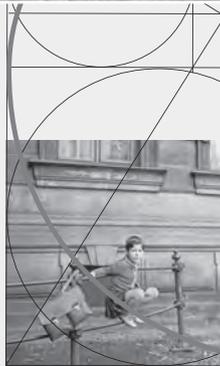

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
Глава 1. Рождение композиции: исторический аспект	10
1.1. Гносеологические корни композиции	13
1.2. Традиции мировой культуры и искусство композиции	32
1.3. Каноны художественной живописи в публицистике современной репортажной фотографии	63
Глава 2. Фотокомпозиция: фундаментальные основы	74
2.1. Законы, принципы и правила композиции	77
2.2. Выразительные средства фотокомпозиции	100
2.3. Композиционное мышление – мастерство и искусство	135
Глава 3. Композиция репортажной фотографии	156
3.1. Жанры фотографий: портрет, пейзаж, натюрморт, фотомонтаж. Нюансы применения	159
3.2. Композиция портрета в жанрах фотожурналистики	171
3.3. Композиция пейзажа в жанрах фотожурналистики	185
Послесловие	209
Копилка мудрых мыслей	212
Аксиомы композиции	215
Список литературы	219
Приложение	223

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие посвящено изучению истории, теории и практики фотокомпозиции репортажной и постановочной фотографии как средства документальной фиксации значимых событий и произведения высокого изобразительного искусства.

В данном издании речь пойдет о фотокомпозиции – высшей математике фотографического творчества и изобразительного искусства. Знание ее законов, правил и приемов приносит позитивный результат в творчестве, а также выполняет целый ряд функций, о которых будет сказано ниже.

Нас, числом в несколько миллиардов, живущих в первой четверти XXI в., окружают композиции. Мы все живем в «океане композиций». Все вместе и каждый из нас – большая и сложная композиция.

Мир композиций создан природой и человеком разумным.

Мысль о том, что живые существа и неодушевленные предметы – совокупность композиций, вызывает законное чувство гордости за бесконечную эволюцию, которая создала такое проблемное совершенство. Впрочем, радость от осознания этого факта охватывает не всех, что объясняется антагонизмом между безудержным полетом мысли и прозой жизни. Сколько людей, столько и мнений. О причинах плюрализма можно узнать, при желании, из трактата Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».

Сознание определяется бытием. Условия жизни и качество воспитания программируют расцвет гармонично развитой личности. Философ Л. Фейербах изрек: «Во дворцах люди мыслят иначе, чем в хижинах». Проблема в том, что переезд из трущоб во дворцы несколько затянулся. Развитие сознания – процесс длительный, который продолжался на протяжении столетий, продолжается и сегодня, отражая эволюцию культуры, общества, образования и физического состояния человека. Искусство кропотливо учит красоте, воздействует на сознание и поведение, тем самым воспитывает.

По убеждению японцев, проверенному временем, первоклассные автомобили высокого качества могут создавать рабочие, понимающие музыкальные шедевры Моцарта и Бетховена.

Музыкальные произведения классиков наводят на философские размышления о вечном, о противоречии жизни и смерти. Машины, механизмы, предметы быта высокого качества и непревзойденного эстетического уровня, созданные под звуки чарующих симфоний, эстетичны, конкурентоспособны, сплачивают нацию осознанием величия духа, глубиной мысли.

В черновиках романа Ф.М. Достоевского «Идиот» записана фраза: «Мир красотой спасется...». В этом же романе автор устами 18-летнего Ипполита Терентьева изрекает: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет “красота”»? Со временем фразу переделали: «Красота спасет мир». Художественное произведение, воздействуя на наши чувства и сознание, по словам С. Эйзенштейна, «организует зрителя организованным материалом».

Фотожурналистика создает и раскрывает образ героев, значимые события, исследует характеры, состояние души. Фотокомпозиция в фотожурналистике – равноправный участник, поскольку формирует творческий процесс.

Глаз можно сравнить с объективом фотоаппарата, диафрагма которого регулирует интенсивность света, создает резкость изображения. Зрение «среднего» человека улавливает основные цвета солнечного спектра, а глаз художника различает до 13 тысяч оттенков.

Процесс зрительного восприятия можно разделить на этапы. На первом этапе образуется плоское двухмерное изображение на сетчатке глаза, на втором – воссоздается трехмерный образ внешнего мира. Образованное зрительное пространство субъективно называется перцептивным, т. е. служащим для ориентации.

Если говорить о цветопередаче, то для каждого человека она индивидуальна. Каждый из нас воспринимает окружающий мир субъективно. Один и тот же пейзаж художника и фотографа воспроизведут в разных цветовых оттенках.

Аналогичная ситуация наблюдается при фотографировании людей и природы. Фотоаппарат по своей технической природе бесстрастен, однако в руках творческого человека он превращается в кисть художника.

По мнению психофизиологов, изображение, возникшее на сетчатке глаза на первой стадии восприятия, не дает полной ориентации в мире и не компенсирует трехмерный образ. Причина заключается в том, что сложнейший психологический процесс «чтения», домысливания, воссоздания пространства реальности в нашем сознании сугубо индивидуален. Восприятию глубины пространства способствуют монокулярные и бикулярные факторы. Невольно задумаешься о вмешательстве в наш мозг неких неземных сил, Бога. Но факты – упрямая вещь: человек и сегодня остается загадкой природы, созданной эволюцией продолжительностью в миллионы лет.

Композиционная деятельность – это слаженный и непрерывный процесс активного восприятия и осмысления объекта изображения с целью создания художественной ценности. По мнению В.И. Коваленко: «Композиция как учебная дисциплина содержит в себе многогранный комплекс понятий, видов

композиций, свойств, определяющих их качество, средств выразительности и гармонизации. Композиция как комплекс методов организации элементов – важнейший фактор художественной выразительности любого творческого проекта» [25, с. 3].

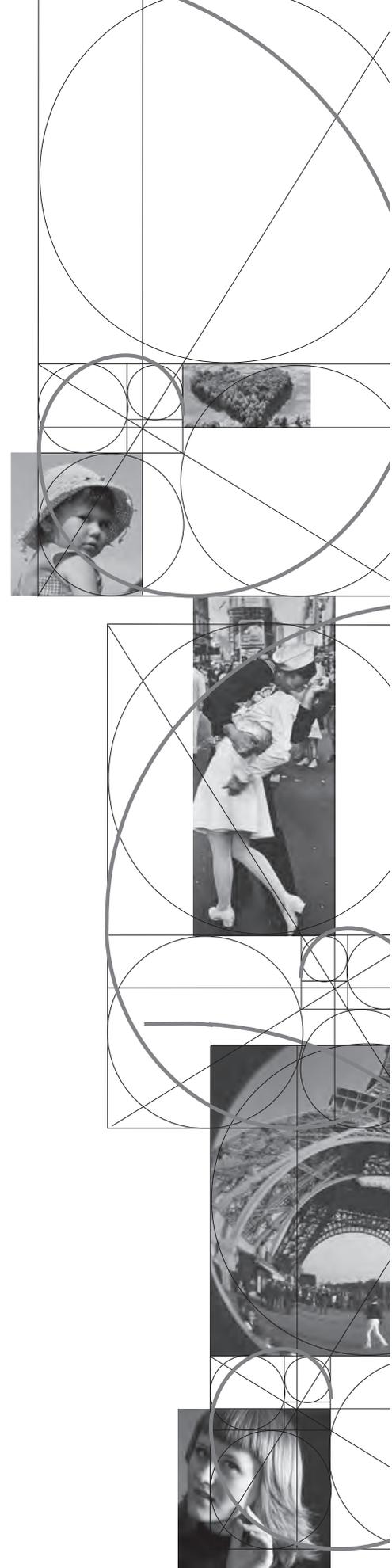
Композиция в фотожурналистике соединяет визуальную информацию с вербальной, усиливая воздействие на читателя. Главный советчик и судья в создании композиции – наше зрение – дар Божий.

Что привлекает нас в композиции художественной фотографии? Прежде всего гармония, которая изначально рождается в сознании, вызывая позитивные ощущения. А руководит творчеством вдохновение.

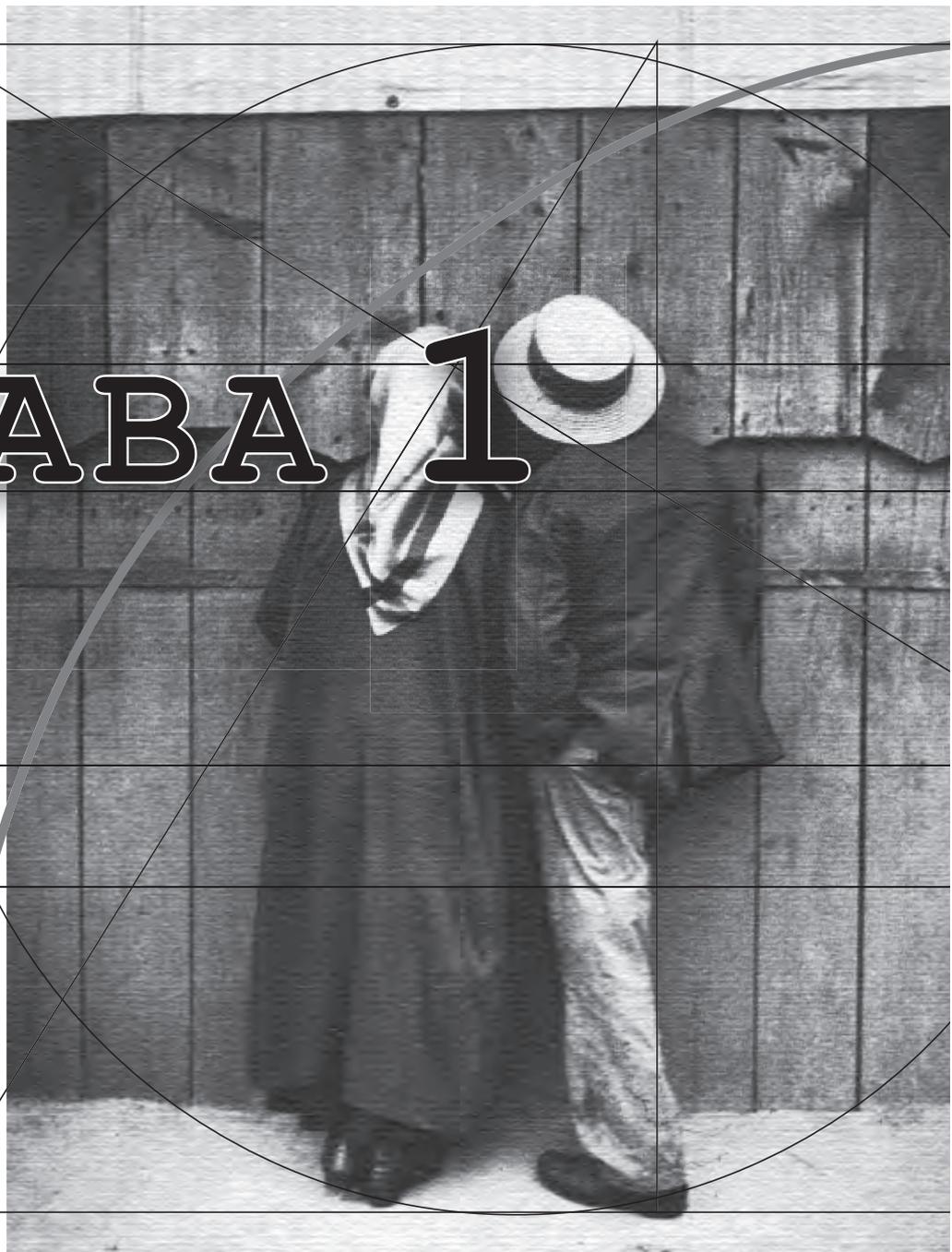
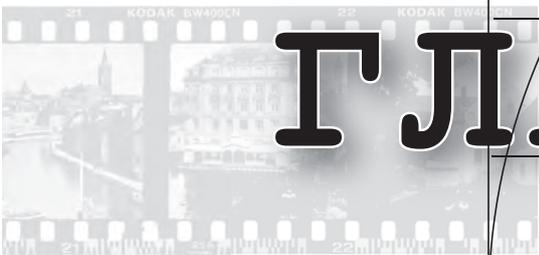
Бессмертная Мона Лиза – творение рук и разума Леонардо да Винчи – учит любить женщину, детство, мир.

Искусствоведы рассматривают композицию в живописи и фотографии как особый вид творчества, чаще всего как процесс гармоничного построения, расположения, соподчинения элементов и частей. Композиционное творчество созревает и формируется в сознании как образное мышление, участвующее в практической реализации идеи. Композиция в фотографии представляется нам загадкой процесса образного превращения духовного и физического материала в произведение фотоискусства. Попробуем эту загадку разгадать.

*Автор
В.И. Шимолин, доцент кафедры
периодической печати и веб-журналистики,
кандидат филологических наук, доцент*

ГЛАВА 1

Глаз учится у руки
И.М. Сеченов

**РОЖДЕНИЕ
КОМПОЗИЦИИ :
исторический
аспект**

Прежде чем взять в руки фотоаппарат, следует познакомиться с истоками красивой фотографии из далекого прошлого. По мере освоения природы и научно-технического развития, рождались культура и искусства. Они делали жизнь общества уютнее, комфортнее, цивилизованнее, гуманнее. Гармонию бытия рождает композиция вещей и предметов. Композиция не возникла ниоткуда. Она появилась одновременно с рождением Земли. Возможно, она пришла к нам из Космоса нерукотворной композицией – гигантской огненной каплей в форме шара. Капля воды – идеальная форма. Земной шар и планеты имеют шаровидную форму. Икринки живых существ ее повторяют. Это явление окутано тайной. Композиция всего сущего – плод эволюции, которая продолжается уже миллионы лет. Возраст первой рукотворной композиции, начертанной на стене пещеры, ученые определили весьма приблизительно – 30–40 тыс. лет. Примерно столько же лет насчитывает история искусства.

1.1. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ КОМПОЗИЦИИ

Триумфальный путь искусства начался с рукотворных композиций-росписей на стенах пещер. Древний человек старался рисовать узнаваемо. С какой целью? Бытует мнение, что наскальные рисунки – наглядное подтверждение развития мозга, рождения эмоционального состояния и образного мышления. Создать яркий и динамичный образ животного или сцен охоты могли наиболее одаренные от природы люди, способные образно мыслить и верить в мистическую силу изображения.

Так и хочется сказать, что красоту окружающей природы пещерный человек впервые оценил тысячи лет назад, когда решил увековечить себя и изображения животных на стенах пещер. Но это – опрометчивый вывод.

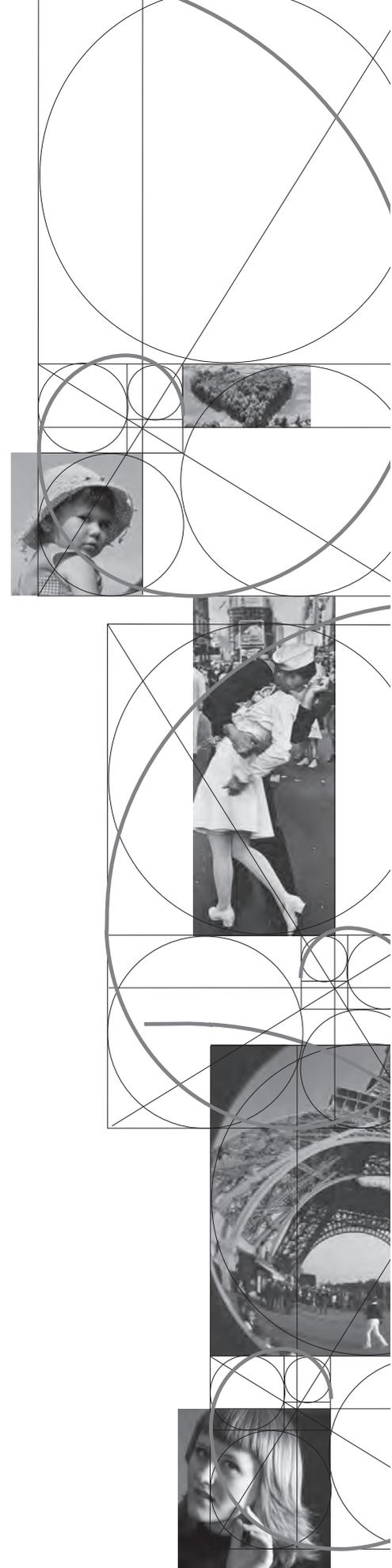
Творчество первобытного человека не являлось осознанным созданием художественного произведения. К написанию рисунков его подтолкнули внешние объективные обстоятельства. Добывание пищи и одежды, защита от дождя, снега, ветра, непогоды в зимнюю стужу – не являются стимулом для творчества. Лишь поднявшись над тяготами бытия, научившись добывать еду и сохранять огонь, первобытный гончар покрыл мягкую глину простейшим узором-орнаментом, в основе которого лежали точки и линии.

Возможно, в анималистических изображениях, в этих линиях и ромбиках заложен ритуальный смысл. Лишь безудержная писательская фантазия усматривает в наскальных рисунках некое послание потомкам, которое стало лишь первым шагом к эстетическому освоению действительности, к искусству.

Бытует предположение, что искусство возникло из не искусства и возникло не на Земле, а было занесено из Вселенной. Версия фантастическая.

Человек появился на свет, чтобы жить во времени и пространстве, для продолжения рода. Рисунки становились учебником жизни, уроками выживания и осознания в ней своего места и предназначения.

Время жизни измеряется движением. Жить – значит развиваться. Несвязанные между собой палеолитические эрмидажи и неандертальские прадо данный тезис подтверждают: пещерные ателье и мастерские, в которых творились картины первобытных художников, сохранились во Франции, Африке, Сибири, на Дону, Италии, Германии, Алжире.

Пещерная живопись
палеолита

Искусствоведы искренне восторгаются творениями рисовальщиков каменного века, но упрекают их творения за отсутствие общей композиции. Так, например, лошади на стенах пещеры Ласка расположены хаотично и беспорядочно: одни вверх ногами, другие рисунки накладываются друг на друга. Но такова была первобытная композиция. Упреки, конечно, зряшные. Человек эпохи неолита, вернувшийся с удачной охоты, рисовал не в мастерской, а в палеолитической каменной полости, рисовал с воодушевлением, в приливе охватившего его творческого зуда вдохновения.

Рисунки на камне в эпоху палеолита трудно соотнести с высоким искусством эпохи Возрождения, но между ними можно уловить незримую связь. В безыскусном мастерстве первобытных рембрантов и фидиев можно разглядеть искорки таланта. Их творчество было вызвано потребностью развивающегося мозга познавать мир. Рука научилась манипулировать резцом и красками, формировала интеллект.

Эти соображения подтверждают композиции древних изображений. Слаженный ритм и слитность фигур на наскальных неровных плоскостях передают репортажность происходящего события: вот охотники с луками бегут за дичью, припадают на колени, их фигуры сплетаются, движутся хаотично.

Вооруженные примитивными зубилами и молотками, на фоне пирамид и величественных храмов они кажутся нам трудолюбивыми муравьями. Но какая сила духа! Неведомая сила толкала людей совершать подвиги Геракла и возводить циклопические сооружения. Во имя чего? Говорят, страх родил мифотворчество, религия – веру в загробную жизнь, в первую очередь для жрецов, фараонов, цезарей, царей. Искусство верно служило церкви.

Рабовладельческий строй поднял общество на более высокую ступень цивилизации, собрал воедино племена, образовал нацию. Появились богатые и бедные. Роскошь стала привилегией первых, принуждение и нищета – достоянием вторых. Угрозами и посулами еды и свободы государство собрало множество людей на строительных площадках, развило науку в сферах инженерии, зодчества, архитектуры, искусства.

Пирамиды в Гизе

История культуры и искусств началась очень давно. Возраст египетских пирамид превышает 4,5 тысячелетия. Египетские художники заложили основы композиции в рисунках, барельефах и пирамидах. В их творениях, живописи и скульптуре ярко проявляется градация размеров изображений, ритмика вертикальных линий, которая носит не случайный характер, а закономерный: чем важнее содержание изображения, тем больше будет она по размеру других картин и рельефов. Портрет или барельеф хозяина гробницы всегда превышает рост приближенных и родственников. И уж совсем мизерными изображались фигуры рабов и пленников.

Египтяне сделали изображение графическим письмом. Письменность на берегах Нила прошла эволюцию от пиктографии к идеографии, рисунок соединил слово и понятие, а затем сам перешел к слоговому и алфавитному письму. По гипотезе Е.Ю. Антоненко, «...люди, жившие тысячелетия назад, словно знали, что их цивилизация потерпит крах и их письмо будет возможно прочесть благодаря тому, что оно символично. Их язык – это не язык букв и слов, это язык изображения и картин» [3, с. 9].

Пиктография стала образцом композиции в виде картинного письма, основой египетской письменности и искусства. Со временем, растянувшимся на столетия, рисунок превратился в знак, стал шифром, символом, потерявшим идентичность с породившим его предметом. По мнению Н.А. Дмитриевой, «...нигде больше, даже в Китае, изображения и надписи не образуют такого прочного художественного синтеза, как в Египте» [18, с. 35].

В окрестностях Каира, в Гизе, издали видны три безупречных геометрических тела, четырехгранные пирамиды, возведенные для фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Время постройки от 2,6 тыс. до 5 тыс. лет до н. э. Самая величественная носит имя фараона Хеопса. Ее высота составляет 146 м, а длина основания каждой грани – 230 м. Кто-то подсчитал, что для перевозки всех камней, уложенных в это сооружение, сегодня понадобилось бы более 20 тыс. товарных поездов по 30 вагонов в каждом. Но это – из области фантастики.

ГЛАВА 1

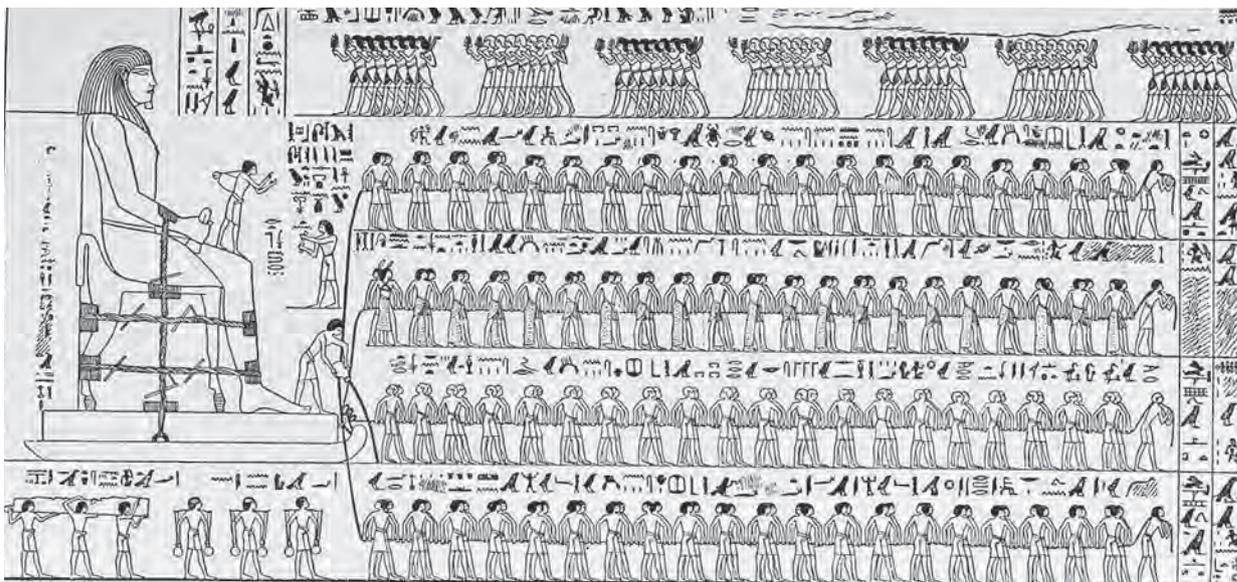

Рисунок с фрески Джехутихотепа II с изображением метода передвижения колосса
Возможно так же передвигали массивные блоки для строительства

Пирамида Кукулькана

Точная дата пирамид Майя неизвестна. Их возраст около 3 тыс. лет

Еще одна загадка давно минувшего – гигантские размеры сооружений, возведенных в разных странах мира. И это не только пирамиды Египта и Южной Америки, но и скульптура Колосса Родосского. На другом конце света, на территории Мексики, обнаружена пирамида, скрытая слоем лавы. Она старше египетской; ее возраст составляет 6 тыс. лет. Над возведением каждого из этих «изделий» столетиями трудилось тысячи строителей.

Любопытно в этих открытиях то, что архитектурные формы, а также время строительства пирамид удивительным образом совпадают. Искусство Древнего царства ученые назвали египетской классикой, а характерными элементами и признаками композиций – монументальность и спокойствие, торжественность, ритмичность и величавость.

Особый расцвет египетского искусства наступил в эпоху Нового царства в XIV в. до н. э. Это было время правления фараона Эхнатона. Великолепными памятниками древнеегипетского искусства стали прекрасные скульптурные изображения Эхнатона, его жены Нефертити, их дочерей, созданные в мастерской Тумеса. Разве можно не влюбиться в такую красоту?

Ритм на барельефах и фресках передавали чередующиеся изображения людей или животных, движущихся цепочкой через одинаковые интервалы, ритмически повторяя жесты. Подобная картина имеет оттенок ритуальной торжественности: вереницы рабов и животных движутся в вечность.

Процесс рисования неторопливо охватывал страны и континенты. С развитием ремесел появлялись новые краски и совершенствовалась техника письма. На палитре живописца умещалось больше цветов, а на полотне – больше цветовых оттенков. Открытие перспективы привело к трансформации плоской картины в объемное изображение зданий и скульптур.

Архитектура – обобщающее определение зданий и сооружений. Первое, что бросается в глаза – размеры, соотношение горизонталей и вертикалей. Архитектура – это материал, из которого созданы великолепные здания и простые сооружения; колонны, которые украшают здания и делают их дворцами; лепные украшения стен дворцов и бытовых сооружений в виде росписей и барельефов.

Египетская царица Нефертити

Египетские скульптуры

Отличаются единым стандартом: фигура выпрямлена, голова высоко поднята, левая нога выставлена вперед, руки прижаты к туловищу. Египетские Адам и Ева, изгнанные из Рая. Или просто начало пути!

Парфенон

Храм в Афинах, памятник античной архитектуры 2,5 тыс. лет. Расположен на территории Акрополя в центре греческой столицы. Посвящен богине Афине, дочери Зевса, за спасение города во время персидской войны

В архаичных строениях чувствуется *обаяние пропорции*. Древние греки соотношением величин в архитектуре устремились к гармонии. Красоту постигали, изучая человека. В движениях усматривали и ритм, и гармонию, и равновесие, и пропорции. Однако отрицали строгость геометрии египетских сооружений и рисунков: критские дворцы отличались асимметричностью граней. Такова же и эгейская керамика, на образцах которой учатся современные керамисты.

Не оставались без пристального внимания и лица героев, богов, восседавших на Олимпе, сенаторов, цезарей, атлетов, победителей первых Олимпийских игр. Древним Фидиям, владевшим законами композиции, удавалось раскрывать их характер в мраморе и рисунке благодаря недюжинному мастерству и таланту.

Мировая культура имеет давнюю и великую историю. Вехой новой эры стали Средние века. Отметим отправной точкой V в., положивший начало феодальной формации. Раннее Средневековье, охватывающее VI–XI вв., ознаменовано становлением феодализма. Классическое Средневековье, или развитой феодализм, охватило XII–XV вв. Закат Средневековья, или позднее Средневековье, заняло XVI в. – первую половину XVII в. и было ознаменовано упадком феодализма. На смену кострам инквизиции пришла эпоха Возрождения, которая делится на следующие периоды: Раннее Возрождение – 1410–1500 гг., Высокое Возрождение – 1500–1545 гг., Позднее Возрождение – 1545–1590 гг.

Коринфская колонна (ордер)

Ионическая колонна (ордер)

Дорическая колонна (ордер)

Миф и сказка – жгучие предпосылки рождения возвышенных чувств, фантазий и идей. Крито-микенская, или эгейская, культура, родиной которой явилась Древняя Греция конца III – середины II тысячелетия до н. э., подарила миру в изобилии прекрасные мифы, живописные шедевры и величественные сооружения, от которых сохранились руины.

Греческие зодчие создали архитектурную систему *ордеров*. «Ордер» происходит от лат. *ordo* – строй, порядок. Под ордером также подразумевают соотношения колонн и лежащего на них перекрытия. Колонны имеют собственные имена.

Самые древние греческие ордера – дорический, ионический и коринфский. Распространенность ордерной архитектуры объясняется их простотой и доходчивостью. Греки видели в идеальной композиции единство разумности, равновесия, гармонии и красоты, основанных на мере и числе. Афинский политик Солон (640 и 635 до н. э. – около 559 до н. э., Афины) требовал от сограждан: «Ничего лишнего», а лидер Афинской демократии Перикл (V в. до н. э.): «Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности».

Акрополь, возвышающийся над Афинами, называют кристаллом греческого классического искусства. Его архитекторы, как оказалось, пренебрегли фронтальностью, симметрией и параллелизмом, доказывая тем самым, что красоту можно отыскать и в асимметрии.

Название «Акрополь» связано с греческой столицей. Афинский Акрополь известен широко и по пяти критериям внесен в список ЮНЕСКО. «Акрополь» – имя нарицательное, это холм, возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, верхний город, крепость, убежище на случай войны. Акрополи имелись во многих древнегреческих городах. Акрополь не путать с некрополем – местом захоронений. Парфенон – памятник античной архитектуры V в. до н. э., возведенный на афинском Акрополе, главный храм древних Афин, построенный в честь богини Афины.

Собор Девы Марии
в Шартре. XIII в.

Труд древних зодчих и строителей не пропал даром. Здания, сохранившиеся тысячи лет, поражающие и сегодня размерами и красотой пропорций, ритмами колонн, являлись не только культовыми сооружениями, но и школой обучения гармонии для рядовых граждан. Античные шедевры, как считал В.В. Познанский, по своему строю и художественной форме оказывались чужды религиозности, воплощая идеи разума, единства, величия, гармонии свободного общества граждан города-государства. Мировоззрение древних греков перешло по наследству, оказалось разгаданным и понятным просветителям конца XVIII – начала XIX в. [35, с. 51].

Христианская религия потеснила искусство Древнего мира, перечеркнув достижения его обитателей за языческие предрассудки. Пришла пора Средневековья.

Средневековье – это уникальный исторический период. Для каждой страны он начинался и заканчивался в разное время. Например, в Западной Европе Средневековьем считается период с V по XV в. Эпоха Средневековья охватывает период с конца V до середины XVII в. (от падения Западной Римской империи до начала революций в Англии и Нидерландах). Средневековую историю обычно делят в соответствии с этапами развития феодальной формации на три периода: первый (VI–XI вв.) – Раннее Средневековье, период становления феодализма; второй (XII–XV вв.) – Классическое Средневековье, развитой феодализм; третий (XVI – первая половина XVII в.) – Позднее Средневековье, период упадка феодализма.

Средневековье вместило грандиозные политические, социальные, экономические и культурные преобразования, затронувшие искусство композиции. Оптимизм бытия в моде, живописи и архитектуре сменяется аскетизмом, смирением, страхом. Реалистичные изображения на картинах, фресках и стенах церквей сменяют лики, жанровые сценки вакхических празднеств заменяют иконы с суровыми ликами Христа, апостолов, христианских святых.

Aa

Bb

Cc

Образец
готического
шрифта

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Город Иль де Франс
Родина готического
шрифта. Старинная
гравюра

И вот начинаются перемены: буйной игре горячего воображения мастеров Средиземноморской дуги церковь противопоставляет смирение и покаяние во имя Бога. Еретиков ожидают костер и пытки на дыбе. Портреты и архитектурные сооружения Средневековья поражают нас аскетичностью и суровостью бытия. В сознании всплывают картины Гойи, рисующие мракобесие служителей католической инквизиции.

Первой готической постройкой стала церковь монастыря Сен-Дени. Внутреннее убранство готических храмов скромное, но торжественное. Ритмика стен с колоннами настраивает посетителей на обращение к Богу.

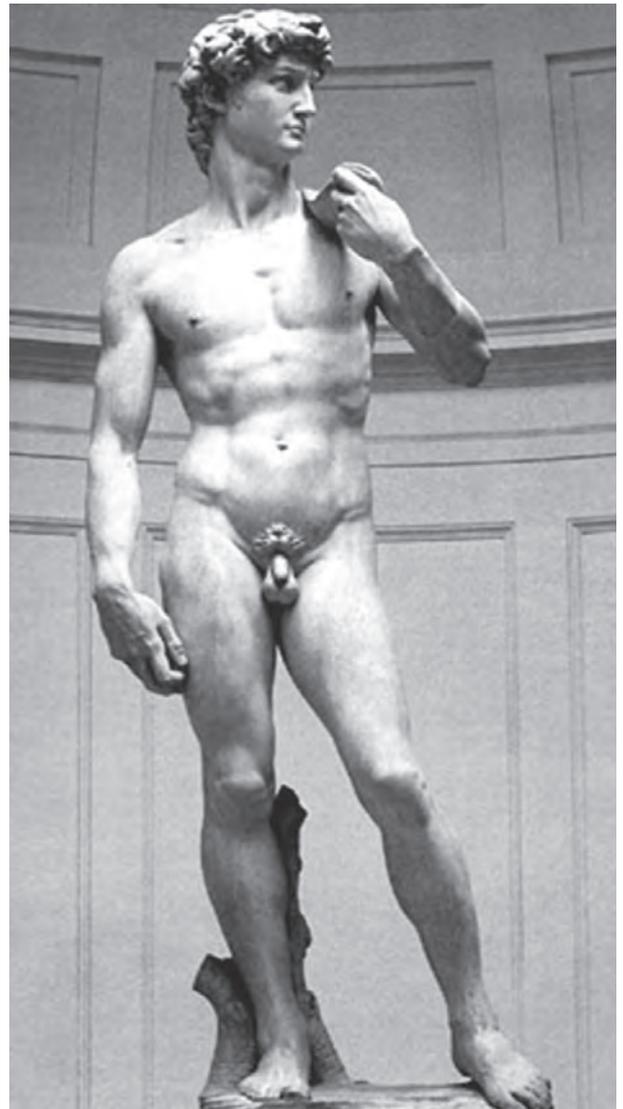
Архитектура готики не только говорила с верующими понятным языком искусства, обобщающим явления, но на всех этапах развития общества выполняла идеологическую функцию, воздействуя в определенной мере на сознание и поведение. В этом ей помогала и живопись, и музыка.

Слово «готика» (от итал. *gotico*) немецкого происхождения по имени племени готов. Готический стиль – художественный стиль, присущий финальному периоду средневековой культуры стран Западной Европы (XII–XVI вв.).

Аскетизм христианской религии подпитывала догма о главенстве духа над плотью, объявленной «сосудом греха». Обнаженные фигуры изображать запрещалось. Средневековый художник воплощал абстрагированный идеал божественного. Изображение

Микеланджело. Фрагмент скульптуры Давида

Микеланджело. Скульптура Давида. 1504 г.

Интерьер монастыря Сен-Дени
Первая готическая постройка во Франции

становится символом, олицетворяющим идею величия божества и жертвенного страдания Христа. Романские художники – простые ремесленники, каменотесы, а потому фигуры созданных ими святых явно простонародного происхождения. Культ дьявола наглядно усматривается в фигурах кентавров, львов, полуптиц, химер.

Наивысшим расцветом средневековой христианской культуры большинства европейских стран считается период XII–XIII вв. В искусстве и архитектуре рождается *готический стиль*. Искусство готики отразило изменения в средневековом обществе, повлияло на политические отношения, способствовало развитию ремесла и торговли, формированию централизованных государств, укреплению городов, усиливало консолидацию светских сил.

Искусству этого стиля присущи символично-аллегорическое отображение реальности. Центральное место в нем занимал городской собор, в котором можно признать образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи (обратим внимание на витражи). Четкие вертикальные линии соборов, башен и стрельчатых сводов соподчинялись ритмике скульптур, придавали динамичность сооружению. Это волшебство эмоционального воздействия на всех зрителей вне зависимости от их религиозности и сегодня производят мозаичные витражи.

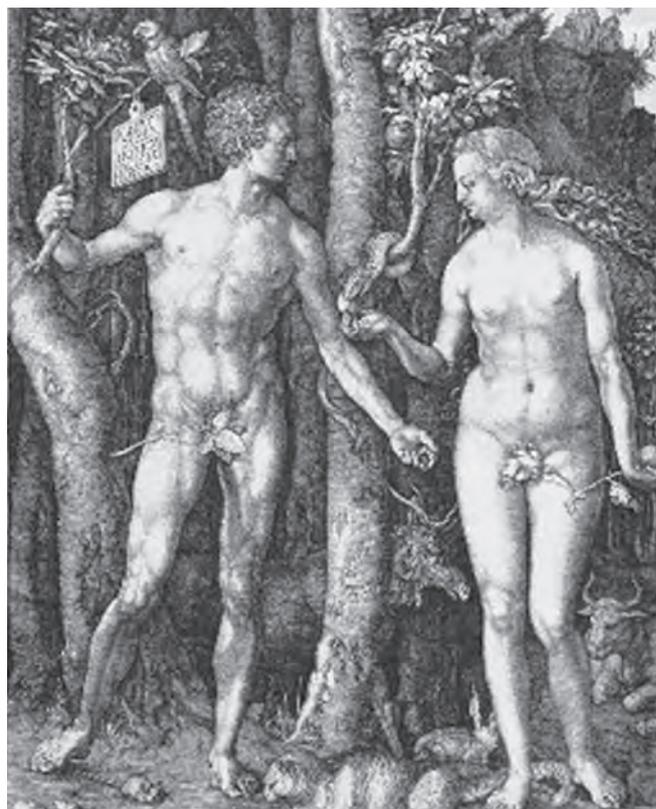
Гонения на свободу мысли продолжались на протяжении нескольких веков. Ученые определили три периода владычества католической инквизиции: первый охватывает XIII–XV вв., второй – эпоху Возрождения, во время которой преследовались деятели культуры и науки, третий – эпоху Просвещения, во время которой преследовались сторонники Французской революции. Инквизиция была уничтожена с принятием протестантизма.

Эпоха Возрождения. После средневековой реакции, длившейся веками, пришло новое время – время перемен, новых экономических и политических отношений, время вольнодумства. Искусство отражает характер эпохи, ее стиль, подъемы и кризисы в экономике, политике и культуре. Борьба крестьян и бюргеров с феодализмом, засильем церкви усиливала «брожение умов». Искусство новой эпохи отразило противоборство в удивительных по красоте лицах современников, сфокусировав перемены в прекрасном лице микеланджеловского Давида, непостижимо чарующей улыбке Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи. Как отмечал Н.П. Бесчастнов: «Если в графике Возрождения свет только помогает выявить форму, то в эпоху Рембранта световые контрасты и нюансы уже активно строят композицию произведения и через среду выявляют духовность образа. Тончайшие, едва уловимые переходы от света к тени, повинувшись желанию художника, меняются в зависимости от настроения портретируемого» [12, с. 45].

Хронологические рамки итальянского Возрождения охватывают время со второй половины XIII по первую половину XVI в. Живописец Джотто ди Бондоне расписывал интерьеры церквей, которые сохранились до наших дней. Особенностью его творений стало объединение фигур в сюжетные композиции по мотивам библейских историй. Из отдельных сцен у него получался рассказ. Отбирая детали, Джотто сосредотачивал внимание зрителя на главном, а условный золотой фон заменял пейзажем. Фигуры уже не плоские, а объемные, сохраняют естественность движения. В работах художника применяется трехмерное пространство, которое создает не перспективное углубление, а удаленное расположение фигур на плоскости.

Художник Мозаччо (1401–1428) одним из первых применил новые композиционные приемы, нарушив тем самым средневековые каноны: свободно размещал фигуры в пространстве, связывал их между собой, с пейзажем. В произведениях вводил *линейную и воздушную перспективы*.

Рождение термина «ренессанс» приписывают итальянскому историку, архитектору и живописцу Джорджо Вазари. Его родине выпала честь возрождения античного идеала Прекрасного. Средневековье со своей идеологией аскетизма неохотно уступало место гуманистическому мировоззрению Возрождения. Наступившая эпоха содержала мечту о новом человеке, его духовном возрождении.

А. Дюрер. Адам и Ева. 1504 г.

По мнению искусствоведов, основной темой искусства Германии в XVI в., как и в Средневековье, стала попытка воплотить в зримых образах христианский идеал нравственности, ставший идейной основой борьбы с безнравственностью и корыстолюбием церковных иерархов и светских верхов. Символом этого времени становятся творения Альбрехта Дюрера (1471–1528) – великого немецкого художника и графика, работы которого узнаваемы с первого взгляда. Дюрер оставил после себя богатое наследие: картины, гравюры, трактаты. Художник достиг высот в искусстве ксилографии, оставил ценные мысли в трудах по теории живописи, за что получил имя «Северного Леонардо да Винчи». Произведения Дюрера достигли высокой планки общечеловеческой ценности, как бы уравнивая его творчество с творчеством гениев итальянского Ренессанса (<https://germanexpert.ru/albrecht-dyurer/>).

В Германии художественные новации Ренессанса приживались с трудом. Причиной послужили давние традиции быта и сложившаяся система ремесленной, корпоративной организации труда, воплотившейся в идеологии изобразительного искусства, архитектуре. Немецкие мастера живописи и архитектуры XVI в. не поддались слепому подражанию итальянским наставникам. Храмы и живопись Германии сохранили собственное лицо – аскетичное и суровое.

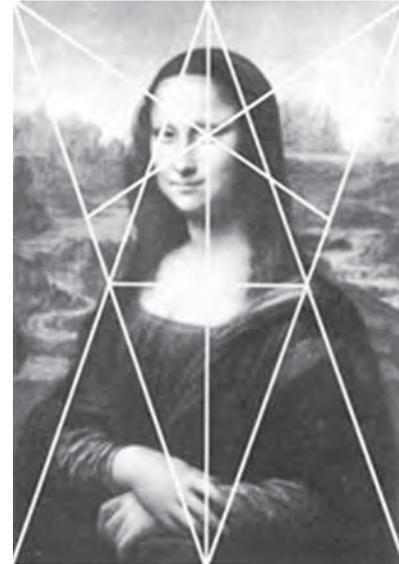
Возрождение сделало реализм направлением в искусстве, пропагандирующем образ волевого человека: творца и борца со средневековой схоластикой. Наиболее ярко перемены проявились в искусстве. По мнению некоторых исследователей, архитектура, скульптура и живопись перешли из рук многоликого ремесленника в руки художника-профессионала.

Леонардо да Винчи.
1452–1519 гг.

Леонардо да Винчи.
Мона Лиза. 1505 г.

Леонардо да Винчи.
Мона Лиза в пропорции
«золотого сечения»

Цвет картин, большинство из которых написано на религиозную тематику, отличался богатством красок. В богах и богинях западноевропейский бюргер видел своих знакомых, живущих на соседней улице. Вспомним работы великого Рубенса. Яркость и буйство итальянских красок вызывало противоречивые чувства и оценки современников. Леонардо да Винчи отмечал: «Белое прием за свет, без которого нельзя видеть ни одного цвета: желтое – за землю, зеленое – за воду, синее – за воздух, красное – за огонь, черное – за мрак, который находится над элементом огня, так как там нет ни материи, ни плотности, где лучи солнца могли бы задерживать и в соответствии с этим освещать» [45, с. 441].

Портрет Моны Лизы (Джоконды) привлекает тем, что композиция рисунка построена на «золотых треугольниках», точнее на треугольниках, являющихся кусками правильного звездчатого пятиугольника. Зрачок левого глаза, через который проходит вертикальная ось полотна, находится на пересечении двух биссектрис верхнего золотого треугольника, которые, с одной стороны, делят пополам углы при основании золотого треугольника, а с другой стороны, в точках пересечения с бедрами золотого треугольника делят их в пропорции «золотого сечения» (<http://www.abc-people.com/idea/zolotsech/golden-section-pic002.htm>).

В мировую коллекцию наиболее ярких изображений эпохи Возрождения вписана фреска «Поцелуй Иуды» кисти Джотто. В центре композиции среди мелькающих копий и полыхающих факелов размещены профили Христа и Иуды – едва ли не лучшее в изобразительном искусстве поединка взглядов.

Художественному методу Возрождения в искусстве характерна *ясность темы, четкость планов, перспективные линии и точки схода*. Художники этой эпохи были исследователями. Их называли также поэтами анатомии и ракурсов. Вторые и третьи планы