

Министерство образования и науки Украины

**Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н
Бекетова**

Кафедра прикладной математики и информационных технологий

Информатика и основы компьютерного моделирования. Модуль 1

Тициан Вечеллио – творец эпохи Возрож- дения

Выполнил:

студент группы А2012-2

Цыбулька И.В

Проверил:

Яковицкий И.Л

Харьков 2014

ХНУГХ

Ранние годы

ТИЦИАН (Тициано Вечеллио) (Tiziano Vecellio) родился в Пьеве ди Кадоре, в горном местечке, входящем в состав Венецианской республики, в родовитой семье. Точная дата его рождения не известна, это примерно 1485-1490 г.г. Около 1500 года был отдан отцом в учение мозаичисту Себастьяно Дзуккато в Венецию, где научился ценить красочность византийской мозаики. Затем он переходит к Джованни Беллини, ведущему художнику Венеции XV века.

В 1507 году поступил в качестве помощника в мастерскую Джорджоне, который расширил тематический диапазон венецианской живописи, обратившись к чисто светской тематике. После смерти Джорджоне в 1510 году Тициан закончил некоторые его работы. Вместе с Джорджоне они работали над украшением фресками немецкого торгового дома.

Собственный стиль

Тициан стремился выработать свой самостоятельный стиль. К этому периоду можно отнести его картину “ Бегство в Египет “ из собрания Эрмитажа. Фигуры святых изображены в бытовом плане: Мадонна, сидящая на осле, поддерживает Христа, ангел несет узел с вещами, кажется , что это группа простых людей совершает путешествие . Большое место в картине отведено пейзажу. Здесь и поляны , залитые лучами солнца, и стадо с пастухом, и разные звери.

С 1517 – 1555 годы Тициан занимал должность официального живописца Венецианской республики. К этому периоду его жизни относятся самые замечательные картины, оставившие неизгладимый след в истории искусства Европы. К раннему периоду творчества Тициана относится такая картина как “ Любовь земная и Любовь небесная “. Все в ней подчинено чувству гармонии и тишины, в ней ощущается та полнота жизни , которая так характерна для творчества Тициана. К этому периоду относятся его картины “ Христос и грешница” и “ Христос и Магдалина “.

Список лучших картин

Год	Название	Внешний вид
1514	Виоланте.	
1514	Любовь Священная и Мирская.	
1508-10	Христос и неверная жена.	

1505	Мария с Младенцем и Святыми.	
1510	Св. Семейство и пастух.	
1511-12	Noli me tangere (Не прикасайся ко Мне).	

Знакомство с Джотто

Тициан , находясь в Падце, знакомится с работами гениального художника XIV - века Джотто. Под их впечатлением он создает “ Динарий кесаря ” (Дрезденская галерея). В этой картине благородное и возвышенное начало в лице Христа противопоставлено низменному, алчному в лице Фарисея. Этот сюжет был, как бы подсказан художнику известной композицией “ Поцелуй Иуды ” Джотто. Также к ранним годам относятся картины “ Цыганская мадонна ” и “ Мадонна с вишнями “, в которых художник придал образам мадонн такие про-

стые человеческие качества, такую жизненную силу и полноту форм, которые отличали его картины от произведений мастеров раннего Возрождения. В эти годы Тициан создает много женских образов. Это цветущие молодые венецианки, в образе которых художника интересует исключительно воплощение их чисто земной прелести и красоты.

Полную творческую зрелость художника знаменует прославленное полотно “ Вознесение мадонны “ (Ассунта), заказанное ему для церкви Санта – Мария Глорियोза деи Фрари в Венеции. Прекрасная, сильная фигура мадонны в пышном развевающемся плаще с поднятыми руками плавно поднимается вверх на облаке, которое поддерживает сонм ангелов. По своему значению, по месту в развитии искусства эту картину можно поставить в один ряд с “Сикстинской мадонной “ Рафаэля . (1515 –19 , Картинная галерея, Дрезден, изображающая богородицу с младенцем, святой Варварой и святым Сикстом. В гармоничной классической композиции величественное спокойствие, торжественность сочетаются с настроением тревоги.) Искусство Тициана в этом произведении приобретает ту классическую простоту и свободу, ту обобщенность и гармоничность, которые так характерны для искусства Высокого Возрождения в Италии.

Произведения Тициана

По - новому подошли художники и к изображению традиционной религиозной темы – темы поклонения Христу. В картине “ Мадонна дель Пезарь ” он отказывается от традиционного симметричного построения композиции и сдвигает всю группу главных действующих лиц вправо, делая мадонну и ее младенца главным центром происходящего. Но гармонию и равновесие он сохранил, смягчая цветом этот сдвиг центра тяжести, дав в левой части звучание красно - золотого знамени, блестящего панциря и белого тюрбана.

К сожалению, третье прославленное произведение Тициана, написанное им в этот же период, погибло при пожаре. Это “ Мучение святого Петра “, в котором значительное место занимает пейзаж, помогающий раскрыть содержание картины. Это полотно сохранилось только в повторениях. Тициан был к этому времени уже официальным художником республики, это звание он получил в 1516 году после смерти Беллини. В эти годы он выполняет многочисленные заказы, его заказчиками были: император Карл V, испанский король Филипп II, папа Павел III, правители Мантуи, Феррари, Урбино и другие. Он пишет серию картин на мифологические темы. Для него античность – это безудержная языческая радость бытия, стихийная сила чувственной красоты. К этой серии относятся “ Праздник Венеры “, в которой ликующая толпа маленьких асмуров заполняет пространство перед стоящей справа статуей Венеры.

Картина “ Вакх и Ариадна “, написанная для этой серии, наполнена бурной, бьющей через край радостью существования. Для герцога Урбинского Тициан исполнил ряд картин, среди которых “Венеру Урбинскую “ и так называемую “ Ла Белла “. На обеих картинах изображена одна и та же модель, красавица – венецианка. Она же написана и в “ Женском портрете “ Эрмитажа.

Среди других картин этого зрелого периода творчества мастера нужно отметить “ Положение во гроб “ и “ Введение Марии в храм “. Эти полотна наполнены уже чисто тициановской мощью и грандиозностью. Тициан почти не покидал Венеции, сделав исключение только для императора Карла V , приняв его приглашение работать в Аугсбурге. Карл V жалует художнику почетный титул палатинского графа и утверждает ему пожизненную пенсию. Как изумительный портретист Тициан занимает особое место в истории искусства, создав целую галерею людей – своих современников. Писать портреты он начал уже с 20-х годов и писал их на протяжении всей своей жизни. Он умел подметить в человеке самое главное – как бы скрытую от постороннего взгляда сущность своей модели.

Портреты

В женских же образах его больше привлекало изображение внешней красоты. Одним из ранних портретов Тициана являются так называемый “ Молодой человек с перчаткой “. В нем художнику удалось передать напряженную духовную жизнь человека, скрытую от посторонних. Портрет Ипполита Риминальди, известного в свое время ученого юриста, отмечен тонким психологизмом. Рассеянный, погруженный в себя взгляд выделяют этот образ из общего ряда волевых и целеустремленных людей, которых мы видим на портретах Эпохи Возрождения. Много портретов писал Тициан в 40-е годы. Он уже достиг всемирной славы, стал очень богатым человеком, почитаемым в республике. Он приобрел обширный дом, сад, в котором принимал своих друзей, всех знатных и именитых особ, приезжавших в Венецию, устраивает здесь великолепные пиры.

В 1545 году Тициан по приглашению папы Павла III едет в Рим, где его встречают с большим почетом и поселяют в Ватиканском дворце.

Тициан знакомится с произведениями Рафаэля и Микеланджело, с которым знакомится лично. Микеланджело посещает мастерскую Тициана и знакомится с его картиной “ Даная “. Это произведение имело такой успех, что художнику пришлось повторять ее несколько раз для различных заказчиков. И сейчас в разных музеях мира имеются картины, в которых с некоторыми изменениями трактуется один и тот же мифологический сюжет.

Тициан писал и групповые портреты. Образцом может служить портрет семейства Венд-рамини. Большой интерес представляет портрет друга Тициана – Пьетро Аретино, известного писателя. Это был тонкий и проникновенный ценитель искусства. Характерными являются автопортреты Тициана, к которым он обращался на протяжении всей жизни. Перед нами предстает мужественный и волевой человек, баловень судьбы, страстно любивший жизнь и ее радости.

Расцвет творчества

40 – 50-е годы явились переходными к его позднему, самому замечательному периоду его жизни и творчества. В эти годы начинают звучать трагические ноты и в его произведениях. Этим настроением он как бы откликнулся на те испытания, которые потрясли в это время Италию, захваченную иностранными завоевателями. Его начинают интересовать темы мучений Христа, трагическое содержание которых он вскрывает с большой глубиной и драматизмом. Картина “ Се человек “ остро задумана, художник нарушает строгую уравновешенность композиции. Фигура Христа помещена слева на лестнице, она противопоставлена глумящейся толпе, а слева на переднем плане изображен плачущий (кричащий) мальчик, он словно обращается к зрителям, делает его участником происходящего события.

50 – 60-е годы – это поздний период творчества мастера, время его наивысших достижений, время создания самых впечатляющих и значительных его произведений. Он почти перестает писать портреты, обращаясь, все больше к религиозным композициям, но не отказывается от картин и на мифологические темы. В таких картинах, как “ Венера “ и “ Адонис “ , “ Диана и Каллисто “ , “ Венера перед зеркалом ”, уже нет прежней безудержной, бьющей через край радости жизни; в них начинают появляться более глубокие стороны происходящего.

“ Венера перед зеркалом “ – это как бы завершающий итог всего, что было создано Тицианом, когда он обращался к теме цветущей женской красоты. Почти осязательно передает он женское тело с его нежной, упругой плотью, с тонкой кожей, под которой пульсирует кровь. Эта красавица олицетворяет все соблазны и чары женщины, она окружена дорогими тканями, которые переданы с небывалым искусством и изяществом.

В этот поздний период были созданы такие потрясающие произведения, как “ Кающаяся Магдалина ”, “ Святой Себастьян “ , “Оплакивание “. Именно в это время художником была выработана новая техника живописи, знаменующая собой подлинную реформу в этой области. Тициан как бы лепит форму цветом, создавая ее из единой живописной массы, в которой нельзя даже различить отдельные краски. Это чисто живописное построение формы было настолько новым и непривычным, что созданные позднее произведения мастера плохо вос-

принимались современниками. Они привыкли к четким формам, которые можно было смотреть независимо от того где ты стоишь, вблизи или вдали. Поэтому они считали его поздние картины незаконченными.

В “ Кающейся Магдалине “ Тициан снова воспевает красавицу венецианку. Магдалина изображена в момент сильного душевного подъема – глубокого и искреннего раскаяния. Как зримо сумел передать мастер прозрачную слезу на щеке, подпухшие красные веки и полные слез глаза, шелковистые мягкие волосы. И этому смятению души вторит природа. Последний солнечный луч освещает фигуру кающейся грешницы и ветку согнувшуюся под порывом ветра дерева.

В “ Святом Себастьяне “ изображен страдающий прекрасный юноша. Его атлетически сложенная фигура освещена неярким светом дымящегося костра, она кажется окутанной какой – то грозовой тревожной атмосферой, в которой нет четких контуров. Вся фигура Себастьяна наполнена трагизмом, но художник сохранил в ней веру в величие человека, в силу его духа. Дух Себастьяна не сломлен, тело не обезображено страданиями, он по-прежнему прекрасен и могуч.

Тициан до конца жизни остался верен жизнеутверждающим идеям гуманизма, в то время как начинался кризис идеалов Возрождения.

К теме избиения Христа художник обращался дважды, но особой силы он достигает в позднем варианте, написанным в последние годы жизни. Вся сцена тонет в чаду дымящихся светильников, мертвенный цвет тела Христа, тревожные желтые и малиновые тона одежды юноши, подчеркивают и усиливают драматизм всего происходящего.

Глубокого трагизма достигает Тициан в своей последней, оставшейся после его смерти незаконченной картине “ Оплакивание Христа “. Это произведение с потрясающей глубиной изображает горе людей, потерявших своего учителя и наставника. Горе это безмерно и велико, скорбь людей безгранична. Это произведение явилось как бы завершающим аккордом творческой деятельности великого художника.

Смерть

Умер Тициан 27 августа 1576 года от чумы, свирепствовавшей в это время в Венеции. Тело его было предано земле, согласно завещанию, в церкви Санта Мария деи Фрари. Имя Тициана стало неотделимо от эпохи Возрождения, от венецианского искусства XVI века.

Вывод

Творческое наследие Тициана огромно: это около 120 – 130 полотен, фрески, ряд превосходных подготовительных рисунков, серия гравюр на дереве, созданных в его мастерской по его рисункам. Живопись его включает религиозные, мифологические, аллегорические композиции, портреты, традиционные для Венеции “ истории “ – многофигурные сцены с элементами исторической композиции. Большое место в его творчестве занимают пейзажные мотивы. Долгий, почти семидесятилетний творческий путь художника запечатлел сложную эволюцию его представлений о мире, от чувства ликующей радости бытия до осознания потрясающих этот мир драматических событий.

Список литературы

1. Лазарев В.Н. Поздний Тициан. – В кн.: Старые итальянские мастера. М.,1972
2. Любимов Л. Искусство Западной Европы М., «Просвещение», 1976.
3. Смирнова И.А. Тициан и венецианский портрет XVI в. М., 1964.
4. Интернет-сайт: www.elibron.com.

Оглавление

Ранние годы	2
Собственный стиль	2
Список лучших картин	3
Знакомство с Джотто	4
Произведения Тициана	5
Портреты	6
Расцвет творчества	7
Смерть.....	8
Вывод.....	9
Список литературы	9