УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

ЗАГАДКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОРДЖОНЕ

Аннотация. Первые десятилетия XIV века были временем, когда жили и творили величайшие художники итальянского Возрождения - Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Но в начале XVI века работал еще один мастер, чье имя долго не пользовалось столь широкой известностью, хотя оно по праву может быть названо рядом с именами этих «титанов» Возрождения - Джорджоне да Кастельфранко.

Ключевые слова. Джорджоне, творчество, загадки, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, «титаны» Возрождения, замечательный музыкант, игра на лютне, пение, божество, биографы.

Пожалуй, нет ни одного мастера Возрождения, с именем которого было бы связано столько загадок. Современники, считавшие его великим художником, в то же время почти ничего не сообщили о его жизни; поэтому биография Джорджоне нам известна очень плохо. Из его обширного творческого наследия, сведения о котором мы находим в различных источниках, до наших дней дошло всего лишь около 20 картин, которые можно с достаточной уверенностью связать с его именем. Они не подписаны и не датированы, поэтому о точном времени их создания мы можем только догадываться. Не всегда нам ясно и их содержание - сюжеты картин Джорджоне часто не имеют ничего общего с традиционной тематикой искусства Возрождения. Однако немногие картины и отрывочные сведения, которые мы находим в источниках, позволяют нам создать представление о творчестве этого мастера, сыгравшего исключительно важную роль в развитии итальянского искусства. К началу XVI века в Италии, города которой раньше, чем в остальной Европе, сбросили иго феодализма и власть церкви, культура Возрождения имела уже прочные двух вековые традиции. Ровесник Микеланджело и Рафаэля, Джорджоне работал в те годы, когда для итальянского искусства начинался период нового большого подъема, когда художники, овладевшие реалистическим методом изображения окружающей действительности, искали более простых, величаво-благородных и совершенных форм для выражения своих представлений о значительности человека и красоте мира. Джорджоне был одним из первых представителей этого нового этапа в развитии итальянского искусства, так называемого Высокого Возрождения; недаром его биограф Джорджо Вазари, живший в середине XVI века, считал мастера из Кастельфранко, наряду с Леонардо да Винчи, «одним из основателей современной манеры». И в то же время искусство Джорджоне полно глубокого своеобразия. Мироощущение его великих современников поражает своей грандиозностью; в их искусстве величавая торжественность, монументальный размах, героическое средоточием их интересов явояется человек, пластическое совершенство его тела, величие и благородство его духа. Окружение человека, та среда, в которой он живет, привлекает их гораздо меньше. В небольших картинах Джорджоне раскрывается совершенно иной мир мир простой и скромной природы, с уходящими вдаль холмистыми долинами, маленькими деревушками, синей гладью озер и высоким светлым небом, озаренными отблесками утренней или вечерней зари; его герои - прекрасные молодые женщины, юноши в рыцарских доспехах или пастушеских одеяниях - пленяют своей чистой, одухотворенной, задумчивой красотой. Эти картины лишены героического звучания, но в них есть такая поэтичность

восприятия мира, сосредоточенность лирического переживания, какой мы не найдем ни у одного другого художника Возрождения. И в то же время этот поэт и мечтатель стал подлинным реформатором итальянской живописи, основоположником реалистического метода, новых жанров, смело ввел в искусство светскую тематику. Художники Флоренции и Рима, для которых прекрасное обнаженное человеческое тело было венцом творения природы, стремились к особой пластической определенности, главную роль в изображении средств у них играли рисунок и светотень. Джорджоне был первым итальянским художником, почувствовавшим, что специфика реалистических возможностей живописи заключается в цвете, краске, показавшим, что тонкие градации цвета могут передать и прозрачность воды в ручье, и блеск металлических лат, и теплоту тонов обнаженного тела - все то материальное богатство и чувственное многоообразие мира, которое не привлекало его флорентийских и римских современников. Недаром Вазари рассказывает, что Джорджоне почти не делал рисунков и воплощал свои творческие замыслы прямо на холсте, в цвете. «Он считал непреложным, что писать прямо краской, без всяких подготовительных эскизов на бумаге, есть истинный и лучший способ работы, и что это и является истинным рисунком». Это неповторимое своеобразие творчества Джорджоне, открывшего для искусства новые грани действительности, новые реалистические возможности, было следствием не только его огромной одаренности и лирического склада его творческой натуры. Джорджоне был художником Венеции - города, в котором культура Возрождения развивалась чрезвычайно самостоятельно, характеризовалась особым кругом интересов. Искусству этой могущественной морской республики, никогда не знавшей феодальной зависимости, державшей в своих руках посредническую торговлю между Европой и странами Востока, славившейся своими мраморными дворцами и пышными празднествами, были чужды суровость и героических дух. Картины крупнейших венецианских мастеров конца XV века Джованни Беллини и Витторе Карпаччо полны праздничности, горячего утверждения красоты мира; художников увлекает великолепие парчовых одежд, красота золотоволосых венецианок, их картины сияют ясными, звучными красками. В то же время их искусство нередко проникнуто лиризмом, мягкой задумчивостью, они не только охотно переносят действие церковных легенд в привычную обстановку родного города с его великолепными дворцами и позолоченными гондолами, но и изображают тихие пейзажи венецианской провинции.

Однако окончательно своеобразие венецианской живописи, особый путь ее развития определились в творчестве Джорджоне да Кастельфранко, который прожил короткую жизнь. В расцвете молодости и творческих сил его не стало. Из книги Вазари мы узнаем, что «современники высоко ценили его не только, как художника, но и как замечательного музыканта, ибо его игра на лютне и пение «почитались в те времена божественными».

Список литературы:

- 1. Альбом репродукций / авт.-сост. и авт. вступит. статьи И.А. Смирнова. Москва: ИЗОГИЗ, 1962. 14 с., [15] л. ил.: ил.; 22 см. (Мастера мирового искусства).
- 2. Филиппова О.Н. Божественный Микеланджело // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (6 октября 2023 г., г. Уфа) / Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. С. 107-110.
- 3. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. №8 (8). Сентябрь. 2023. С. 52-54.
- 4. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодий вчений. 2019. №6 (70). С. 311-318.

РАЗДЕЛ: Искусство и культура Направление: Искусствоведение

- 5. Филиппова О.Н. Любимец королей (о творчестве Тициана) // Флагман науки. №9 (9). Октябрь. 2023. С. 96-98.
- 6. Филиппова О.Н. Тициан величайший художник эпохи Возрождения // Флагман науки. №11 (11). Декабрь. 2023. С. (в печати).