

«КАЖДЫЙ НАРОД ЗЕМЛИ
– ХУДОЖНИК. ИТАЛИЯ»

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right quadrant of the image.

Культура Италии — культура коренных народов Италии и её государств-предшественников, ведущие старинным обычаям и культурному быту.

История культуры Италии

Эпоха Италии

В сложившейся эпохе Возрождения Италии, принято выделять периоды истории итальянской культуры, и они имеют своеобразные наименования:

дученто (XIII век) — Проторенессанс,
треченто (XIV век) — продолжение
Проторенессанса,
кватроченто (XV век) — Ранний Ренессанс,
чинквеченто (XVI век) — Высокий Ренессанс.

Эпоха дученто, то есть XIII век, явилась началом ренессансной культуры Италии — Проторенессансом. Проторенессанс кровно связан со средневековьем, с романскими, готическими и византийскими традициями (в средневековой Италии византийские влияния были очень сильны наряду с готикой). Даже величайшие новаторы этого времени не были абсолютными новаторами: нелегко проследить в их творчестве чёткую границу, отделяющую «старое» от «нового». Симптомы Проторенессанса в изобразительном искусстве не всегда означали ломку готических традиций. Иногда эти традиции просто проникаются более жизнерадостным и светским началом при сохранении старой иконографии, старой трактовки форм. До подлинного ренессансного «открытия личности» тут ещё не доходит.

Составные элементы проторенессансного мировоззрения многообразны: его питала и францисканская ересь, и противоположная ей атеистическая, «эпикурейская», и римская античность, и французская готика, и провансальская поэзия. И, как общий итог, зрела идея возрождения — не просто возрождения античной культуры, а возрождения и просветления человека. Она составляет стержень поэмы Данте, она одухотворяет и творчество Джотто.

Амброзианская библиотека в Италии

Время проторенессанса

На фоне сильных византийских и готических традиций в итальянской культуре стали появляться черты нового искусства — будущего искусства Возрождения. Потому этот период его истории и назвали Проторенессансом (то есть подготовившим наступление Ренессанса; от греч. «протос» - "первый").

Бадия во фьезоле (8км от Флоренции)

Италия — страна, которая всегда славилась художниками. Великие мастера, которые некогда жили в Италии, прославили искусство на весь мир. Можно сказать точно, что если бы не итальянские художники, скульпторы и архитекторы, мир сегодня выглядел совсем иначе. Наиболее значимым в итальянском искусстве, конечно же, считается эпоха Возрождения. Италия в эпоху Возрождения или Ренессанса достигла небывалого подъёма и расцвета. Талантливые художники, скульпторы, изобретатели, настоящие гении, которые появились в те времена, до сих пор известны каждому школьнику. Их искусство, творчество, идеи, разработки сегодня считаются классикой, тем стержнем, на котором построены мировое искусство и культура.

Никколо Пизано

Никколо Пизано — основатель школы скульптуры. Основателем школы итальянской скульптуры считается Никколо Пизано (около 1220 — между 1278 и 1284). Он родился на юге, в Апулии, но, работая в Пизе, так сроднился с городом, что получил прозвище Пизано, с которым вошёл в историю итальянского искусства.

NICCOLO PISANO The Holy Family

Кафедра сиенского собора. 1265-1268. -
Пизано, Никколо; Пизано, Джованни:
Мрамор.
Сиена. Кафедральный собор.

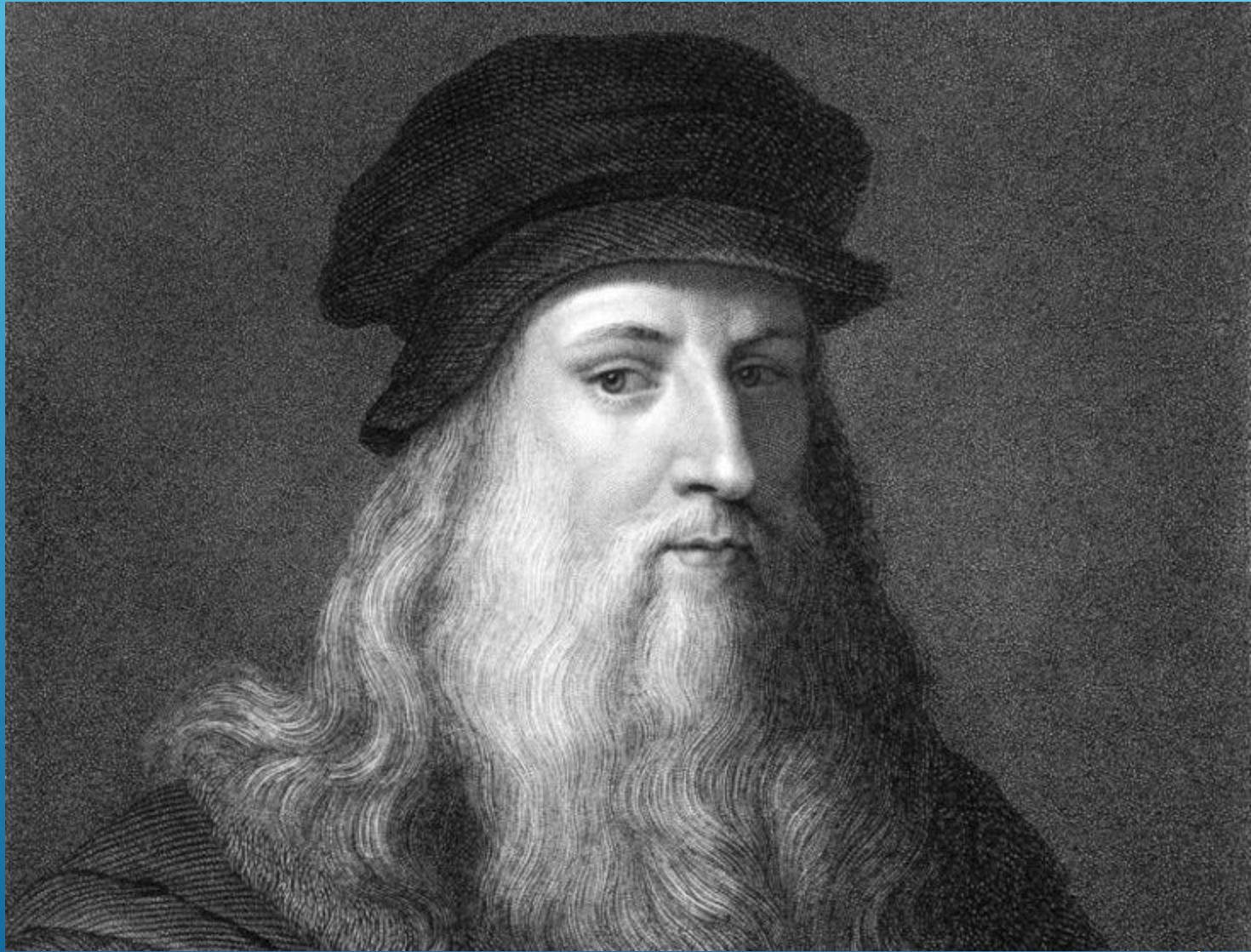

Поклонение волхвов -
Пизано, Никколо:
85 x 113 см.
Мрамор.

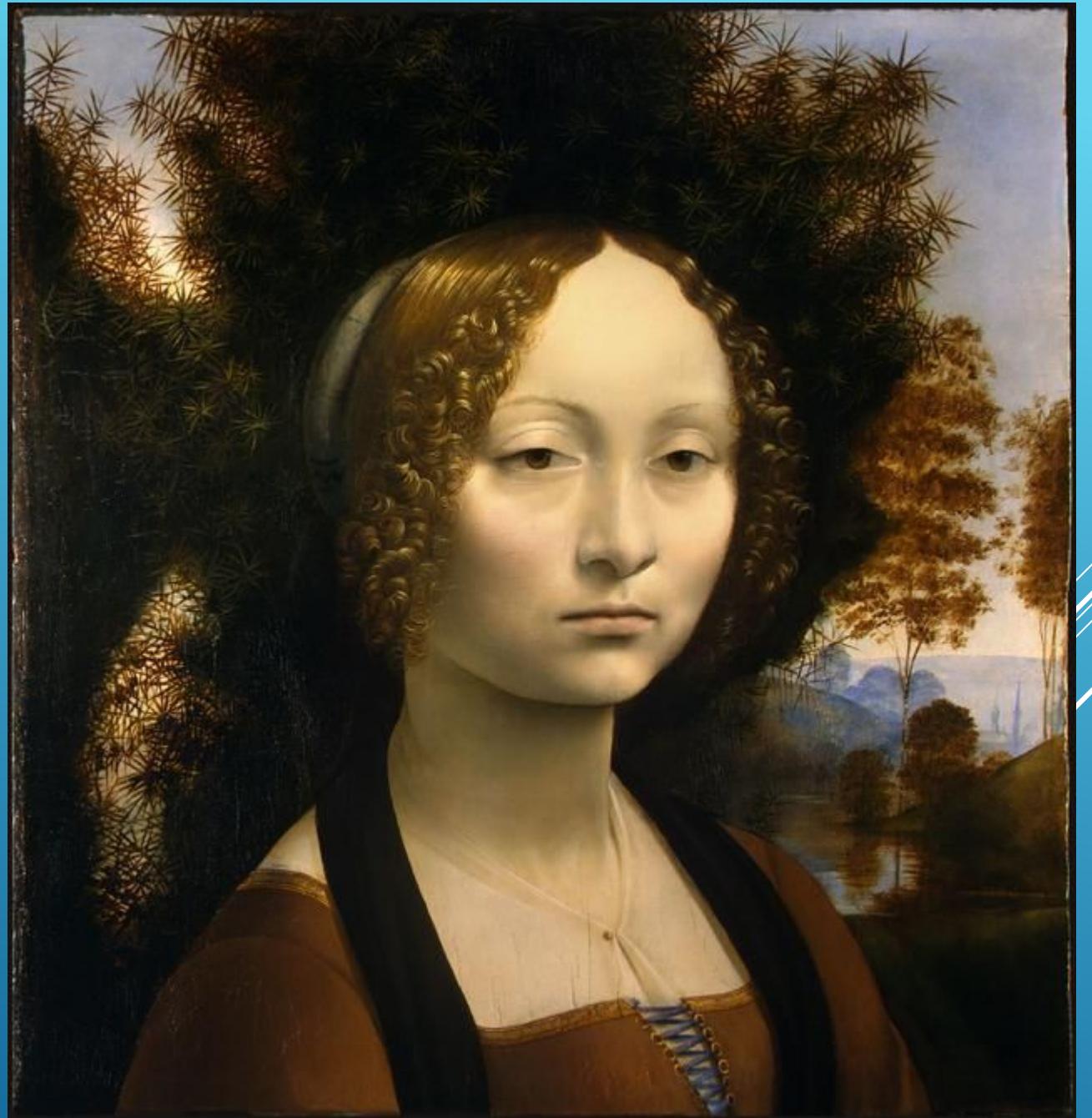
Творчество Леонардо да Винчи
Величайший художник Италии Леонардо да Винчи (1452—1519) родился в Анкиано, около селения Винчи; отец его был нотариусом, перебравшимся в 1469 г. во Флоренцию. Первым учителем Леонардо был Андреа Вероккио. Фигура ангела в картине учителя «Крещение» уже отчётливо демонстрирует разницу в восприятии мира художником прошлой эпохи и новой поры: никакой фронтальной плоскостности Вероккио, тончайшая светотеневая моделировка объёма и необычайная одухотворенность образа. Ко времени ухода из мастерской Вероккио исследователи относят «Мадонну с цветком» («Мадонна Бенуа», как она называлась раньше, по имени владельцев). В этот период Леонардо несомненно некоторое время находился под влиянием Боттичелли. Его «Благовещение» по детализации ещё обнаруживает тесные связи с кватроченто, но спокойная, совершенная красота фигур Марии и архангела, цветовой строй картины, композиционная упорядоченность говорят о мировоззрении художника новой поры, характерном для Высокого Ренессанса.

"Портрет Джиневры де Бенчи"

Выполнено данное произведение примерно в период с 1474-го по 1478 год. Эта ранняя работа изображает флорентийскую поэтессу, жившую в 15-м веке.

"Мадонна с младенцем"

Эта картина выставлена в Эрмитаже. Годы ее создания - 1490-1491. Она имеет также второе название - "Мадонна Лита" по фамилии одного из владельцев этого полотна Леонардо да Винчи.

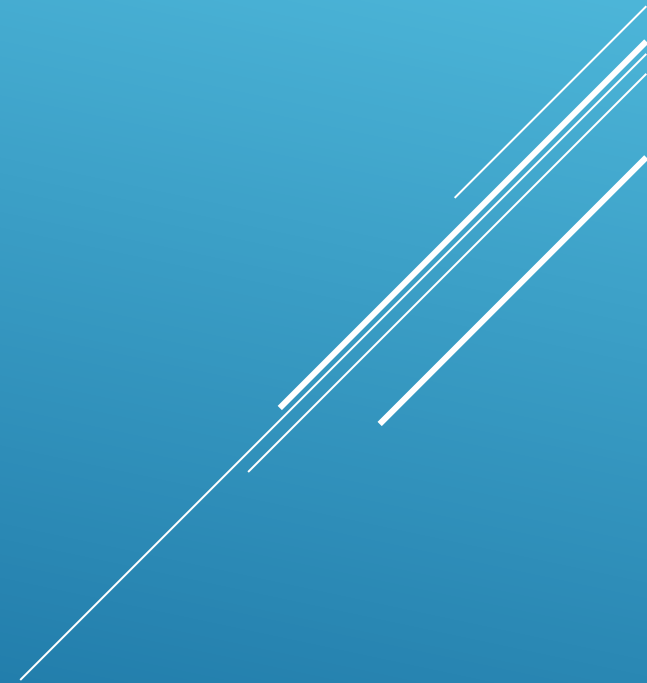
"Мона Лиза"

Написана она была в период с 1503-го по 1505 год. В записях самого художника не находится ни одного упоминания об этой работе. Находится в Лувре.

Великий Рафаэль

С творчеством Рафаэля (1483—1520) в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело — мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл.

Святой Георгий и дракон

Святая Маргарита (Совместно с Джулио Романо)

Творчество Микеланджело

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — величайший мастер Высокого Возрождения, создавший выдающиеся произведения скульптуры, живописи и архитектуры.

Тондо Дони (фрагмент)

Обращение святого Павла

Положение во гроб

Маньеризм

Маньеризм — это особое течение в европейском искусстве XVI в. Оно происходит от итальянского слова *maniera* — «манера», «прием», «художественный почерк». Впервые этот термин появился в европейском искусствоведении в 20-х гг. XX в., а исследование маньеризма породило обширную научную литературу со спорными оценками и точками зрения.

Самый крупный мастер — художник двора Медичи Аньоло Бронзино (1503–1572), особенно известный своими парадными портретами. В них отозвалась эпоха кровавых злодеяний и нравственного падения, охватившего высшие круги итальянского общества. Знатные заказчики Бронзино как бы отделены от зрителя невидимым расстоянием; застылость их поз, бесстрашие лиц, богатство одежд, жесты прекрасных праздных рук — словно внешняя оболочка, скрывающая внутреннюю ущербную жизнь.

Итальянский поэт Петрарка
Итальянский мыслитель и поэт Франческо Петрарка родился 20 июля 1304 года в городе Ареццо, где некоторое время жил его отец, по профессии нотариус, в своё время изгнанный из Флоренции. В 1312 году, когда Франческо было восемь лет, его семья переехала в Авиньон, где тогда находился папский двор. В Авиньоне Петрарка провел все своё детство. Будучи девятилетним мальчиком, Петрарка заинтересовался изречениями Цицерона, музыкой его слова, с которым его познакомил учитель, Конвеневоле да Прато. Позже он говорил об этом: «Такая ладность и звучность слов сама собой захватывала меня, так что все другое, что я читал или слышал, казалось мне грубым и далеко не таким стройным». Несомненно, сочинения Цицерона запомнились ему на всю жизнь.

Миланский театр Ла Скала

Всемирно известный театр «Ла Скала», расположенный в Милане, по праву считается мировым центром оперной культуры.

Кинематограф

В итальянском кинематографе много режиссёров с мировым именем — Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Пьер Паоло Пазолини, Франко Дзеффирелли, Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Джузеппе Торнаторе.

Мультипликация

В последние годы во всём мире завоёвывают популярность работы итальянских аниматоров — таких, например, как Петер Чои («Супер-герои» и др.), Маурицио Форестьери («Гладиаторы», «Магия футбола» и др.) и Орландо Корради (мультфильмы «Легенда о Зорро», «Багдадский вор» и др., мультсериалы «Чёрный пират», «Вирус атакует»).

История итальянского искусства во многом предопределила историю искусства Западной цивилизации. После этрусской и особенно Древнеримской эпохи, которые доминировали на Апеннинах на протяжении многих веков, Италия занимает центральное место в Европейском искусстве эпохи Возрождения. Италия также доминировала в европейской художественной жизни в 16-м и 17-м веках, будучи колыбелью стиля барокко. В 18 веке в стране произошёл культурный спад, и она начала терять роль локомотива духовной жизни Европы, уступив её Франции. Тем не менее, в середине 19-го века страна вернулась на международную арену с такими художественными течениями, как маккьяйоли, футуризм, метафизическая живопись, новеченто, арте повера, трансавангард. Итальянское искусство на протяжении истории повлияло на несколько основных культурных движений и родило плеяду великих художников, архитекторов и скульпторов.

Сегодня Италия занимает важное место на международной арт-сцене, с несколькими крупными художественными галереями, музеями и выставками. Главными художественными центрами в стране являются её столица, Рим, а также Флоренция, Венеция, Милан, Неаполь, Турин и другие города.

Источники:

1. Википедия. Италия
 2. <http://dic.academic.ru/>
 3. Яндекс. Картинки
 4. <http://opisanie-kartin.com>
-

Спасибо за внимание!

