Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» Энгельсского муниципального района Саратовской области

Дипломная работа по истории искусств

«Итальянский художник Раннего Возрождения Фра Филиппо Липпи»

Выполнила

Шишкова Татьяна

Руководитель: Славнова М. А.

Энгельс, 2018

Содержание

1. Жизнеописание 3
2. Преподаватели 4
3. Вклад в искусство 5
4. Ученики 7
5. Наследие 8
6. Используемая литература и Интернет-ресурсы 9

Жизнеописание

В обильном яркими талантами итальянском искусстве XV века имя флорентийского мастера фра Филиппо Липпи занимает видное место. Он был одним из славной когорты художественно одаренных личностей в живописи кватроченто. Просвещенные монахи из многочисленных монастырей нередко являлись активными проводниками ренессансных, гуманистических идей.

Был монахом и художник фра Филиппо Липпи. О принадлежности мастера к духовному сословию говорит приставка к его имени «фра», что по-итальянски значит «брат», «монах».

Липпи появился на свет в семье мясника Томмазо Липпи в Ардильоне — одном из бедных районов Флоренции, знаменитом разве что нахождением там крупной обители монахов-кармелитов. Своих родителей Филиппо не знал. Его мать скончалась в родах. Пару лет спустя не стало и отца. Сироту приютила тетка, Монна Лапаччи, но она была небогата, прокормить племянника оказалось ей не по силам, поэтому восьмилетний Филиппо был отдан послушником в кармелитский монастырь.

Брат Филиппо был далек от благочестивого и притворнического идеала монашества средних веков. Мальчиком в возрасте пятнадцати лет принял монашеские обеты. Однако характер его был мирской и деятельный. Он вскоре покинул монастырь.

Липпи был не чужд всяческих удовольствий. Близость к блестящему дому Медичи обострила природные склонности Филиппо Липпи. По натуре он был весёлым, предприимчивым, жизнелюбивым и падким до вина и женщин. К 1455 году художник обосновывается в городе Прато, где приобретает имение. Из работ этого периода наиболее известна серия фресок для местного кафедрального собора, повествующая о жизни Иоанна Крестителя и святого Стефана.

Как-то будучи уже в преклонном возрасте, он писал картину по приказу женского монастыря Санта Маргарита в Прато, близ Флоренции, и увидел там юную монахиню, поразившую его своей красотой. Он не остановился перед тем, чтобы похитить ее из монастыря. Неслыханный скандал, разразился в результате женитьбы Филиппо. Папа Пий II по протекции Медичи издал в 1461 году свой указ об освобождении Филиппо и Лукреции от монашеских обетов и разрешении им законного брака. От союза Филиппо Липпи и Лукреции Бути родился сын Филиппино, ставший в последствии знаменитым художником. Их второй сын, Алессандро, родится уже в законном браке.

Горячая любовь к жизни противопоказана монаху, но именно она сделала Липпи художником. Его религиозная живопись необыкновенно лирична и проникновенна, и она больше воспевает земную прелесть флорентийской женщины, чем непостижимую красоту божественного предназначения Девы Марии.

Последними работами Липпи стали росписи стен кафедрального собора города Сполето, посвященные жизни Девы Марии. Не закончив работу, Липпи скоропостижно умер в 1469 году.

Преподаватели

В «четырехсотые годы» итальянская культура переживала едва ли не самый значительный в истории человечества духовный переворот. На смену средневековым представлениям об устройстве мира пришли новые идеи, вызвавшие радикальные сдвиги в сознании людей. Кончался тысячелетний средневековый период, во время которого все земное считалось лишь бедным отражением небесной жизни.

Испытав в начальный период своего творчества сильное влияние Мазаччо, фра Филиппо стал последовательным приверженцем ренессансного натурализма. В течение всей своей творческой жизни совершенствовал свой стиль, делая его все более утонченным.

Влияние еще одного итальянского живописца, который начал свою карьеру в традиции флорентийской поздней готики и работал в сотрудничестве с Мозаччо, создавая фрески в капелле Бранкаччи, Мазолино де Паникале прослеживается в ранних работах фра Филиппо. Они стали образцом для первых самостоятельных работ Филиппо Липпи.

Помимо явного влияния Моззачо и Мазолино, считается, что немалый вклад в формирование художественного образа фра Филиппо Липпи внесли скульптура Донателло и Луки дела Роббиа и живопись фра Беато Анджелико.

Вклад в развитие искусства

Филиппо Липпи обладал уникальным мастерством иллюстратора. Чувство линии и перспективы у него было врожденным, фресковая живопись Липпи сильно удаляется от готических канонов и приобретает такую жизненную достоверность и конкретность.

С именем Липпи связывают несколько технических новшеств, важных для истории итальянской живописи

1. Липпи создает свою манеру письма. Живые и утонченные образы Девы Марии воспевают красоту земной женщины, что характерно просвещенным гуманистическим идеям Раннего Возрождения.
2. Одним из первых среди мастеров эпохи Возрождения Липпи стал включать в композиции своих картин автопортреты. Его круглое лицо с несколько саркастическим выражением мы можем видеть на фреске [«Коронование Марии](https://artchive.ru/artists/196~Fra_Filippo_Lippi/works/17464~Koronovanie_Marii)», находящейся сейчас в галерее Уффици. Причём Липпи фигурирует на картине дважды: один раз в виде [простого монаха, подпирающего рукой подбородок](https://artchive.ru/artists/196~Fra_Filippo_Lippi/works/384454~Koronovanie_Marii_Fragment_s_avtoportretom_khudozhnika), второй — в виде [епископа в зеленом облачении](https://artchive.ru/artists/196~Fra_Filippo_Lippi/works/384455~Koronovanie_Marii_Fragment_s_avtoportretom_khudozhnika).
3. Первые ночные сцены в живописи кватроченто появляются в цикле работ фра Филиппо на тему «Поклонение младенцу» .
4. Одним из первых он стал писать тондо (картина в круге), ставшее потом типичнейшим ренессансным форматом. Круглый формат позволял мастеру лучше выявить композиционный центр картины, который часто совпадал с геометрическим. Так, в тондо «Мария с младенцем» из палаццо Питти голова Марии находится в середине произведения, чуть выше геометрического центра, и взгляд зрителя сразу попадает на ее лицо.
5. Впервые в фресках флорентийцев появляются усложненные перспективные построения. Художник вычерчивает уменьшающиеся по мере удаления кессоны потолка, плиты мраморного пола, сокращающиеся в пространстве дверные и оконные проемы. Элементы интерьера нарисованы словно с разных позиций – в картине отсутствует единая точка схода параллельных линий. Липпи еще не умел строго строить перспективу, ибо его пространственное мышление было во многом средневековым.
6. Фигуры главных героев, в отличие от ангела, изображенного сбоку от оконного проема, – Марии и младенца – расположены внутри проема, который служит как бы внутренней рамой картины. Такие двойные обрамления как бы намекают, что герои отделены от реального мира чем-то иным, подчеркивающим надмировой характер персонажей. В картине фра Филиппо, исчезает представление о двумерной условности изображения и возникает ощущение нескольких пространственных планов.
7. Отделение интерьера зданий и наружного пейзажа характерны для работ XV века. Уходящий вдаль пейзаж за окном – собирательный образ земли. Мастер изображает горы, обширную равнину с возделанными полями, неторопливо текущую реку, город на горизонте. Пространство интерьера в картине как бы освящено присутствием святого семейства и ангелов.
8. Юное лицо мадонны написано нежными, теплыми красками. Она выглядит земной женщиной, черты ее лица индивидуализированы. В образе девы Марии Липпи запечатлел облик своей возлюбленной Лукреции Бути, а в младенце Иисусе изображен их сын Филиппино. Едва ли не основным новшеством Ренессанса в искусстве было то, что на смену умозрительным композициям пришли произведения, написанные с натуры.
9. От интенсивности контрастных тонов в раннем периоде творчества он обратился к естественной простоте чистых оттенков красок в поздних работах. Своей нейтрализованной светом цветовой раскладкой он делает первый шаг к леонардовскому колоризму. Липпи стремился приблизиться к живописи нидерландских мастеров, добиваясь многослойности и светлости цвета, превосходящих возможности темперы.
10. В изображении людей Липпи в поздние годы перешел от готической бесплотности к фигурам, трактованным сообразно анатомии. Увеличился их вес, стал ощущаться телесный объем.

Ученики

Он научил искусству живописи фра Диаманте, который выполнил для церкви Кармине в Прато много живописных работ, и, сильно подражая его манере составил себе этим славу, ибо достиг в ней наивысшего совершенства.

В своей молодости с фра Филиппо водились, Пезелло, Якопо дель Селлайо, которых он всегда обучал искусству с большой любовью. Из-под крыла Липпи также вышли Андреа дель Вероккио и сын, Филлипино Липпи.

Самым одаренным из учеников считался Сандро Боттичелли. Боттичелли пришел к живописи не сразу: сначала он два года был учеником у золотых дел мастера Антонио. В 1462 году он начал учиться живописи у Фра Филиппо Липпи, в мастерской которого пробыл пять лет. Первые самостоятельные произведения Боттичелли — несколько изображений Мадонн — по манере исполнения демонстрируют близость к работам Липпи и Мазаччо.

Наследие

Чрезвычайно трудно найти Филиппо должную оценку. Обаятельные и прелестные лица у его мадонн, шаловливые игры его детей, обобщенные пейзажи и четко выверенный колорит говорят за себя. И при этом всегда здоровая, чуть простоватая внешность и неизменное благодушие. Сами по себе эти качества присущи лишь первоклассному иллюстратору, а таким по своему природному дарованию и был фра Филиппо Липпи. Находясь под влиянием Мазаччо, он превосходно улавливал осязательную ценность благодаря внешнему изображению тщательно выписанных одежд и драпировок.

Значение Липпи в истории искусства состоит в том, что он после Мазаччо еще решительнее и сильнее направил возродившуюся итальянскую живопись на путь натурализма. Любовь к земным радостям, восхищение при виде красоты, страстность, чувственность и пылкость фантазии сильно сказываются в его произведениях, несмотря на то, что их темы относятся к области религиозных олицетворений. В его фигурах так много искренности, увлечения жизнью, гуманности и тонкого понимания красоты, хотя они порой прямо противоречат требованиям церковной живописи.

Филиппо Липпи нельзя приравнять к тем, кого называют «титанами Возрождения». Великие художники трех последующих поколений во многом превзошли его начинания. Но его поэтическое творчество, полное наивного чувства природы превратившее религиозный сюжет в увлекательную легенду, не перестанет волновать любителей искусства.

Используемая литература и Интернет-ресурсы

1. https://artchive.ru/artists/196~Fra_Filippo_Lippi
2. Большая Российская Энциклопедия, А. А. Авдеев, Е. Н. Авронин, С. И. Адян и др.; Московское научное издание 2011 гоРРжыаьбРоооыш.
3. Журнал «Юный художник», В. И. Ивашнев, И. А. Антонова, А. А. Бичуков и др.; Российская академия художеств, Союз художников России, Акционерное общество «Молодая гвардия», выпуск от 2006 г.
4. http://krotov.info/spravki/1_history_bio/15_bio/1406_lippi.htm (Фосси Г. Филиппо Липпи. М., 1997)
5. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f5390dd3-58c8-4ae1-a74d-4c44b3fefa18/Hudojniki/Kratkie_svedenia_o_hudojnikach.htm
6. http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Vazari_3/text23.phtml?id=11540
7. https://bigenc.ru/fine_art/text/2174906 (Marchini G. Filippo Lippi. Mil., 1975; Sale R. Filippino Lippi’s Strozzi chapel in San­ta Maria Novella. N. Y., 1979; Ruda J. Filippo Lippi studies… N. Y., 1982; idem. Fra Filippo Lippi: life and work with a complete catalogue. L., 1993; Berti L., Baldini U. Filippino Lippi. Firenze, 1991; Фос­си Г. Фи­лип­по Лип­пи. М., 1997; Goldner G. R., Bambach C. C. The dra­wings of Filippino Lippi and his circle. N. Y., 1997; Holmes M. Fra Filippo Lippi, the Car­me­lite painter. New Haven, 1999; Zambrano P., Nelson J. K. Filippino Lippi. Mil., 2004)
8. ( )
9. http://style-epohi.ru/filippo-lippi.html
10. https://sites.google.com/site/mhk7klass/fra-filippo-lippi
11. https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post335266933/
12. https://www.wikiart.org/ru/filippo-lippi
13. https://bellezza-storia.livejournal.com/422263.html
14. http://worldtourisminfo.com/italy/2059-The-Church-of-Santa-Maria-del-Carmine-photos-description-Santa-Maria-del-Carmine.html
15. https://zabzamok.livejournal.com/237214.html
16. http://simplebeyond.com/cappella-brancacci/
17. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
18. https://24smi.org/celebrity/5067-donatello.html
19. https://das-gift.livejournal.com/23404.html
20. http://art.c-rover.com/ang/angelico2950.htm
21. http://trip-point.ru/2016/06/27/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5/
22. https://art.mirtesen.ru/blog/43772473266/Andrea-Verokko