

Учение о живописи Леона-Баттисты Альберти

Научный руководитель – Мягкова Ольга Сергеевна

Антасюк Анастасия Ивановна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: nastya.antasyuk@mail.ru

Леон-Баттиста Альберти (1404-1471) - один из самых основных теоретиков искусства эпохи Возрождения. Ему первому удалось написать руководство для живописцев, которое помогло им изобразить природу наиболее реалистично. В 30-х годах XV столетия он завершает свои «Три книги о живописи» на двух языках - латинском и итальянском. Выбор был сделан не случайно. Латынь на тот момент - это язык науки, следовательно, Альберти ставит живопись в ранг научного знания, однако пока не устанавливает между ними знак равенства. Впоследствии, развития данное учение, Леонардо да Винчи в своем трактате определит живопись как самую важную науку, а идеальное живописное отражение окружающей среды для него выступит высшим научным познанием природы [1].

Трактат «о живописи» посвящен Брунеллески, как создателю перспективы, которая и является одной из самых главных тем данной работы. Альберти показал основные техники передачи геометрии пространства, определил понятие точки, линии, поверхности, сделал различие лучей на несколько видов. Например, с помощью крайних лучей он объяснил, почему отдаленные предметы кажутся для нас маленькими - «чем острее угол в глазу, тем видимое протяжение будет казаться меньше» [2]. Теперь основной задачей живописца стала наметка с помощью линий и цвета очертания объектов так, чтобы они казались выпуклыми и находящимися на правильном удалении. Однако цвету в живописи он не придает большого значение, его он больше интересуется «как средство моделировки форм» [3]. Основными цветами для него были - красный, голубой, зелёный и пепельный (цвет земли).

Живопись для Альберти представляла именно эстетическую ценность - она должна приносить радость человеческому глазу, средневековый утилитаризм постепенно отходит на второй план. Но поскольку вкус у каждого индивидуален, в живописи, с точки зрения Альберти, должны быть общие рациональные требования к красоте. Помимо этого, художника, который развил навыки живописца до мастера - он называет вторым Богом, поскольку он стремится создавать объекты, которые превосходят по своей красоте природу - «живопись содержит в себе некую божественную силу; она не только заставляет отсутствующих казаться присутствующими, но и заставляет мертвых казаться живыми по прошествии многих веков» [2].

Другой не менее важной составляющей живописи он считал композицию - «то правило живописи, согласно которому сочетаются части написанного произведения» [2]. Принципы её построения Альберти предлагал извлекать из природы. Он выделил несколько этапов построения композиции. Сначала нужно начать с изображения горизонтальной плоскости, после очертить трёхмерное пространство. Далее при помощи света и тени смоделировать объемы поверхностей объектов и после этого правильно скомпоновать их между собой, затем собрать сюжетную историю, чтобы это выглядело гармонично. Так, композиция для Альберти - «это действие, а не результат его; это составление, сочинение картины из отдельных элементов» [4].

В третьей книги "о живописи" Альберти выступает наставником для художников. Он пишет, что живописец должен быть высоконравственным, «как можно больше сведущ в свободных искусствах» [2]. Важная роль в трактате отводится обучению художника в разных сферах, так как чем больше у него будет знаний, тем интереснее и богаче он выстроит композицию для сюжетной истории своей работы, что является для Альберти высшим достижением живописца. Также он несколько раз упоминает о том, что художнику для написания своих произведений необходимо ориентироваться на природу - «пусть никто не сомневается, что основа и начало этого искусства, равно как и каждая его ступень в достижении мастерства, должны черпаться из природы» [2].

Таким образом, Альберти первый, кто переосмыслил понимание живописи и теоретизировал её. Целью живописи теперь является создание образа и подобия природных тел, то есть «живописец должен стараться изобразить только то, что видимо» [2], в отличие от Средних веков, где создавалось некое знаковое целое, которое переносило человека из природного мира в трансцендентальный.

Источники и литература

- 1) Ленгран Б.В, Эфрос А.М. Леонардо да Винчи. Избранные произведения в двух томах. М.: Ленинград, 1935.
- 2) Габричевский А.Г. Классики теории архитектуры. Леон-Баттиста Альберти. Десять книг о зодчестве в двух томах. М.: Всесоюзной академии архитектуры, 1937.
- 3) Лазарев. В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. М.: Искусство, 1979.
- 4) Данилова. И.Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М.: Искусство, 1975.