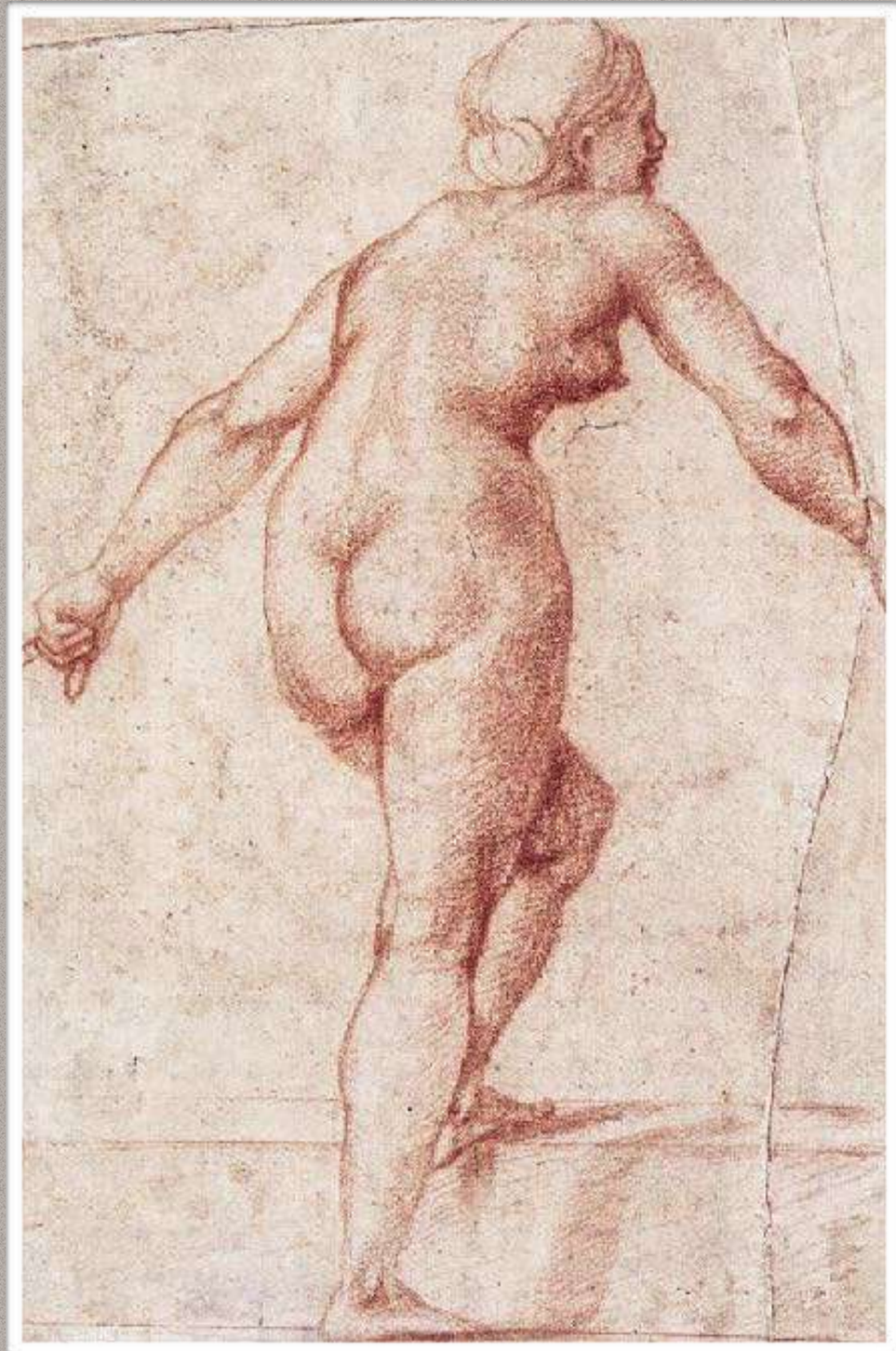
Рафаэль Санти. Интерьер Пантеона 1506

Рафаэль Санти. Эскиз фрески «Афинская школа»

Рафаэль Санти. Картон для росписей Сикстинской капеллы (ок.1514)

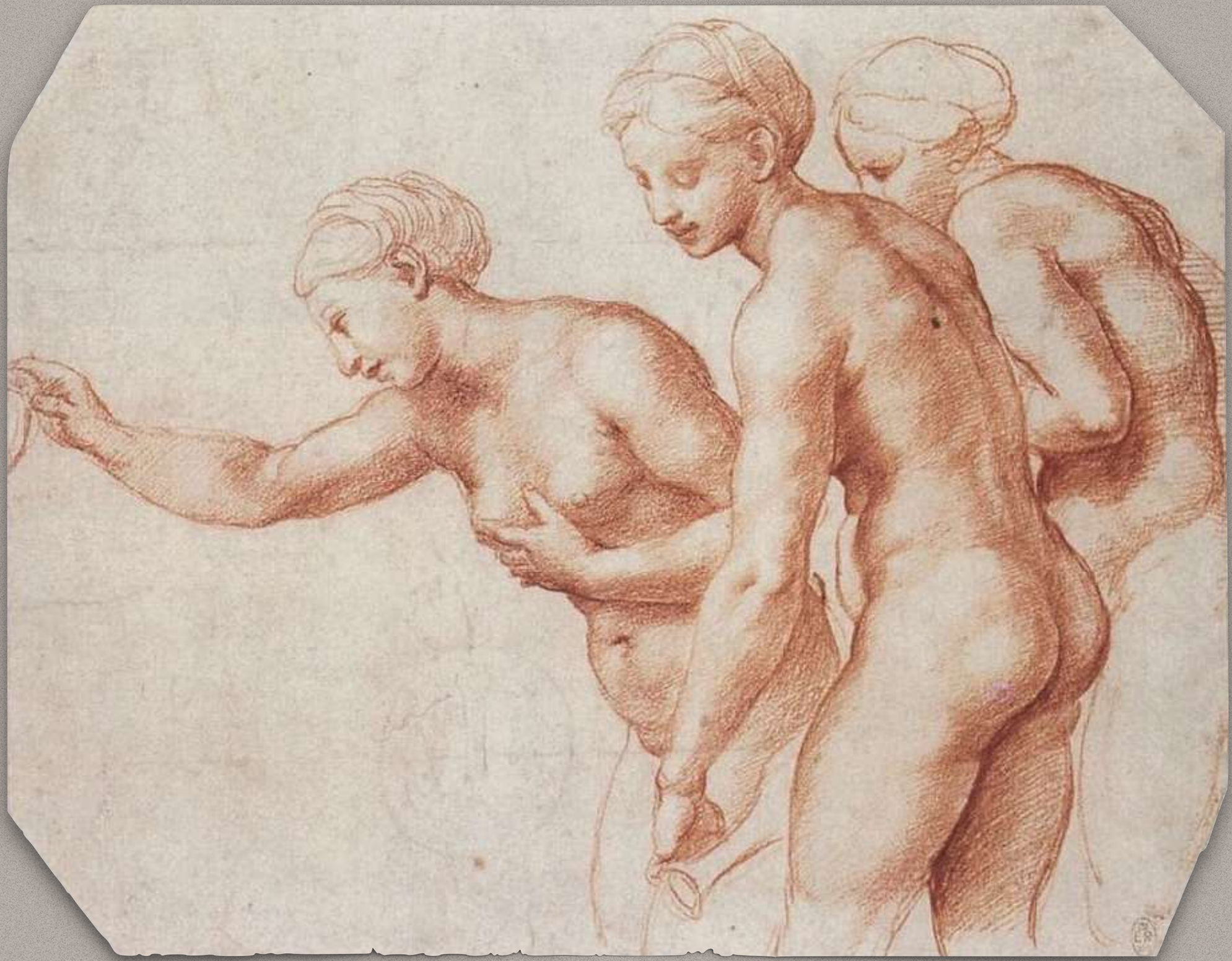






Рафаэль Санти. Этюд к росписям Лоджии Психеи, стоящая обнаженная
(между 1505 и 1506)

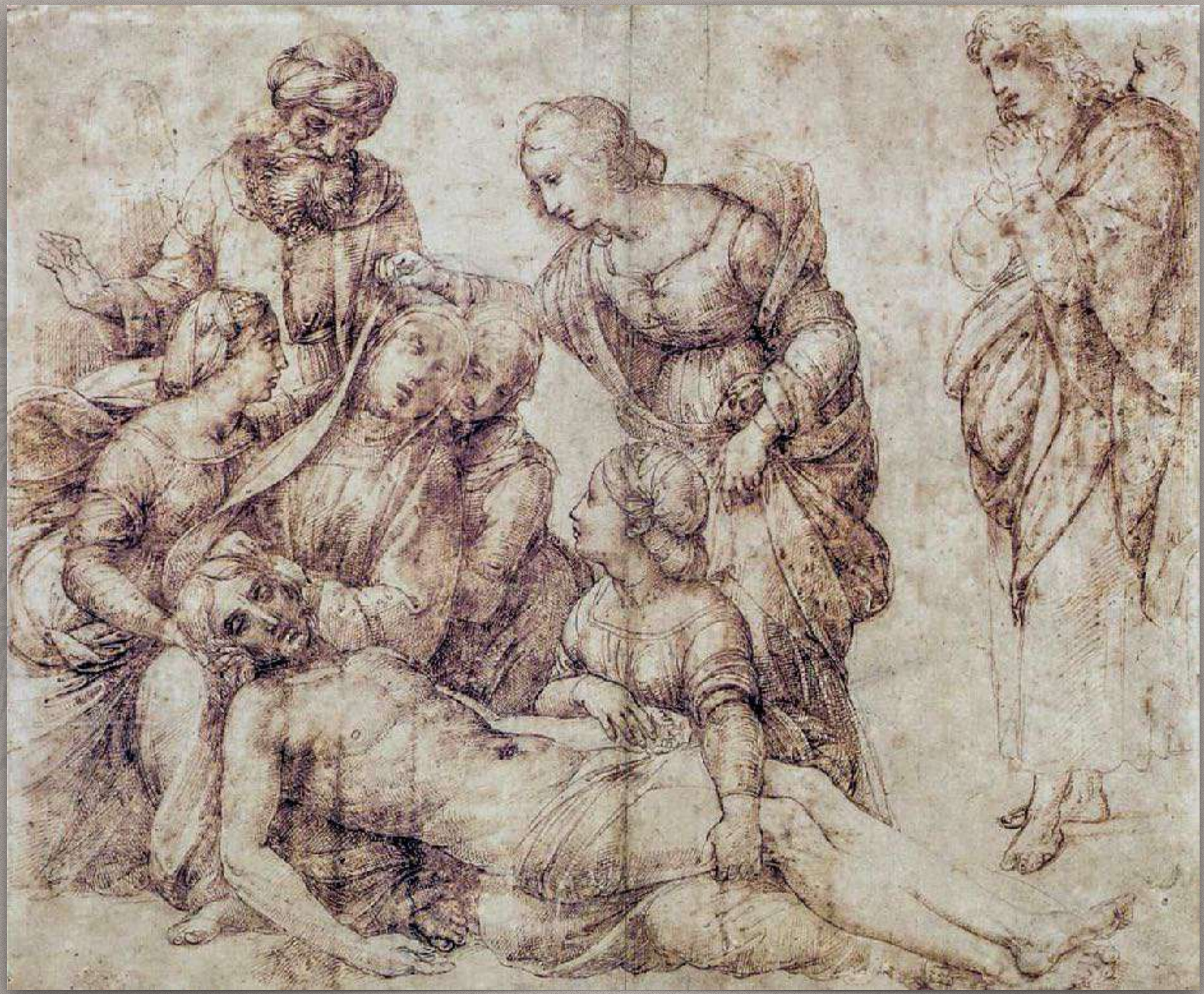
Рафаэль Санти.
Сцена оплакивания
(между 1505 и 1506)



Рафаэль Санти Штудия трёх Граций для фресок виллы Фарнезина (ок.1518)

Рафаэль Санти.
Картон

Рафаэль Санти.
Бракосочетание Александра Македонского и Роксаны



Рафаэль Санти.
Сцена оплакивания
(между 1505 и 1506)

Даниэле да Волтерра Портрет Микельанжело Буанороттти

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

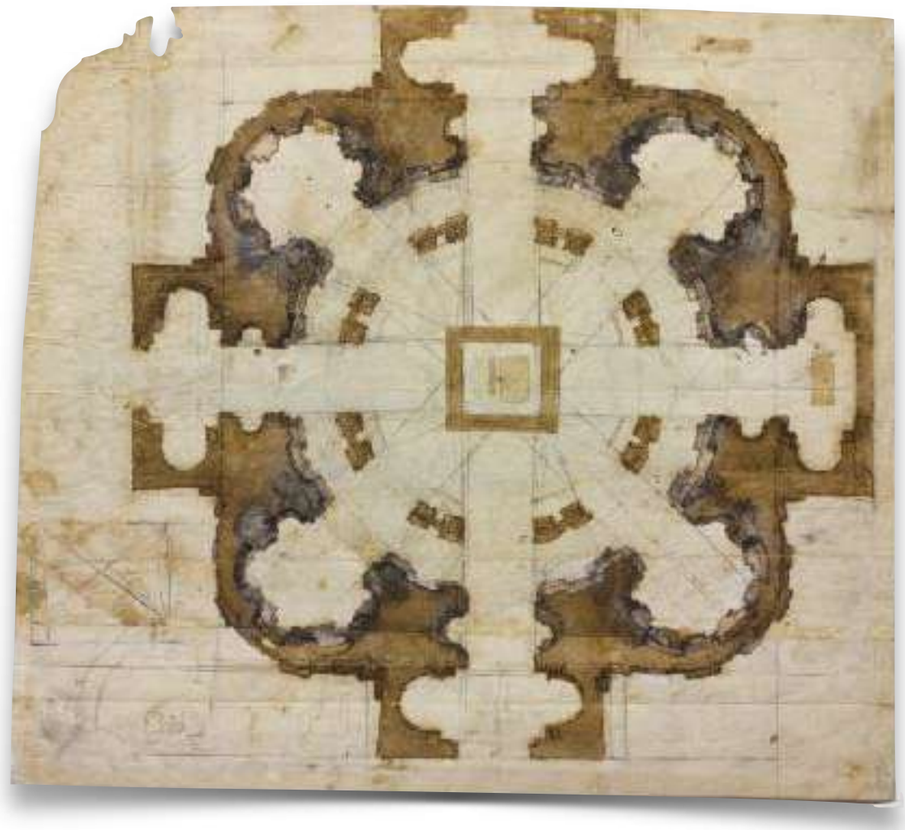
Микеланджело Буонарроти, полное имя Микелфнджело ди Лодовико ди Леонфрдо ди Буонарроти Симони (итал. Michelangelo di Lodovico di Сцена оплакивания (между 1505 и 1506)Leonardo di Buonarroti Simoni; 6 марта 1475, Капрезе — 18 февраля 1564, Рим) — итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения. Микеланджело родился 6 марта 1475 года в тосканском городке Капрезе к северу от Ареццо, в семье обедневшего флорентийского дворянина Лодовико Буонарроти (1444-1534), городского советникаЛодовико Буонарроти не был богатым, и дохода от его маленького владения в деревне едва хватало на то, чтобы содержать множество детей. В связи с этим он вынужден был отдать Микеланджело кормилице, жене «скарпелино» из той же деревни, называвшейся Сеттиньяно. Там, воспитанный супружеской парой Тополино, мальчик научился разминать глину и владеть резцом раньше, чем читать и писать.В 1488 году отец Микеланджело смирился с наклонностями сына и поместил его учеником в мастерскую к художнику Доменико Гирландайо. Он занимался там в течение одного года. Год спустя Микеланджело переходит в школу скульптора Бертольдо ди Джованни, существовавшую под патронатом Лоренцо де Медичи, фактического хозяина Флоренции.

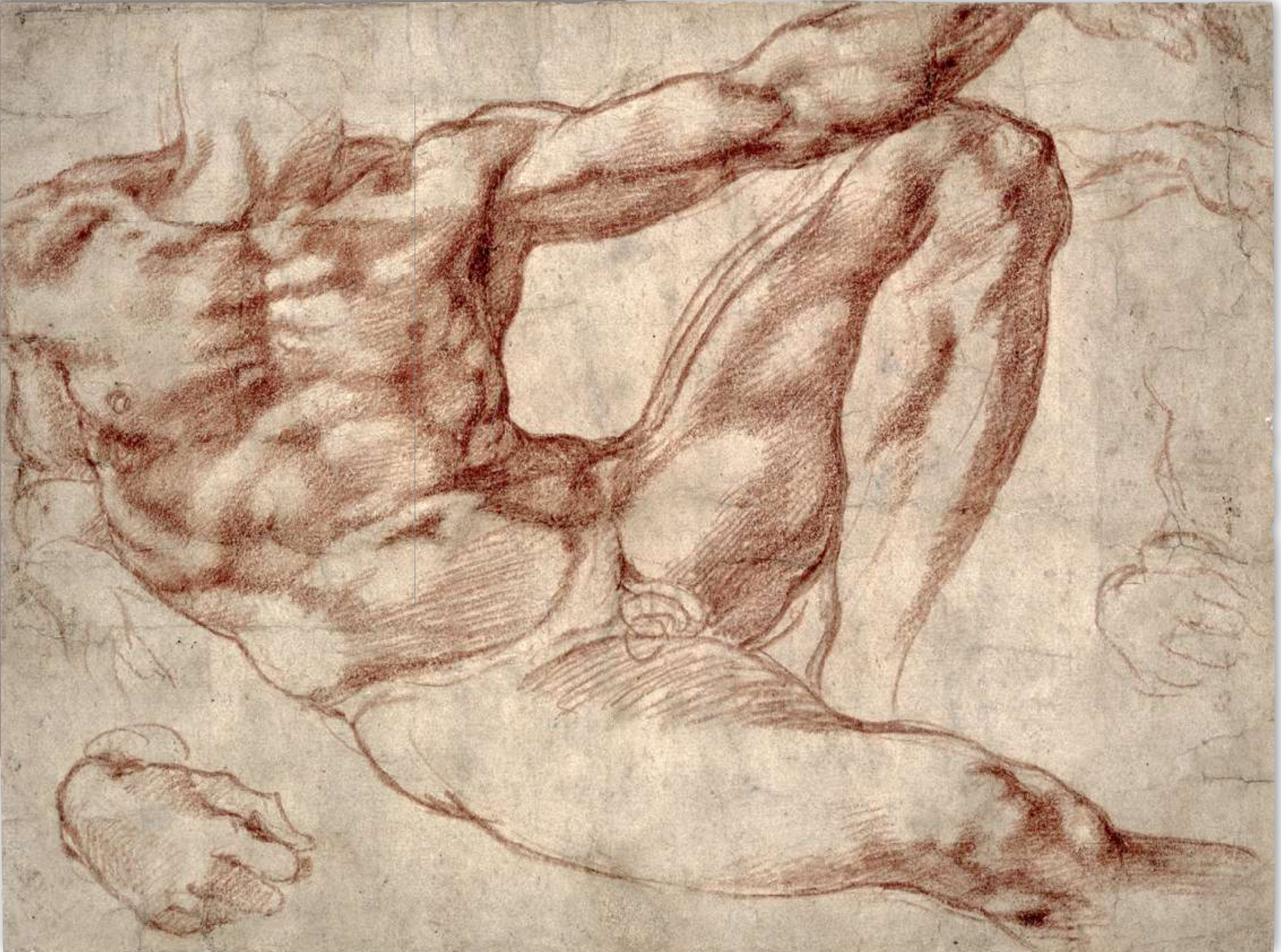
Медичи распознает талант Микеланджело и покровительствует ему.

В 1546 году художнику были доверены наиболее значительные в его жизни архитектурные заказы. Для папы Павла III он закончил

Палаццо Фарнезе (третий этаж дворового фасада и карниз) и спроектировал для него новое убранство Капитолия, материальное воплощение которого продолжалось, однако, достаточно долго. Но, безусловно, наиболее важным заказом, препятствовавшим ему вплоть до самой смерти вернуться в родную Флоренцию, было для Микеланджело его назначение главным архитектором собора Святого Петра. Убедившись в таком доверии к нему и вере в него со стороны папы, Микеланджело, дабы показать свою добрую волю, пожелал, чтобы в указе было объявлено, что он служит на строительстве из любви к Богу и без какого-либо вознаграждения.

Скончался Микеланджело 18 февраля 1564 года в Риме. Погребён в церкви Санта-Кроче во Флоренции. Перед смертью он продиктовал завещание со всей свойственной ему немногословностью: «Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным».





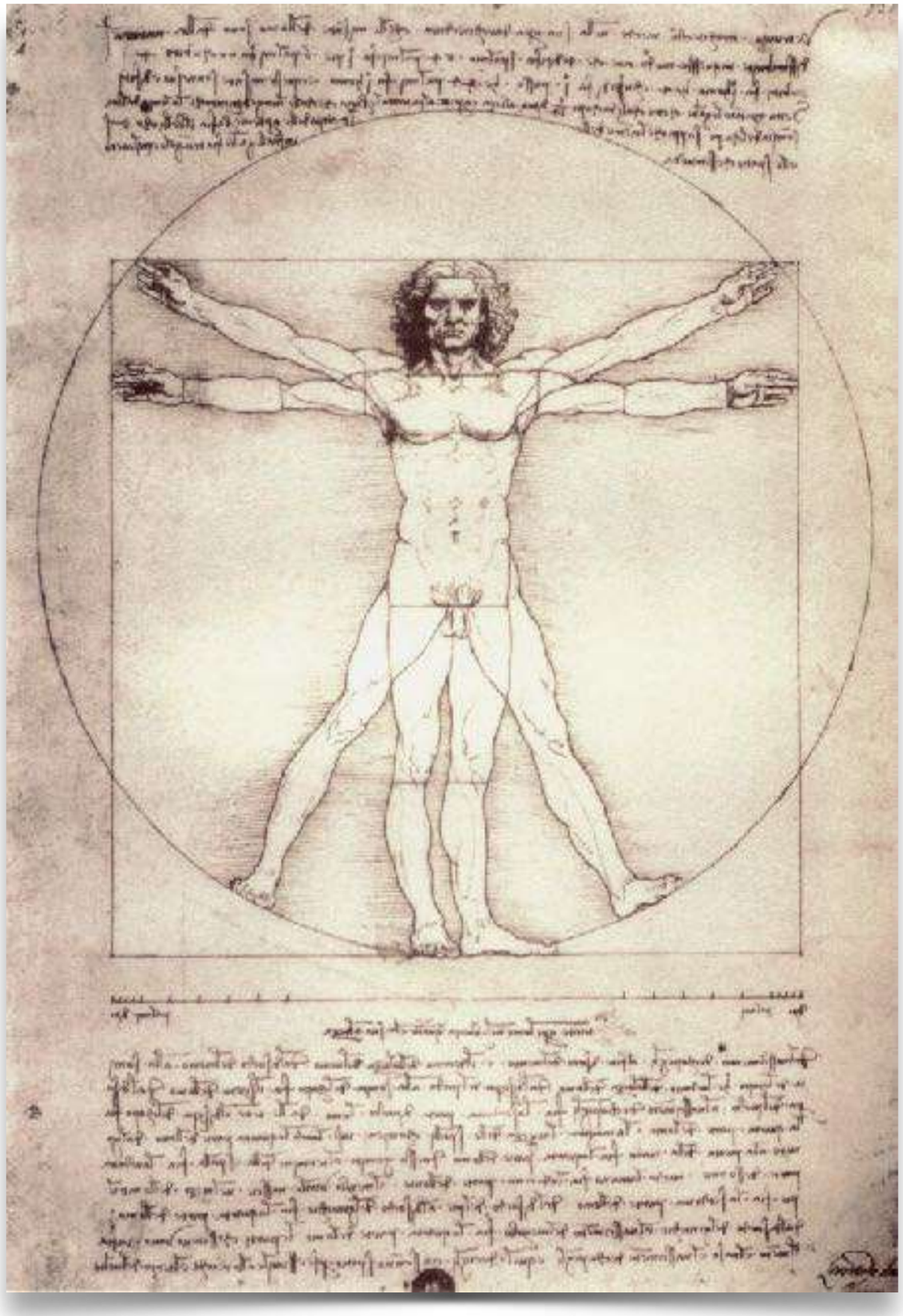
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (итал. *Leonardo di ser Piero da Vinci*; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. *homo universalis*).
Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции в «три часа ночи» то есть в 22:30 по современному отсчёту времени. Примечательна запись в дневнике деда Леонардо, Антонио да Винчи (1372—1468) (дословный перевод): «В субботу, в три часа ночи 15 апреля родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо. Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео». Его родителями были 25-летний нотариус Пьеро (1427—1504) и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Первые годы жизни Леонардо провёл вместе с матерью. Его отец вскоре женился на богатой и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и Пьеро забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах. Жил он в это время у деда.

В Италии того времени к незаконнорождённым детям относились почти как к законным наследникам. Многие влиятельные люди города Винчи приняли участие в дальнейшей судьбе Леонардо.

Леонардо не имел фамилии в современном смысле; «да Винчи» означает просто *«(родом) из городка Винчи»*. Полное его имя — итал. *Leonardo di ser Piero da Vinci*, то есть «Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».

Франческо Мельцы портрет Леонардо да Винчи



В своих «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари рассказывает, что как-то один знакомый крестьянин попросил отца Леонардо найти художника, чтобы тот расписал круглый деревянный щит. Сер Пьеро отдал щит своему сыну. Леонардо решил изобразить голову горгоны Медузы, а чтобы изображение чудовища производило на зрителей должное впечатление, он использовал в качестве натуры ящериц, змей, кузнечиков, гусениц, нетопырей и «прочих тварей» «из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламеняло воздух». Результат превзошёл его ожидания: когда Леонардо показал законченную работу отцу, тот испугался. Сын сказал ему: «Это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведений искусства». Сер Пьеро не отдал работу Леонардо крестьянину: тот получил другой щит, купленный у старьёвщика. Щит же Медузы отец Леонардо продал во Флоренции, выручив за него сто дукатов. По преданию, этот щит перешёл к семье Медичи, а когда он был утерян, полновластных хозяев Флоренции изгнал из города восставший народ. Через много лет кардинал дель Монте заказал картину с изображением Медузы Горгоны Караваджо. Новый талисман был преподнесён Фердинанду I Медичи в честь женитьбы его сына.

В 1466 Леонардо да Винчи поступает в мастерскую Верроккьо подмастерьем художника.

Мастерская Верроккьо находилась в интеллектуальном центре тогдашней Италии, городе Флоренции, что позволило Леонардо обучиться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые технические навыки. Он изучил черчение, химию, металлургию, работу с металлом, гипсом и кожей. Помимо этого юный подмастерье занимался рисованием, скульптурой и моделированием. В мастерской, кроме Леонардо, обучались Перуджино, Лоренцо ди Креди, Аньоло ди Поло, работал Боттичелли, часто бывали такие известные мастера, как Гирландайо и др. Впоследствии, даже когда отец Леонардо принимает его на работу в свою мастерскую, он продолжает сотрудничать с Верроккьо.

Интересная творческая биография маэстро принадлежит перу его современника Джорджио Вазари (Giorgio Vasari). В книге Вазари «Жизнь Леонардо» есть краткая история о том, как Андреа Верроккьо (Andrea del Verrocchio) привлек ученика к выполнению заказа «Крещение Христа» (Battesimo di Cristo). Ангел, написанный Леонардо, настолько явно продемонстрировал его превосходство над учителем, что последний в досаде отбросил кисть и никогда больше не занимался живописью.

В 1473 году в возрасте 20 лет Леонардо да Винчи получает квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки. Следующий год своей жизни Леонардо да Винчи провел во Флоренции. Первая его зрелая картина – «Поклонение волхвов» (Adorazione dei Magi), выполненная на заказ для монастыря Сан Донато (San Donato).

В Милан Леонардо попал в качестве посланца мира от Лоренцо Медичи (Lorenzo di Medici) к Лодовико Сфорца (Lodovico Sforza) по прозвищу Моро (Moro). Здесь его творчество получило новое направление. Он был зачислен в придворный штат сначала как инженер и только позже – как художник.. Моро нужны были инженерные приспособления для военных действий и механические сооружения для увеселений двора. Леонардо разбирался в этом как никто другой. Ум его не дремал, мастер был уверен, что возможности человека безграничны. Его идеи были близки гуманистам Нового времени, но во многом непонятны современникам.

Возвращение во Флоренцию ознаменовалось поступлением на службу к герцогу Чезаре Борджиа (Cesare Borgia) и созданием самого прославленного полотна – «Джоконды» (Gioconda). Новая работа предполагала частые разъезды, мастер исколесил Романью, Тоскану и Умбрию с различными поручениями. Главной его миссией была разведка и подготовка местности к боевым действиям со стороны Чезаре, задумавшего подчинить себе Папскую область. Чезаре Борджиа считали величайшим злодеем христианского мира, но Леонардо восхищали его упорство и недюжинный талант полководца. Он утверждал, что пороки герцога уравновешиваются «столь же великими достоинствами». Честолюбивые планы великого авантюриста не осуществились.

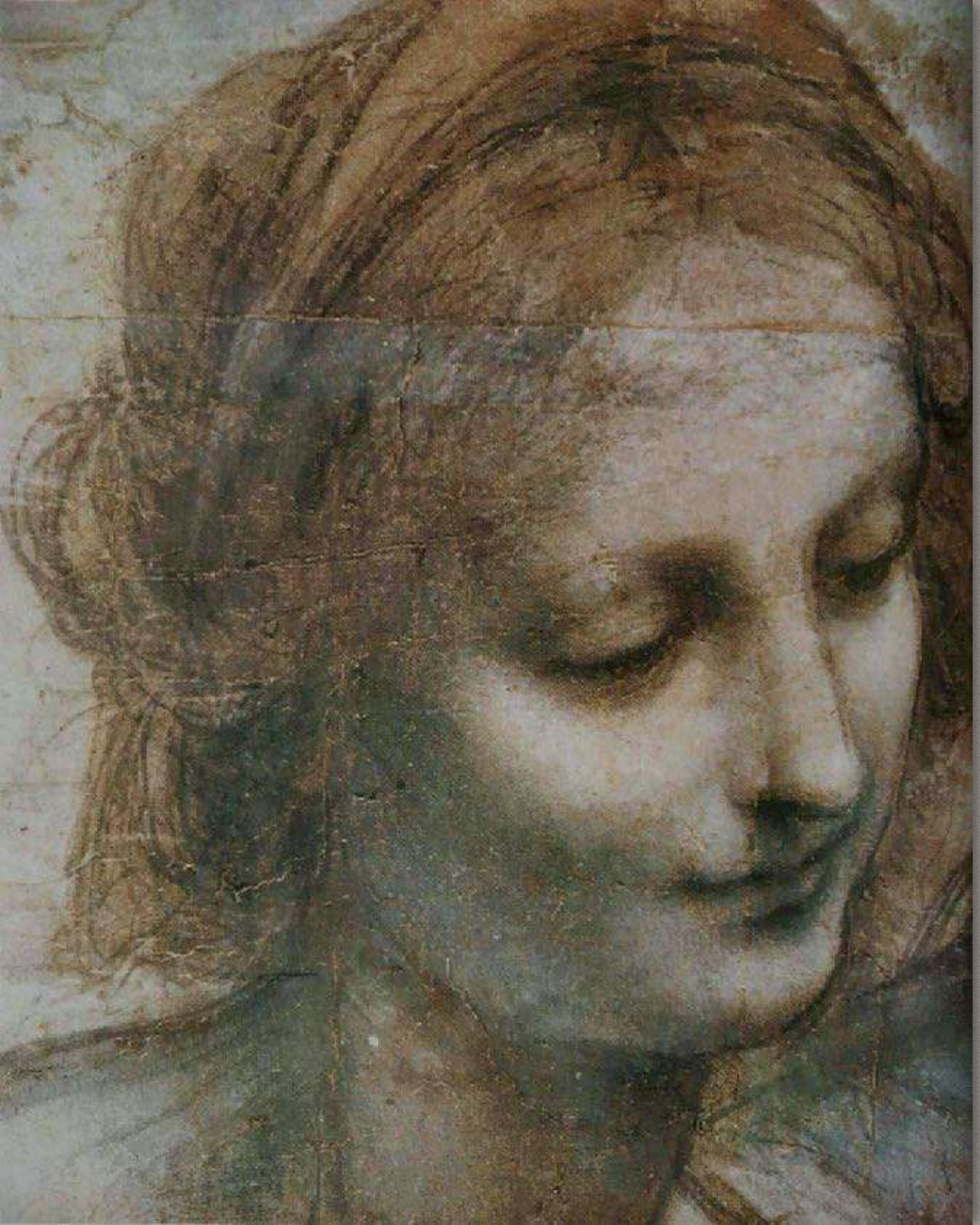
Мастер в 1506 г. вернулся в Милан. Второй миланский период длился до 1512 г. Маэстро занимался изучением строения человеческого глаза, работал над памятником Джакомо Тривульцио и собственным автопортретом.

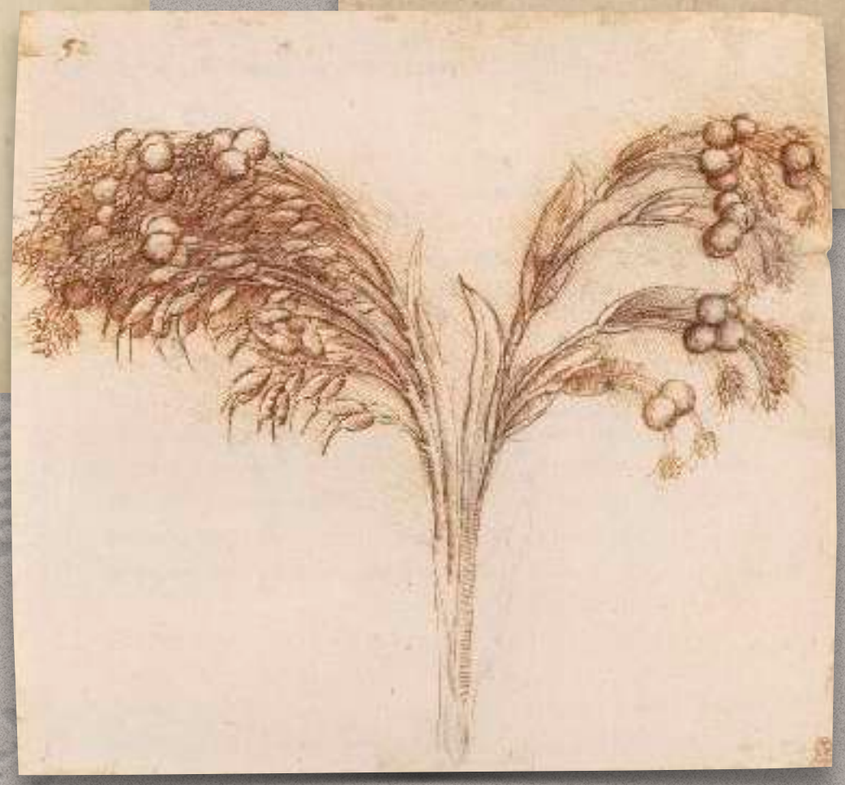
В 1512 г. художник переехал в Рим. Папой был избран Джовании Медичи (Giovanni di Medici), сын Лоренцо Великолепного, принявший сан под именем Льва X (Leo X). Брат папы, герцог Джулиано Медичи (Giuliano di Medici), высоко оценивал творчество соотечественника.

После его смерти мастер принял приглашение короля Франциска I и отбыл во Францию в 1516 г. Франциск оказался самым щедрым и благодарным патроном. Маэстро поселился в живописном замке Кло-Люсе в Турени, где имел полную возможность заниматься тем, что было ему интересно. По королевскому

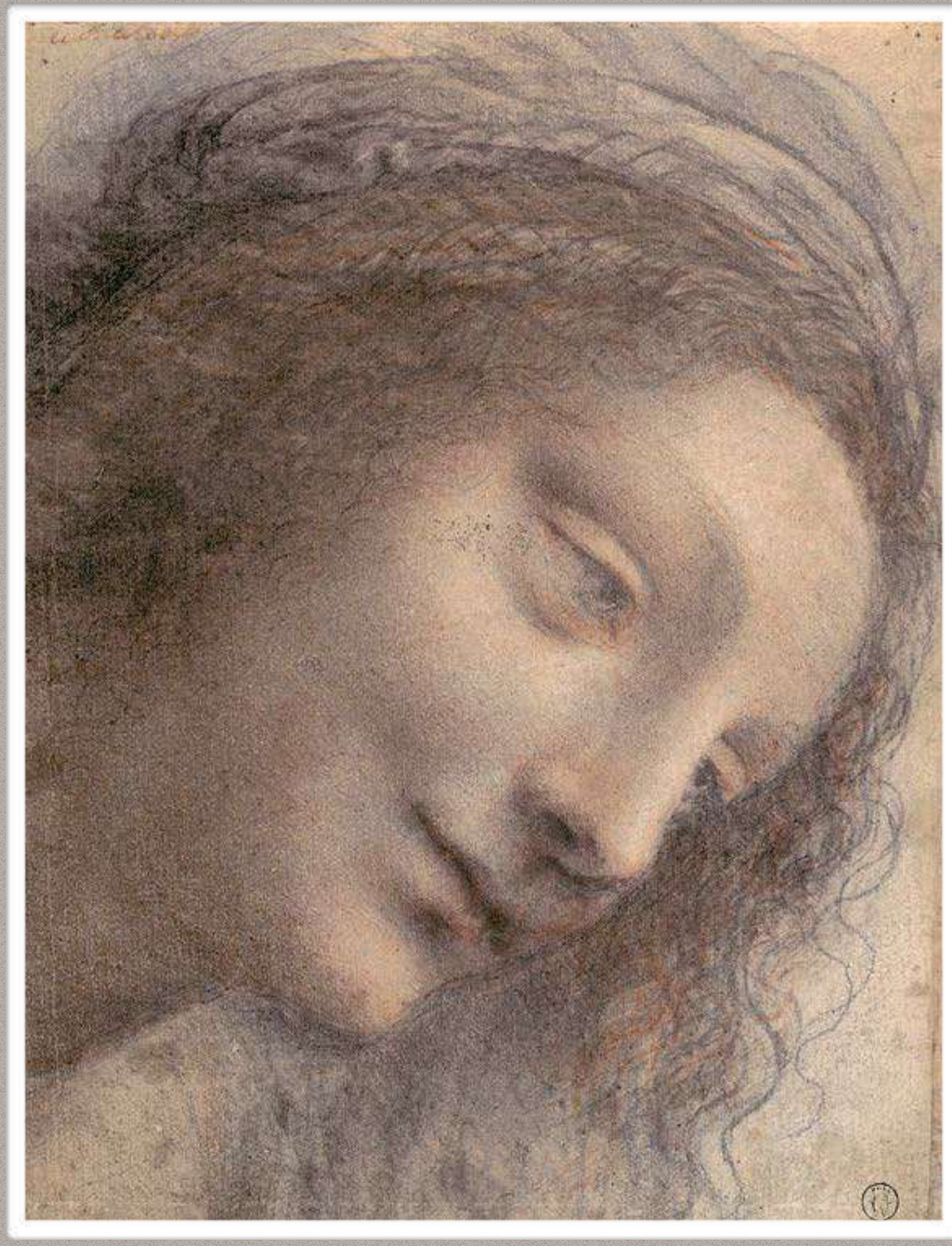
Леонардо, Женская голова в профиль налево 1490-1500

поручению он сконструировал льва, из груди которого раскрывался букет лилий. Французский период был самым счастливым в его жизни. Король назначил своему инженеру годовую ренту в 1000 экю и подарил угодья с виноградниками, обеспечив тому спокойную старость. Жизнь маэстро оборвалась в 1519 г. Свои записи, инструменты и поместья он завещал ученикам.

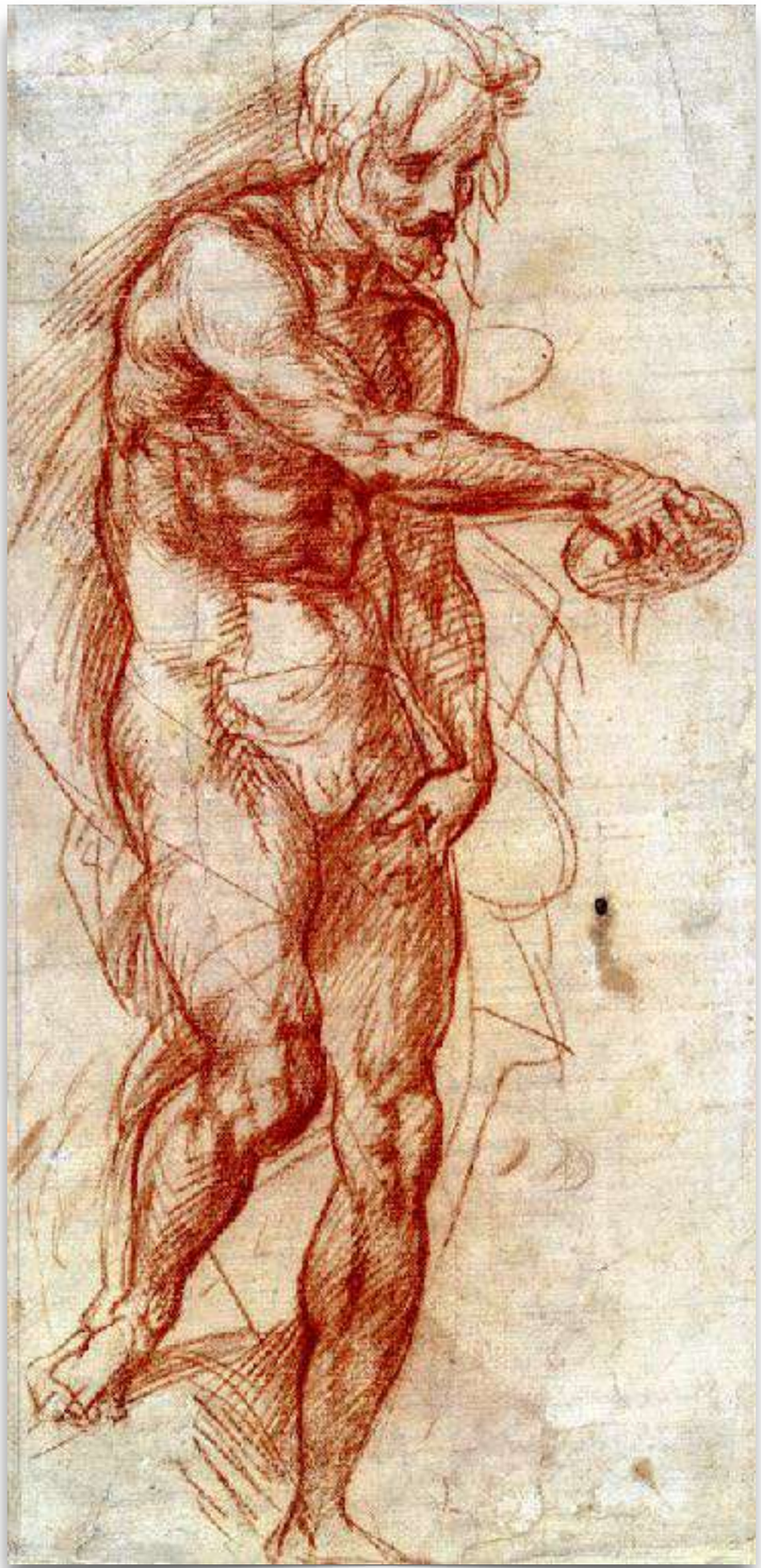




Леонардо. Зарисовки растений



АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО



Андре́а дель Са́рто (итал. Andrea del Sarto), ястоящее имя Андреа д'Аньоло ди Франческо ди Лука ди Паоло дель Мильоре Ваннукки (итал. Andrea d'Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore Vannucchi; 1486/87, Флоренция — 21 января 1531, Флоренция) — итальянский живописец флорентийской школы. Ученик Пьеро ди Козимо.

Родился в 1486 году во Флоренции. В юности на его становление как художника оказали влияние Фра Бартоломео и Леонардо да Винчи, позднее — Микеланджело. Дружил с Рафаэлем, Тицианом, Франчабиджо. Работал во Флоренции, в 1518—1519 работал во Франции по приглашению короля Франциска I. Вернулся во Флоренцию в 1519 году.

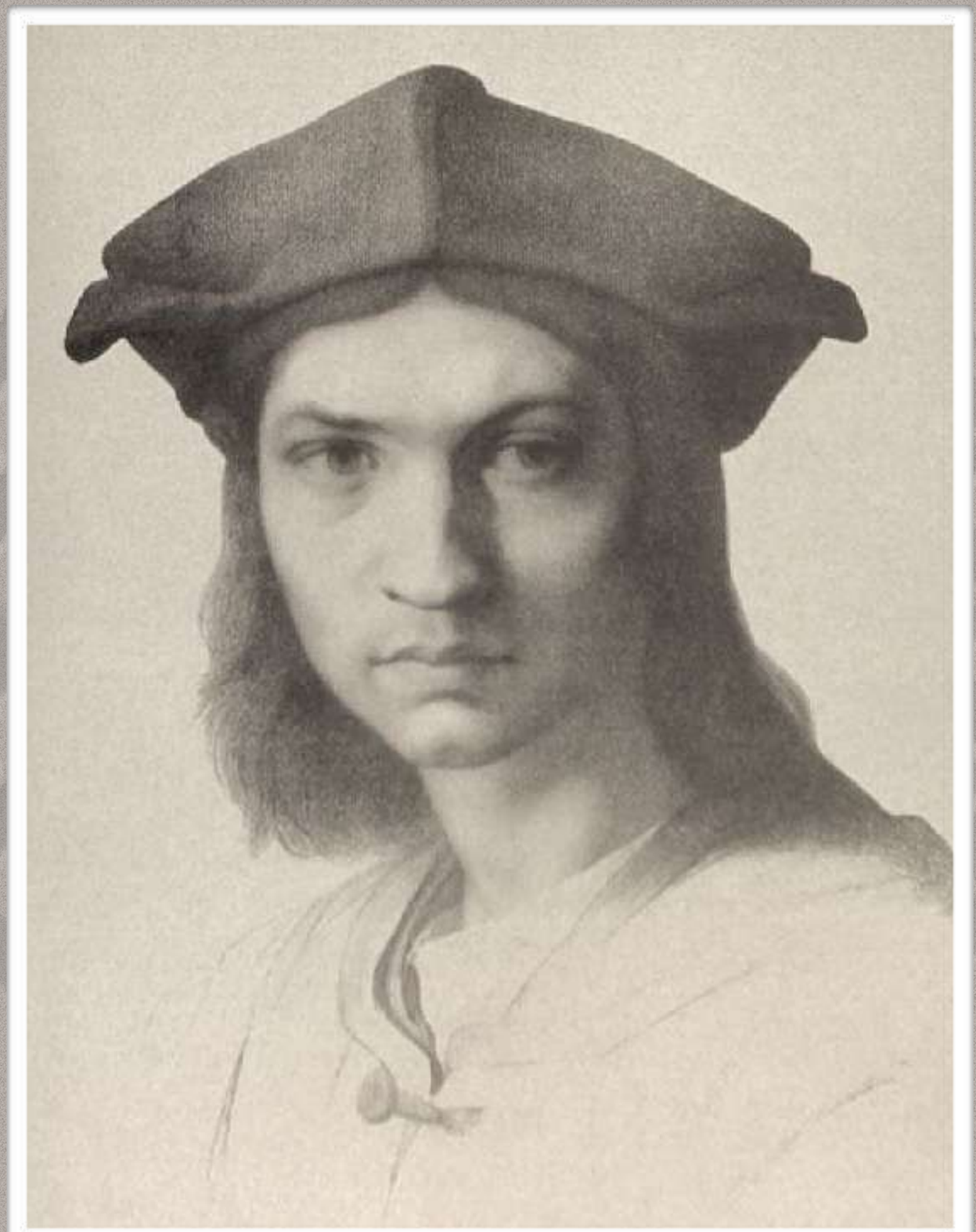
Андреа женился на Лукреции делАявляется во многих его картинах, часто в образе Мадонны. Тем не менее, Вазари описывает её как «неверную, ревнивую, и сварливую по

Андреа дель Сарто
Профиль старика голова вправо

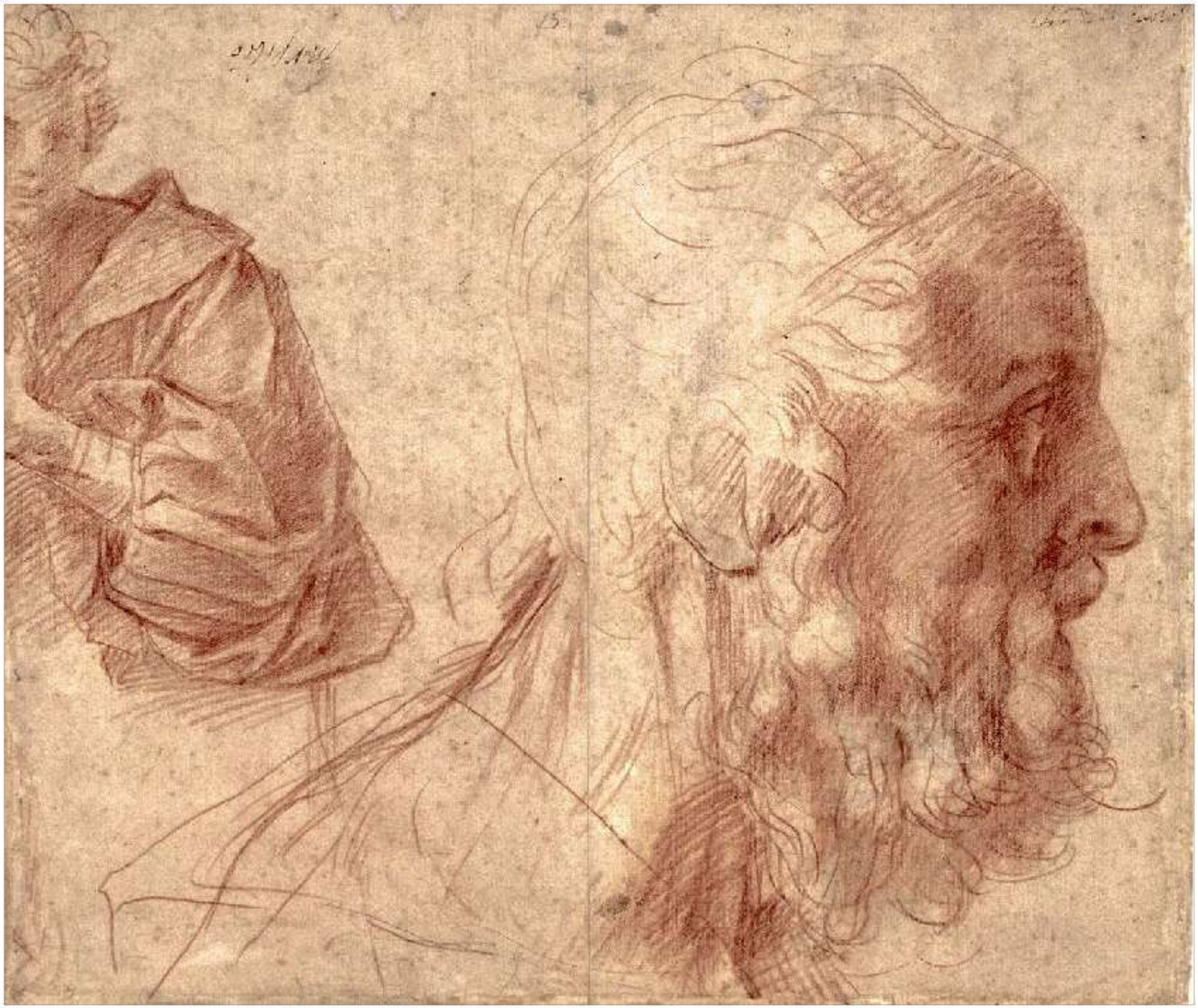
отношению к ученикам». Так же она характеризована в стихотворении «Andrea del Sarto» Роберта Браунинга. Андреа умер во Флоренции в возрасте 43 лет во время эпидемии чумы в 1530 или 1531 году. Он был похоронен без особенных церемоний в церкви Servites. В «Жизнеописании» Вазари утверждал, что Андреа не получал никакой заботы от своей жены во время его смертельной болезни.[1] Однако в то время было хорошо известно, что чума очень заразна, поэтому есть предположение, что Лукреция просто боялась заразиться опасной и часто смертельной болезнью. Если это правда, её предосторожность была обоснованна, так как она пережила мужа на 40 лет.

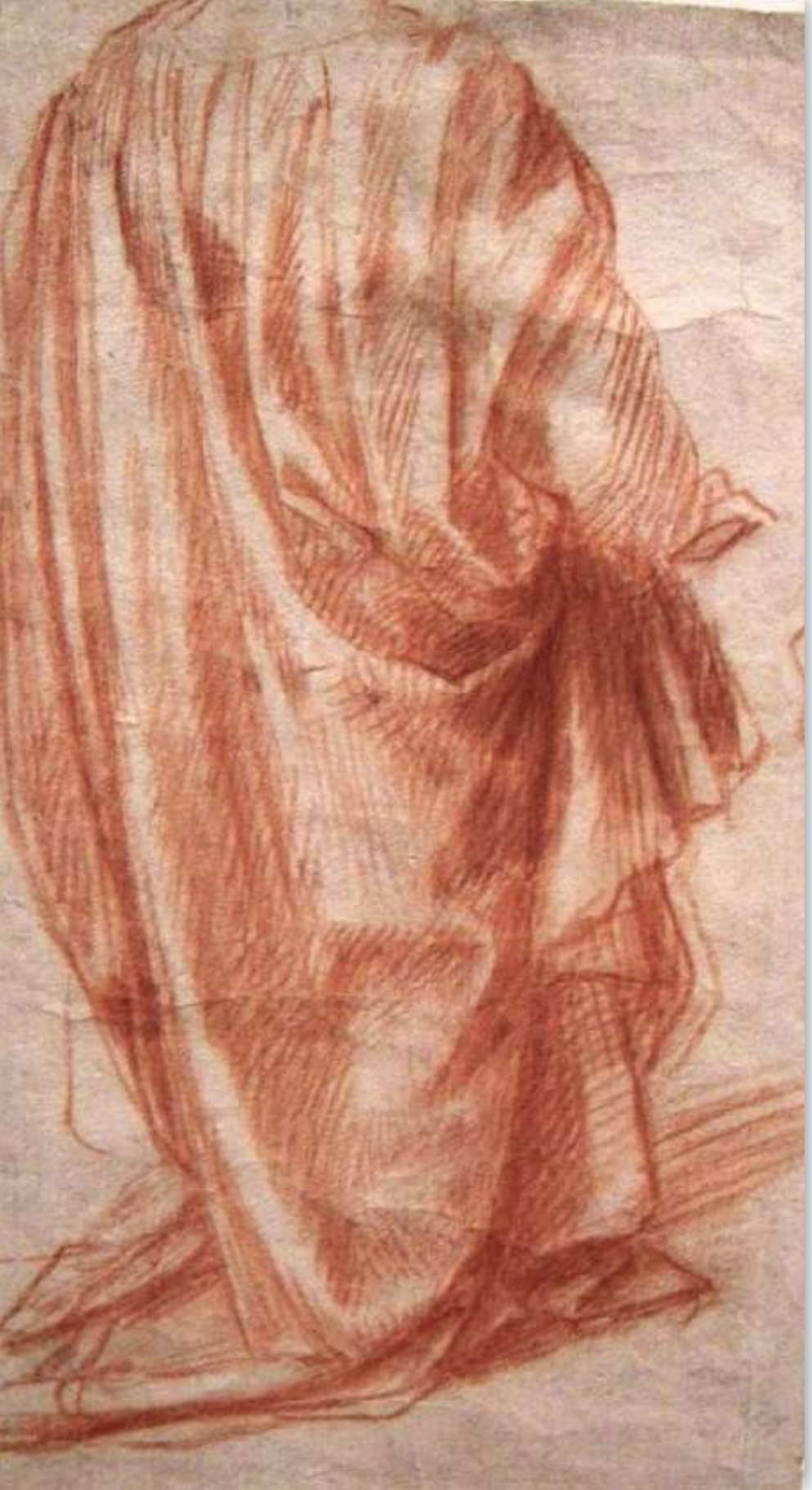
Автор имеет большое количества фресок и станковых картин. Картины отличаются красочной гаммой и богатством перехода светотени.

Микеланджело, высоко ценивший талант дель Сарто, представил ему в 1524 году Джорджо Вазари, который впоследствии стал учеником дель Сарто. Тем не менее Вазари, подверг резкой критике своего учителя, утверждая, что, несмотря на наличие всего необходимого, чтобы стать великим художником, ему не доставало амбиций и божественного огня вдохновения, который помогал творить его более знаменитым современникам, таким как Леонардо, Микеланджело и Рафаэль.

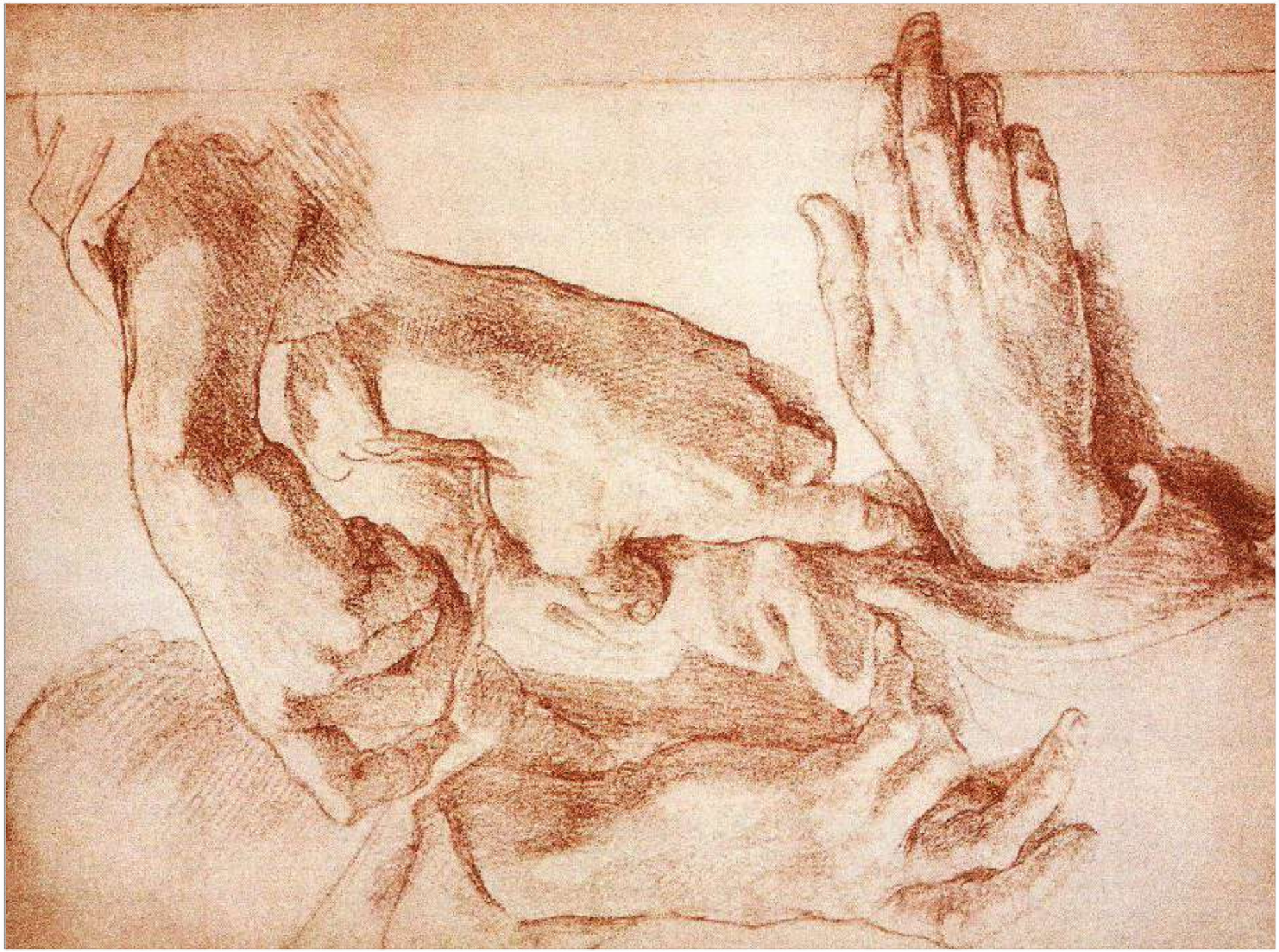


Андреа дель Сарто
Автопортрет





69



ЯКОПО ПОНТОРМО (КАРРУЧЧИ)

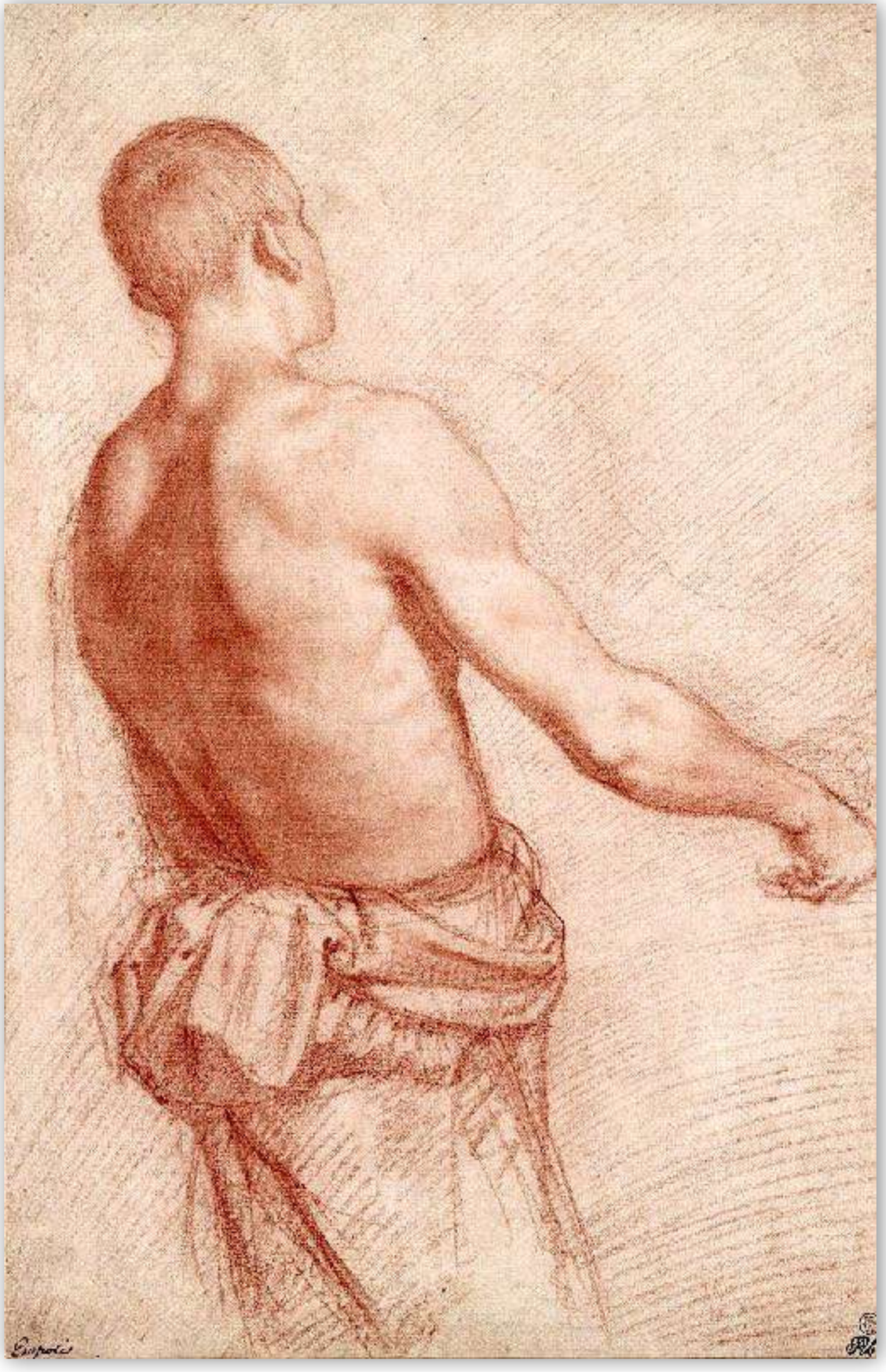
Якопо Понтормо (Pontormo) (настоящая фамилия - Карруччи, Carrucci) (1494-1557), итальянский живописец. Представитель флорентинской школы, один из основоположников маньеризма

Биография

Родился в Понтормо (Тоскана) 24 мая 1494 в семье живописца Б. Каруччи. Учился в основном в мастерской Андреа дель Сарто (с 1512) – вместе с Россо Фьорентино, с которым сотрудничал в ранний период. Жил преимущественно во Флоренции.

Первое его значительные произведение, фрески в церкви Сантиссима Аннунциата во Флоренции (1514–1516), решены еще в гармонически-плавной манере Сарто, хотя и более эмоциональны. Однако алтарный цикл с историей Иосифа в Египте (ок. 1515–1518; часть его хранится в лондонской Национальной галерее) полон тревожно-смятенных фигур. Личный стиль Понтормо, с его утонченно-грациозным рисунком и прохладным колоритом, ярко проступает в пасторально-аллегорических росписях виллы Медичи в Поджо-а-Кайано (1519–1521). Во фресках со Страстями Христовыми в чертозе (картезианском монастыре) Валь д`Эма в Галуццо (1523–1527) очевидно влияние Северного Возрождения (гравюр А.Дюрера).

Всецело маньеристичны алтарные образы 1520-х годов (Христос в Эммаусе, 1525, Уффици, Флоренция; Мадонна со святым Иосифом и Иоанном Крестителем, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Встреча Марии и Елизаветы, церковь Сан Микеле, Карминьято, 1528–1530; в особенности знаменитое, «странное и новое» по манере (Вазари) Положение во гроб, 1526–1528, церковь Санта Феличита, Флоренция) – с их нервными колористическими и световыми всплесками и



контрастами, порою нарочито ирреальным сочетанием натурной среды с умозрительной символикой (треугольное Всевидящее Око в Эммаусе), трепещущими линиями, которые как бы дематериализуют фигуры и драпировки. В этот период художник выполнил и несколько композиций по картонам Микеланджело (к числу этих большей частью не сохранившихся работ относится Венера и Купидон, галерея Академии, Флоренция); воздействие великого мастера сказалось и в самостоятельных вещах Понтормо (10 000 мучеников или Мученичество святого Маврикия и его воинов, 1529–1530, галерея Питти, Флоренция).

Понтормо был также выдающимся портретистом, умеющим остро очертить душевную жизнь своих моделей, представленных обычно замкнуто-одинокими на непроницаемо темном фоне (Козимо Старший, конец 1510-х годов, Уффици; Юноша, 1525, музей Виллы Гвиниджи, Лукка; Юноша с алебардой, музей П.Гетти, Малибу, Калифорния; и др.). Лучшие из его поздних фресок (в частности, хора церкви Сан Лоренцо, 1546–1556) не сохранились и известны лишь по подготовительным рисункам. Блестящий рисовальщик, Понтормо оставил значительное графическое наследие. В последние годы вел все более отшельнический образ жизни, уединяясь в своей мастерской.

Умер Понтормо во Флоренции 2 января 1557.

