

Тема 8

Культура эпохи Возрождения

Лекция 8. Культура эпохи Возрождения

План лекции

1. Введение. Общая характеристика эпохи Возрождения.
2. Периодизация эпохи итальянского Возрождения (ит.-Ринашименто, фр. - Ренессанс).
3. Проторенессанс (к. XIII - XIV вв.) – дученто, треченто
4. Раннее Возрождение (XV век) - кватроченто
5. Высокое Возрождение (около 1490 - 1530 гг.) – кватроченто, чинквеченто
6. Возрождение в Венеции (XVI в.)
7. Гуманистическое мировоззрение. Новый этап развития науки в философии, астрономии, географии, анатомии, математики.
8. Литература в эпоху Возрождения.
9. Музыка и ренессансный театр. Духовная и светская музыка.
10. Северное Возрождение (XV – XVI вв.) - Нидерланды, Германия, Франция. Своеобразие "Северного Возрождения".
11. Расцвет городов в XIV - XV вв. Формирование нидерландской школы живописи.
12. Развитие новых форм в архитектуре. Замки Луары (Шамбор, Шенонсо).

Введение. Общая характеристика эпохи Возрождения

В развитии мировой художественной культуры ВОЗРОЖДЕНИЕ является эпохой исключительного значения.

Термин «**Возрождение**» впервые употребил известный живописец, архитектор и историк искусства эпохи Возрождения **Джордже Вазари (1512-1574)** в своей книге *«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (XVI в.)*.

Основными чертами культуры Возрождения являются: **АНТРОПОЦЕНТРИЗМ, ГУМАНИЗМ**, модификация средневековой христианской традиции, **особое отношение к античности** - **возрождение античных памятников искусства и античной философии, новое отношение к миру.**

Периодизация Возрождения

С определением основных черт связана и хронология эпохи итальянского Возрождения (РЕНЕССАНСА).

Периоды истории итальянской культуры принято обозначать названиями столетий:

- **Проторенессанс - ДУЧЕНТО (XIII в.); ТРЕЧЕНТО (XIV в.) – продолжение Проторенессанса.**
- **Ранний Ренессанс - КВАТРОЧЕНТО (XV в.).**
- **Высокий Ренессанс - ЧИНКВЕЧЕНТО (XVI в.).**

При этом хронологические рамки столетия не вполне совпадают с определенными периодами культурного развития: так, ***Проторенессанс*** датируется ***концом XIII в., Ранний Ренессанс*** заканчивается ***в 90-х гг. XV в.***; а ***Высокий Ренессанс*** изживает себя уже к ***30-м гг. XVI в.***; лишь в ***Венеции*** к этому периоду чаще применяют термин ***«поздний Ренессанс»***.

Новый этап развития науки

В области философии новое развитие получили античные учения:

- *стоицизм (Петрарка),*
- *эпикуреизм (Валла),*
- *неоплатонизм (Фичино, Пико делла Мирандолла),*
- *пантеизм (Николай Кузанский, Парацельс, Кампанелла, Бруно).*

Согласно пантеистическим воззрениям законы, управляющие миром, есть внутренние закономерности природы. Бог понимался не как внешняя сверхъестественная сила, а отождествлялся с природой.

Возрождена была и древнегреческая *идея тождества микрокосмоса (человека) и макрокосмоса (природы).*

В *Мантуе* в 1425 г. была основана *первая гуманистическая школа* (Витторио да Фельтре) - "Дом радости".

В 1436 г. Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок.

В эпоху Возрождения начинается новый этап развития наук. Больших успехов достигают астрономия, география, анатомия, математик

- ***Христофор Колумб в 1492 г. открыл Америку.***
- ***Васко де Гамма в 1498 г. открыл морской путь в Индию.***
- ***Америго Веспуччи (1499-1504), Магеллан (1519-1522) и др. мореплаватели доказали шарообразность Земли.***
- ***Гелиоцентрическая система Николая Коперника (опубл. в 1543) стала научной революцией.***
- ***Джордано Бруно под влиянием теории Коперника и Николая Кузанского создал учение о бесконечности Вселенной и т.д.***

Литература Возрождения

Литература в силу своих возможностей наиболее многогранно выразила эту сложную эпоху. Крупнейший представитель периода Проторенессанса в Италии – **ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265-1321)**. Перу Данте принадлежат: оригинальная лирическая автобиография **«Новая жизнь»**, философский трактат **«Пир»** (оба произведения написаны на итальянском языке), трактат **«О народном языке»**, **сонеты, канцоны** и другие произведения. Конечно, Данте более всего известен как автор **«Илиады средних веков» - «Комедии»**, названной потомками **Божественной**.

Истинным гуманистом был **ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304 -1374)** - поэт, мыслитель, ученый, основатель науки (классической филологии). Петрарка преклонялся перед античным миром. В поэтических и исторических произведениях, написанных в подражание античным авторам, он прославлял идеалы Древнего Рима.

Славу в веках Петрарке принесли его стихи к Лауре. Его **"Книга песен"** стала образцом поэтического самовыражения и открыла новые пути в европейской лирике.

Литература Возрождения (Ф. Петрарка)

**Терпи, душа, вкушая молча яд,
Бояться сладкой горечи не надо,
Тебе любовь — как высшая награда,
Возлюбленная всех милей стократ.**

**Я понимал, Амур, - любовь сильнее,
Чем осмотренность с любовью в споре,
Ты лгал не раз со мною в разговоре,
Ты цепкость доказал твоих когтей.**

**Язвительны прекрасных глаз лучи,
Пронзенному нет помощи целебной
Ни за морем, ни в силе трав волшебной.
Болящему от них - они ж врачи.**

Литература Возрождения (Ф. Петрарка)

Я так устал без усталы вздыхать,
Измученный тщетою ожиданья,
Что ненавидеть начал упованья
И о былой свободе помышлять.

Но образ милый не пускает вспять
И требует, как прежде, послушанья,
И мне покоя не дают страданья -
Впервые мной испытанным под стать.

Когда возникла на пути преграда,
Мне собственных не слушаться бы глаз:
Опасно быть душе рабою взгляда.

Чужая воля ей теперь указ,
Свобода в прошлом. Так душе и надо,
Хотя она ошиблась только раз.

Литература Возрождения (Данте Алигьери)

*Черты твои не днём ли постижимы,
Поскольку духи глаз на свет дневной
Любуются, молясь тебе одной,
Как образу своей высокой схимы?
Не ночью ли (пока совсем одни мы)
И, полно говорящей тишиной,
Лицо твоё мерцает предо мной
И наши души вновь неразличимы?*

*Так свеж ручей, но ты милее втрое:
С твоих густых волос я снял покров,
И вижу робкий блеск лесных цветов,
Запутанных в их золотистом рое.
На грани года, в чуждом ей настрое,
Колеблется Весна: на тихий зов
Не тянется терновник из снегов,
Беседки полнит веянье сырое.
Но солнце будит луг в апреле раннем.
Закрой глаза, ты слышишь, здесь и там
Весна проходит лёгким трепетаньем,
Как поцелуй, по векам и губам,
И целый час Любовь клянётся нам,
Что в сердце снег хранить мы перестанем.*

Цитаты из книги «Декамерон» Джованни Боккаччо

*Лучше делать и раскаиваться, чем не делать и все равно
раскаиваться*

*То, что священные законы дружбы требуют, чтобы один друг
делал для другого, объяснять это не входит теперь в мое
намерение, и я довольствуюсь лишь тем напоминанием, что узы
дружбы гораздо сильнее связи кровной или родственной, ибо
друзьями мы имеем таких, каких выбрали сами, а родственников,
каких дает судьба.*

*Дочь моя, если тебе так не нравятся неприятные люди, как ты
это говоришь, и ты желаешь жить весело, не глядись никогда в
зеркало.*

Нет никакой славы орлу в победе над голубем.

*Не думаю, почтенные дамы, чтобы существовало нечто, хотя бы
трудное и опасное, чего не осмелится бы сделать человек,
пламенно влюбленный.*

Ведущим жанром раннего Возрождения была **авантюрная новелла**, основоположником которой стал - **Джованни Бокаччо (1313-1375)**. В **"Декамероне"**, сборнике новелл, развернута широкая картина быта и нравов итальянского общества.

Творчество крупнейших писателей Германии было направлено на разоблачение и осмеяние различных пороков феодалов и духовенства: таковы сатиры: - **"Корабль дураков"** Себастьяна Бранта (1494), **"Похвала глупости"** Эразма Роттердамского, (1509), **"Письма темных людей"** Ульриха фон Гуттена (1517).

Выдающимися Европейскими гуманистами и литераторами во Франции были:

Франсуа Рабле (1494-1553) - писатель, врач, разносторонний ученый, **"Гаргантюа и Пантагрюэль"**.

Мишель де Монтень (1533-1592) - современники называли его французским Сократом, а его **"Опыты"** - "катехизисом всех честных людей".

Испания:

Мигель де Сервантес (1547-1616) - **"Дон Кихот"**.

Музыка

Основа музыкальной культуры - **духовная музыка: мессы, мотеты, гимны, псалмы**. Постепенно возрастала потребность в светской музыке. В Италии, Франции, Германии и Англии создавались произведения различных жанров (*мадригал, песня, канцона, виланелла*), танцевальная музыка (основные бальные танцы XVI века – **павана и гальярда**), инструментальные пьесы (*вариации, прелюдия, фантазия, ричеркар, токката, рондо и др.*).

В 1503 году Петруччи изобрел нотопечатный станок и записи музыки получили широкое распространение. Появляется **мадригальная комедия** - одна из предтеч **оперы и балета**.

В XVI веке в обиходе было много музыкальных инструментов: **орган, клавесин, клавикорд, виола, различные виды флейт, скрипка**.

Возникает понятие **"композитор"**. Крупнейшими композиторами XVI века были **Джованни Пьерлуножи да Палестрино (1525-1594, Италия)** и выдающийся композитор Ренессанса - **Орландо Лассо (ок.1532-1594, Нидерланды)**.

Завершается эпоха Возрождения возникновением новых музыкальных жанров: **сольной песни, оратории, оперы**. Первая в мире опера - **"Дафна" Я.Пери, 1594 г.**

Ренессансный театр

Расцвет *театрального искусства* наступил в конце XVI - начале XVII вв., но уже не в Италии, а в Испании и Англии.

В середине XVI века в Италии родился первый профессиональный европейский театр эпохи Возрождения – **КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ** (*Комедия масок*).

Итак, если у истоков культуры Возрождения стоит могучая фигура гениального Данте, то завершает эпоху Возрождения не менее величественная фигура **Уильяма Шекспира (1564-1616)**.

В творчестве Шекспира нашел отражение весь спектр гуманистических идей ренессансного театра: от комедии до хроник и трагедий. Ведущими жанрами стали драма и трагедия. Трагедии Шекспира звучат мужественным призывом к борьбе, хотя борьба и не всегда приносит успех ("*Ромео и Джульетта*", "*Король Лир*", "*Гамлет*"). Пьесы Шекспира по сей день не сходят со сцен крупнейших театров мира.

Изобразительное искусство

Изобразительное искусство воплощало ренессансное представление об идеале, мечту о прекрасном, гармоничном человеке, веру во всемогущество разума. Утверждалась "богоподобность" реального человека.

Иным стал принцип изображения. Для средневековых икон и фресок этим принципом была **условность**: лица, фигуры, здания исполнялись **плоскостно**, ни объем, ни истинные пропорции фигур, ни глубинные пространства не передавались; использовалась **обратная перспектива**: более удаленные части и объекты были больше тех, что ближе. Изображение не соответствовало тому, что человек видит в реальности.

Для художников Возрождения, влюбленных в человека и земной мир, **изобразительным принципом стало подражание природе, жизнеподобие: картина строилась как "окно в мир", как нечто реально увиденное.** Произведения создавались уже не только для храмов, но и для заказчиков (королей, купцов, ремесленников). Творчество стало персональным, художники пользовались известностью, о них писали книги:

"Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Джорджо Вазари (1550), "Книга о художниках" Кареля ван Мандера (1604), Альберти пишет "Книгу о живописи" и "Десять книг об архитектуре", Леонардо - "Трактат о живописи" и др., Дюрер - "Четыре трактата о пропорциях", Гиберти - "Комментарии", Пьеро делла Франческа - "О живописной перспективе", "О правильных телах, Виньола - "Правила пяти архитектурных ордеров", Палладио - "Четыре книги по архитектуре".

Складывается система жанров:

- религиозно-мифологический;**
- исторический;**
- бытовой;**
- пейзажный;**
- портрет.**

Появляется новый вид искусства - **гравюра** и важную роль обретает **рисунок**.

Возрождение в Италии.

Проторенессанс (конец XIII-XIV вв., дученто, треченто).

Черты нового, истинный перелом, особенно ярко проявились в творчестве **ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ (1266/76 - 1337 гг.)** - фрески в капелле дель Арена в Падуе. Джотто совершенно иначе истолковывает события Священного писания. Он изображает жизнь реальных земных людей (*фрески "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа"*).

В 1334 г. на Джотто было возложено руководство строительством **Флорентийского Собора Санта Мариа дель Фьоре (завершен в XV в.)**. По его проекту построена знаменитая **кампанила (колокольня) собора**. Он же выполнил рельефы для стен. Джотто опередил свое время, и многое в его творчестве осталось недоступно современникам.

СИМОНЕ МАРТИНИ (около 1286 - 1344) - выдающийся сиенский мастер. Канонические сюжеты у С. Мартини проникнуты светским духом и ощущением земной красоты **"Благовещение"** - очень тонкое и изысканное цветовое решение.

Джотто ди Бондоне.

Поцелуй Иуды. 1304 - 1306.

Раннее Возрождение (XV в., кватроченто)

В ее начале стоят три величайших художника Флоренции:

архитектор ФИЛИППО БРУНЕЛЕСКИ (1377 -1446)

скульптор ДОНАТЕЛЛО (1386 - 1466)

живописец МАЗАЧЧО (1401 - 1428)

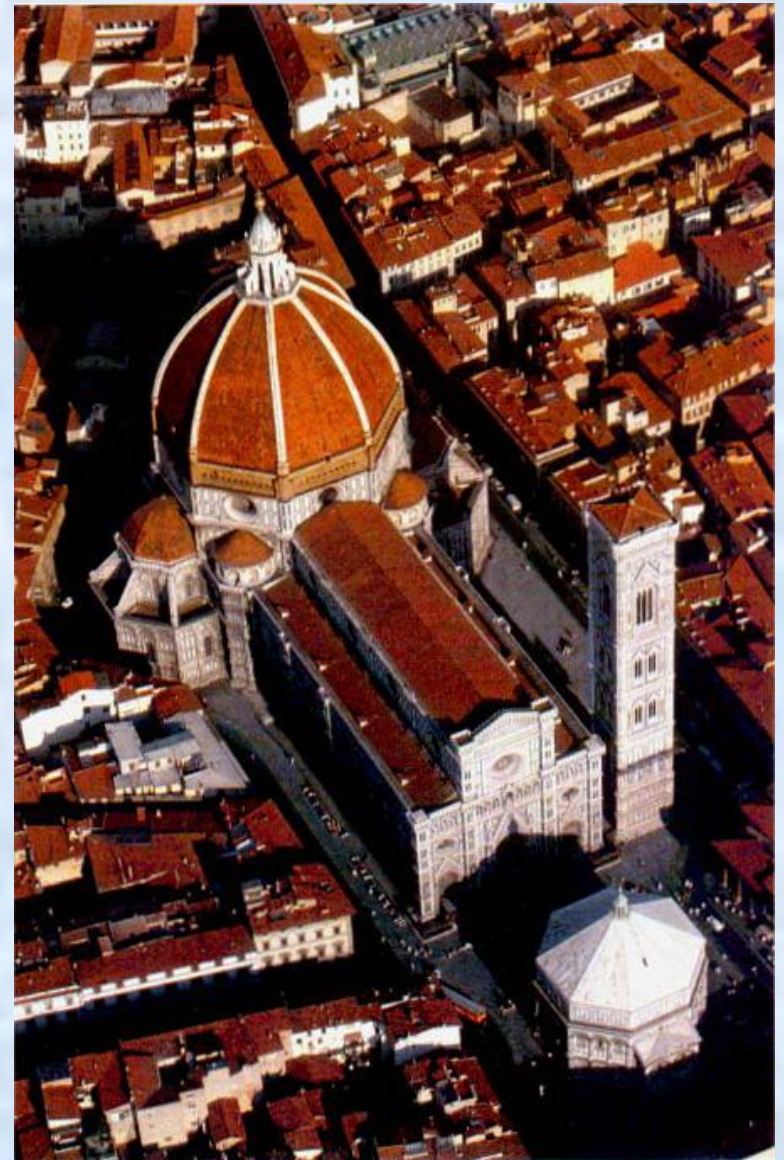
Брунелески строит в 1419 г. **"Дом детского приюта"** (**Оспедале дельи Инноченти**) - сооружение нового стиля. Новые архитектурные принципы, на основе античных, воплотил архитектор: расчленение пространств на завершенные зоны, упорядоченность построения, использование ордерной системы, способность служить украшением окружающей среды.

Славу Брунелески принесло создание грандиозного **купола собора Санта Мария дель Фьоре**. Диаметр купола 42 м. Брунелески применил новую конструкцию: он сделал купол из 2-х оболочек, скрепленных ребрами. Новым явлением в архитектуре стал **городской дворец – палаццо**.

Скульптура

Начало расцвета Возрождения в скульптуре связано с творчеством **ДОНАТЕЛЛО (Дonato di Niccolò di Bettino Bardi), (1386 - 1466)**. Скульптура - **"Юный Давид"**, **"Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе"** (предводителю наемных войск к Эразмо ди Карми, по прозвищу Гаттамелате).

Филиппо Брунелески.

Купол Санта-Мария дель Фьоре. Флоренция. 1418.

Филиппо Брунелески.

Дом детского приюта. Флоренция. 1419.

www.GreatBuildings.com

Донателло.

Статуя Давида. Флоренция. 1430 - 1432.

Живопись раннего Возрождения

МАЗАЧЧО – (1401 -1428). В живописи Мазаччо принадлежит роль преобразователя, хоть он и прожил всего 27 лет. Главное произведение Мазаччо - *росписи капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине, "Грехопадение" и "Изгнание из рая"*. В этой фреске многое в живописи сделано впервые: анатомически правильно изображены обнаженные тела; с помощью светотени моделирован их объем; фигуры представлены в естественном, свободном движении; выразительные, живые позы. Мазаччо довел до конца завоевание живописью трехмерного пространства.

Знание перспективы, теории пропорций, строения человеческого тела и его движений, умение передать объем на плоскости, а в движениях тела выразить движения души - все это становится условием творчества и потребностью художников.

ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА (1416 - 1492). Это был ученый художник. Работал по теории Альберти и математически вымерял перспективу. Он сам создал *трактат - "О живописи" и "О правильных телах"*. Фрески и картины Пьеро делла Франческа обладают удивительным воздействием.

Мазаччо.

Вид левой стены капеллы Бранкаччи. 1488.

Пьеро делла Франческа

Портрет Федерико да Монтефельтро, герцога Урбинского (фрагмент диптиха)

В них царит закономерность и уравновешенность, торжественный ритм и монументальные формы, а его образы полны достоинства, благородства и возвышенного спокойствия.

Портрет в эпоху Возрождения был излюбленным жанром. Главными в изображении были не внутренний мир изображаемого, не душевное состояние, а типичные качества человека Возрождения - **уверенность в себе, чувство собственного достоинства, самоутверждение, цельность и значительность.**

САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ (Алессандро ди Мариано Филлипепи) - (1444 -1510).

Творчество Боттичелли отвечает всем характерным чертам раннего Возрождения. Именно в это время в большей мере идут разработки в области линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, симметрии, общей композиции, колорита, рельефности изображения. Наряду с отчетливостью линий и рисунка, так чтимых художниками раннего Ренессанса, в творчестве Боттичелли присутствует, как ни у кого другого, глубочайший психологизм. Об этом безоговорочно свидетельствуют **картины «Весна» (1477-1478 г.) и «Рождение Венеры», около 1485, Флоренция.**

Сандро Боттичелли

Весна. Около 1477 - 1478

Сандро Боттичелли

Рождение Венеры. 1484

Высокое Возрождение (≈1490-е до 1530 гг., чинквеченто)

Хронологические рамки Проторенессанса - примерно 1,5 столетия (конец XIII -XIV вв.), Раннего Возрождения - примерно 1 столетие (XVв.), то период Высокого Возрождения - менее 4-х десятков лет.

Его конец связан с 2 событиями:

1. Разгромом и разграблением Рима в 1527 г. войсками Карла V Габсбурга, императора Германии и короля Испании.
2. Падением последней Флорентийской республики в 1530 г. (несмотря на то, что творчество Микеланджело продолжалось до 1564 г.), а в Венеции до конца XVI в. творили великие мастера: **Тициан (1477 или 1485/90 – 1576), Веронезе(1528 – 1588), Тинторетто(1519 –1594)**

В искусстве **Высокого Возрождения** центральное место безоговорочно занял **Человек!** Среди художников чинквеченто (XVI век) Средней и Северной Италии отчетливо возвышаются три вершины:

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ - (1452-1519)

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ - (1475-1564)

РАФАЭЛЬ (Рафаэло Санти) - (1483-1520)

Леонардо да Винчи - самая необыкновенная фигура в истории мировой культуры. Это был ***Homo universale*** (человек универсальный): умел все и был во всем гениален, к тому же красив, силен, элегантен, обходителен, красноречив. В сфере искусства Леонардо был живописцем, скульптором, рисовальщиком, музыкантом, архитектором, сочинял басни, сонеты, написал ***"Книгу о живописи"***. В Эрмитаже находятся две картины Леонардо да Винчи: ***"Мадонна с цветком" (Мадонна Бенуа), 1478*** и ***"Мадонна с младенцем" (Мадонна Литта), 1470-1490***. Особенности искусства мастеров кватроченто - интерес к психологическим решениям и пространственному построению, стремление к лаконичности и обобщению. Художники XV века овладели ПЕРСПЕКТИВОЙ. Леонардо овладел пространством. ***Фреска "Тайная вечеря"*** - удивляет интеллектуальной силой художника, тем как продумана и разработана композиция произведения. Новое, не традиционное решение темы дает Леонардо да Винчи: он впервые ***изображает конфликт, сам процесс драматического события***.

Самое знаменитое произведение художника и во всей мировой живописи, пожалуй, ***"Портрет Моны Лизы"***, супруги богатого флорентийца Франческо дель Джокондо. С ***"Джокондой"*** связано зарождение психологического портрета.

Леонардо да Винчи

Тайная вечеря. 1495 - 1497.

Леонардо да Винчи

Мадонна с цветком (Мадонна Бенуа). Около 1478.

Леонардо да Винчи

Мадонна с младенцем (Мадонна Литта). 1490 - 1491.

Леонардо да Винчи

Мона Лиза (Джоконда). Около 1503.

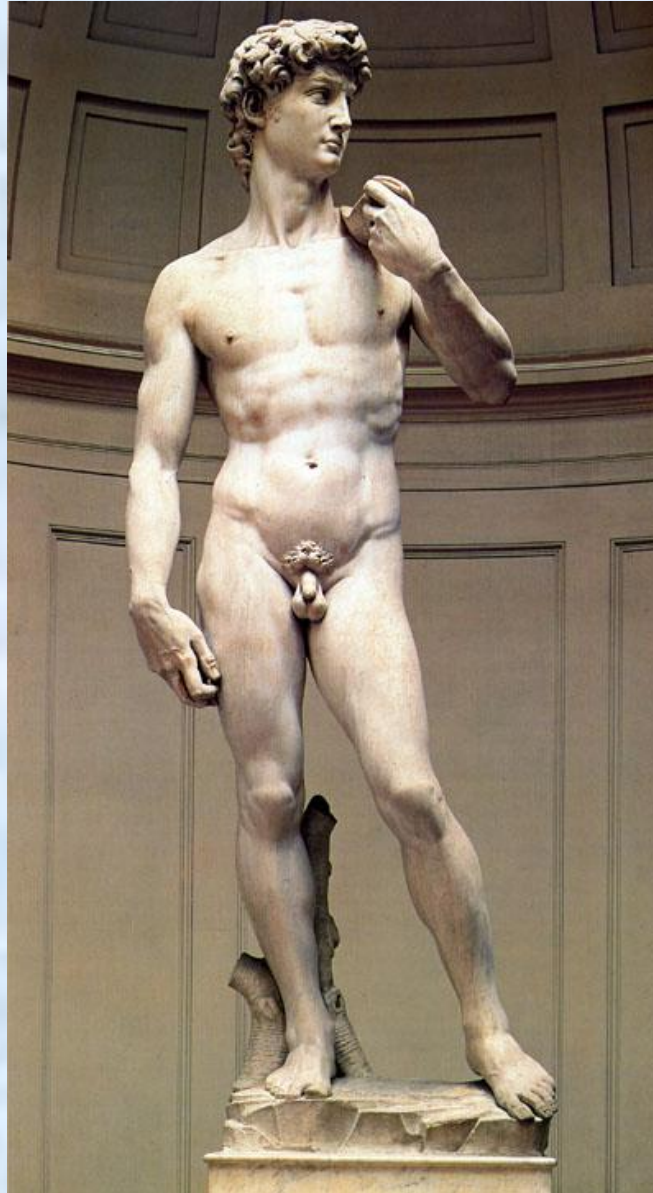
Микеланджело Буонарроти

Микеланджело превыше всех искусств ставил скульптуру, но волею судьбы стал и живописцем и архитектором, был также рисовальщиком, поэтом, инженером.

Прожил долгую (89 лет) и трагическую жизнь, боролся за независимость Флоренции, видел унижение Родины, разгром Рима. Человек свободолюбивый, дерзновенный, он вынужден был служить папам. Микеланджело в одной единственной фигуре был "способен воплотить все добро и все зло человечества". Он стремился показать человека таким, каким он должен быть. Таков его **«Давид»**. Гигантская фигура олицетворяет безграничную мощь свободного человека. В 1505 г. папа Юлий II призвал Микеланджело в Рим, для создания своей гробницы. 40 лет жизни Микеланджело отдал этой работе, выполнив 3 статуи.

Роспись потолка и фреску алтарной стены ***"Страшный суд"*** (1508 - 1512) ***Сикстинской капеллы в Ватикане*** папа Юлий II также возложил на Микеланджело. Роспись потолка свыше 500 кв.м и включает 343 фигуры. Микеланджело изобразил картины сотворения мира и жизни первых людей на земле, эпизоды из Библии. На потолке ***Сикстинской капеллы*** он создал мир титанов. Его Бог - вдохновенный творец, создающий Вселенную и человека.

Микеланджело Буонарроти

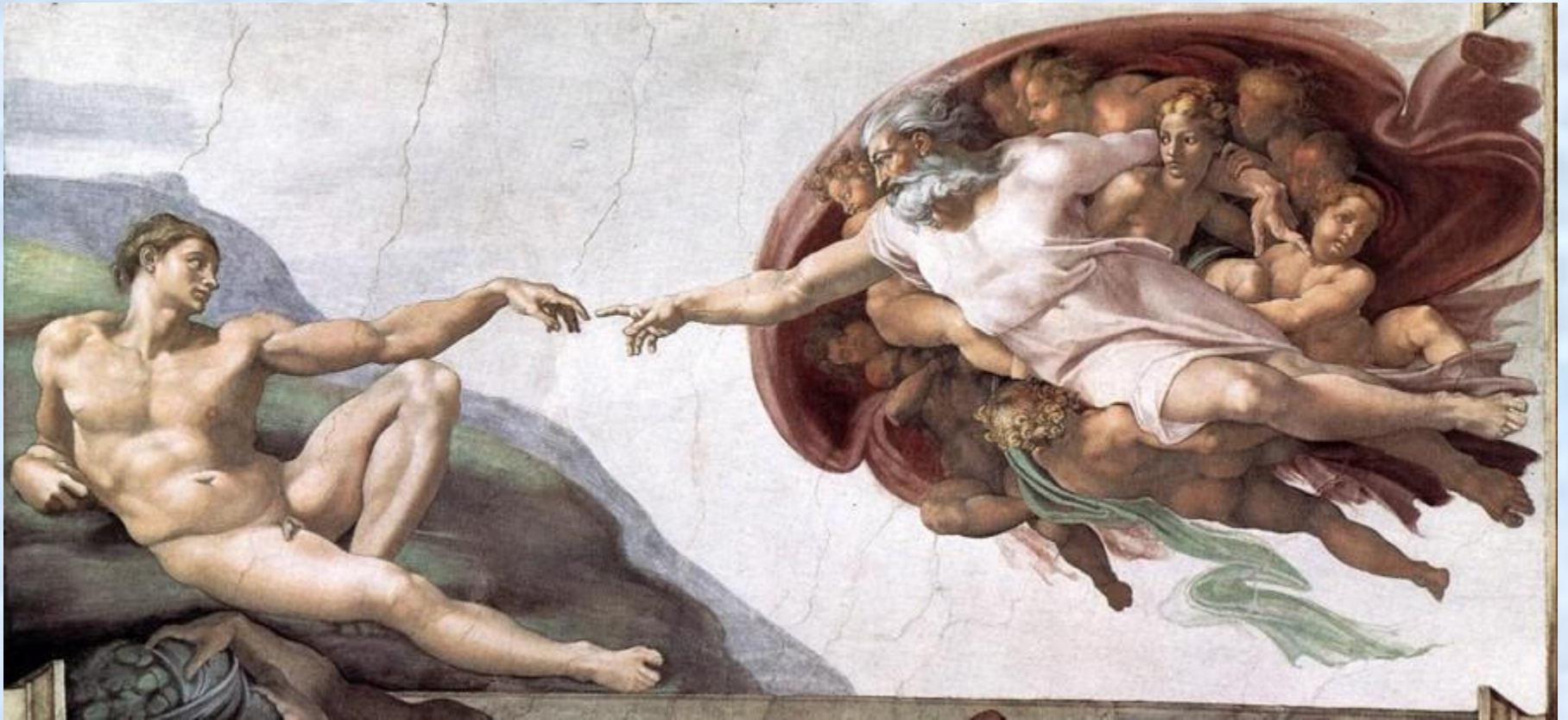
Давид

Микеланджело Буонарроти

Потолок Сикстинской капеллы. 1508-1512

Микеланджело Буонарроти

Потолок Сикстинской капеллы. Сотворение Адама. 1510.

Микеланджело Буонарроти

Страшный суд. 1536 - 1541.

Микеланджело Буонарроти

Страшный суд. 1536 - 1541.

Его люди могучи и прекрасны телом и духом; пророки и сивиллы отважны в своем прозрении будущего, обнаженные юноши раскрывают в многообразных проявлениях красоту и пластику человеческого тела.

Этот жизнеутверждающий пафос сменяется трагической безысходностью, когда Микеланджело работает над **фреской "Страшный суд" (1508 - 1512) в Ватикане..** Площадь "Страшного суда 13,7 x 12,2 м. Суд, изображенный на фреске, действительно страшен: праведники, обступившие Христа, гневны, они требуют возмездия, и Христос властным жестом руки низвергает грешников в ад. В этом сюжете можно видеть крушение ренессансной гордыни - и шире - образ всечеловеческой катастрофы.

Микеланджело – архитектор создал во Флоренции **капеллу Медичи (1520-1525)**, усыпальницу членов семьи Медичи, выполнил два надгробия - **Лоренцо ("Утро" и "Вечер") и Джулиано ("День" и "Ночь")**, **интерьер библиотеки Лауренциана** (первая публичная библиотека в Европе). В Риме разработал проект **перестройки Капитолия** и увенчал грандиозным **куполom собора св. Петра**, главную святыню христианского мира. **Собор св. Петра** строили около 150 лет (**арх. Д.Браманте, Рафаэль, Бальдассаре Перуцци, Антонио да Сангалло Младши**). Над собором Микеланджело работал до конца жизни.

Микеланджело Буонарроти

Собор св. Петра (купол)

Рафаэль - гений иного склада. Он не был новатором. Его искусство синтез достижений предшествующих художников. У Рафаэля человек совершенен, мир в гармонии. Образ Мадонны особенно близок искусству Рафаэля: **"Мадонна Конестабиле"**, **"Мадонна в зелени"**, **"Мадонна дель Грандука"**, **"Мадонна с щегленком"**, **"Мадонна садовница"**, **"Мадонна Альба"**, **"Мадонна в кресле"**, **"Сикстинская Мадонна"**(1513 -1514). 37 лет прожил Рафаэль. Ему была поручена огромная работа - роспись **4-х станц (комнат) в Ватикане** (папский дворец): Главные фрески станц - **"Диспуты"** (апофеоз теологии), **"Афинская школа"** (апофеоз философии) и **"Парнас"** (апофеоз искусства) и **"Мудрость, Мера и Сила"** (олицетворение главных добродетелей правосудия).

Ватиканские фрески Рафаэля, вместе с Тайной вечерей Леонардо да Винчи и Сикстинским потолком Микеланджело - вершина монументальной живописи Возрождения. Рафаэль был прекрасным рисовальщиком, великолепным портретистом, архитектором, археологом, мечтал восстановить Рим в его прежнем величии. В Эрмитаже было выполнено точное повторение **росписей лоджии двора Сан Дамазо (Ватиканский дворец) - Лоджии Рафаэля.**

Рафаэль

Сикстинская мадонна. 1515 - 1519.

Рафаэль

Афинская школа. 1509 - 1511.

Возрождение в Венеции

Возрождение в Венеции началось позднее, было дольше, своеобразнее. Венецию называли "царицей Адриатики", "владычицей морей". Она была торгово-олигархической республикой. К ней стекались огромные богатства. Венеция поражала великолепием, пышностью, праздничностью, красотой. Два главных творения Венеции - ***Собор Сан Марко и Палаццо дожей***.

Крупнейшие художники венецианского Возрождения: **Джованни Беллини (1430 -1516), "Мадонна со святыми" и Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) - (1477/78 - 1510)**. Джованни Беллини был учителем великих мастеров Джорджоне и Тициана.

Одна из ранних работ **Джорджоне "Юдифь" (ок.1502)**. В 1508 –1510 г. Джорджоне создал **"Спящую Венеру"** – самый прекрасный идеальный женский образ в искусстве Высокого Возрождения.

Джорджоне

Спящая Венера. 1508 - 1510.

Возрождение в Венеции

Тициан (Тициан Вечелио) - (1477 или 1485/90 - 1576) знаменует собой полный расцвет, зенит венецианского Ренессанса. Он один из создателей монументальной алтарной картины, пейзажа как самостоятельного жанра, различных типов портрета. Тициан принадлежит к величайшим колористам мировой живописи, оказавшим сильное воздействие на ее развитие в XVII столетии. Влияние большой мастерской Тициана сказалось на всем венецианском искусстве.

Идеалы Тициана земные, полнокровные, жизнерадостные, величавые, торжествующие. Он вдохновенно воспевал радостную красоту женщины в своих **"Венерах"**, **"Данаях"**. Им создана галерея портретных образов - императоры, короли, папы, прекрасные женщины, гуманисты, воины.

В картинах, созданных Тицианом в последние годы его жизни, звучит уже подлинный трагизм - **"Святой Себастьян"(1570-е гг.)**. Самым ярким певцом праздничной, нарядной и богатой Венеции был **Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) - (1528 - 1588)**.

Последним великим живописцем этой эпохи был **Тинторетто (Якопо Робусти) - (1519 - 1594)**.

Тициан

Св. Себастьян. Около 1570.

Тициан

Портрет Ипполито Риминальди (Портрет джентельмена по прозвищу Англичанин)

Северное Возрождение

Северное Возрождение - это художественная культура XV - XVI вв. европейских стран, севернее Италии, ***Нидерландов, Германии и Франции.*** Термин "Возрождение" здесь достаточно условен, так как формирование культуры опиралось не на античное наследие (его не было в этих странах), а на ***идеалы религиозного обновления.***

В северных странах гуманизм был устремлен к воскрешению демократической религии ранних христиан с ее требованием социальной справедливости. И если идеалом итальянского Ренессанса была сильная героическая личность, то в северных странах идеалом стала христианская любовь к ближнему.

В искусстве северных стран преобладает правдивое, непосредственное изображение того, что есть, даже если оно уродливо, - в противовес стремлениям итальянских художников к идеализации, к поискам во всем прекрасного, величавого, возвышенного.

Самобытный характер **Северного Возрождения** проявился в первую очередь в **культуре Нидерландов и Германии**. **Нидерландами** в XV в. называли земли у берегов Северного моря, где сейчас находятся **Голландия и Бельгия**. Нидерландские города были богатыми и прекрасными, вели обширную торговлю. Городами, оказавшимися главными центрами этой культуры, были **Антверпен, Нюрнберг, Аугсбург, Галле, Амстердам**.

Становление нового искусства Северного Возрождения связано с именами таких художников как:

Ян ван Эйк (1390 -1441)

Робер Кампен (Мастер из Флемаля) - (1375-1444)

Хуго ван дер Гус - (около 1435-1482)

Рогир ван дер Вейден - (около 1399 –1464)

Иохим Патинир - (около 1480 –1524)

Иеронимус Босх (ван Акен) - (около 1450 -1516)

Питер Брейгель старший (Мужицкий) - (1525/30 -1569)

Тильман Рименшнейдер , скульптор - (около 1460-1531)

Грюневальд (Матис Готхард Нейтхарт) - (1470/75 – 1528)

Альбрехт Дюрер - (1471 -1528)

Лукас Кранах Старший - (1472 - 1553)

Ганс Гольбейн Младший - (1465 -1524)

Живопись и скульптура Северного Возрождения

Главные создания Яна ван Эйка - грандиозный *Гентский алтарь (1422-1432) - полиптих* (т.е. сложенный много раз) - программное произведение нидерландского Возрождения, в котором выражено представление о человеческой Вселенной. Первое живописное произведение *«Портрет четы Арнольфини»*, (ок. **1390-1441**).

Особое место в художественной культуре Нидерландов и Возрождения в целом принадлежит двум мастерам - **Босху и Брейгелю**.

В творчестве **Иеронимуса Босха (ван Акен)** мир предстает как царство дьявола и греха. Творчество Босха, подвластное его глубоко пессимистическому мировоззрению, обнажало наиболее страшные, трагические стороны человеческого существования.

Питер Брейгель Старший (Мужицкий) - последний художник нидерландского Возрождения. Брейгель находился под влиянием как народной культуры, так и Босха. В центре его внимания - жизнь народа в непоказном, а деятельном и повседневном состоянии. Картина **"Слепые"** - самая трагическая картина Брейгеля.

Одним из самых известных мастеров Германии был скульптор **Тильман Рименшнейдер - (около 1460-1531)**.

Ян ван Эйк

Гентский алтарь. 1425 - 1429.

Ян ван Эйк

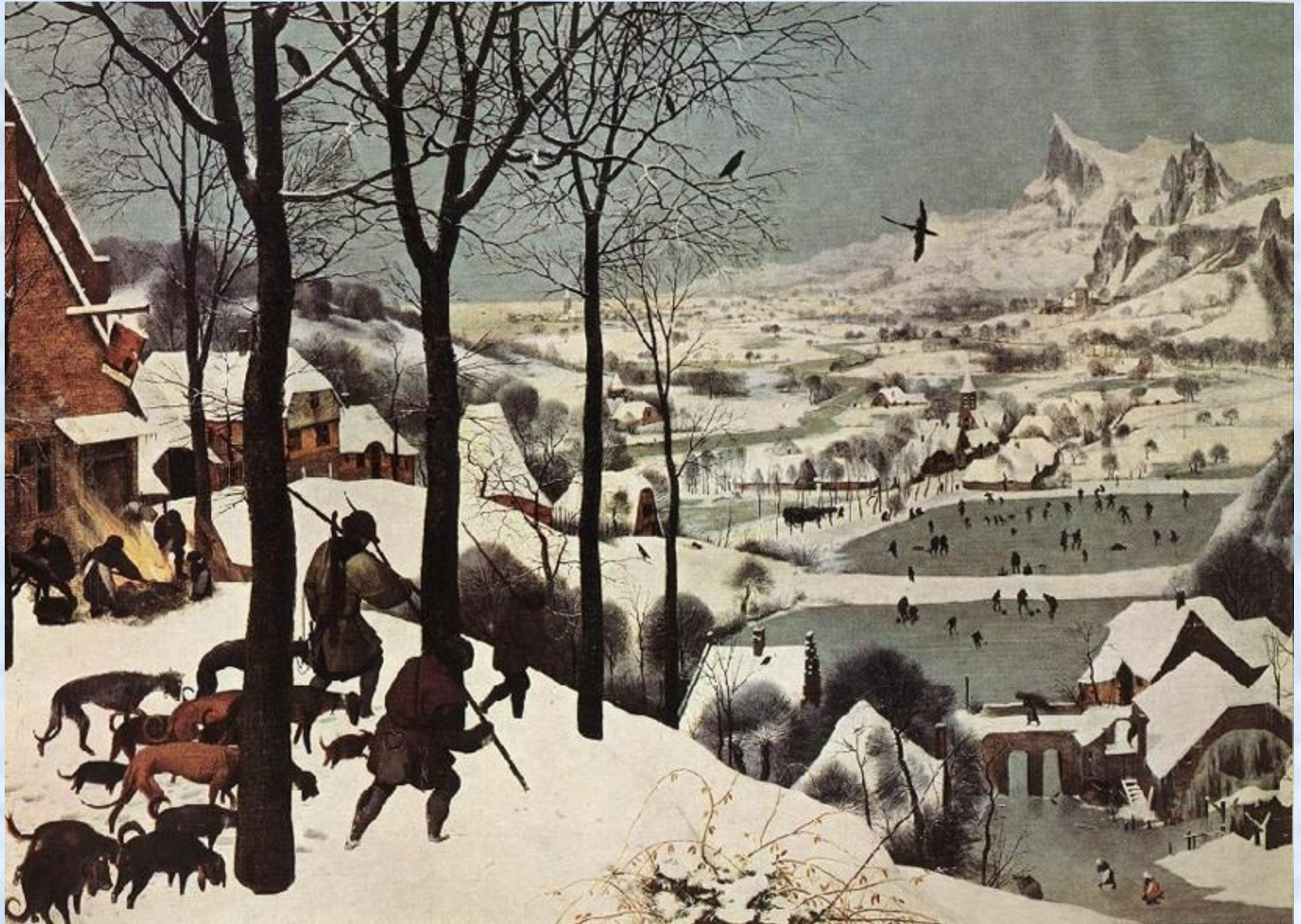
Портрет четы Арнольфини. 1434.

Иеронимус Босх

Сад земных наслаждений. Около 1510 - 1515.

Питер Брейгель Старший

Охотники на снегу. 1565.

Питер Брейгель Старший

Слепые. 1568.

Лукас Кранах Старший

Одно из величайших произведений немецкой религиозной живописи - *«Распятие»*, алтарные картины церкви в *Изенгейме*, созданные **Грюневальдом (Матис Готхард Нейтхарт)**.

Первым, истинно ренессансным художником и единственной универсальной личностью, подобной итальянским титанам Возрождения, был в Германии **Альбрехт Дюрер** - великий гравёр, живописец и рисовальщик; он занимался архитектурой, разработал теорию фортификации, интересовался математикой, механикой, астрономией, естествознанием, создавал астрономические и географические карты, писал стихи и трактаты. Среди них: *"Некоторые наставления к укреплению городов, замков и местностей"* (1527) и *"Четыре книги о пропорциях человеческого тела"* (1528).

Среди портретного наследия Дюрера большое число автопортретов - три живописных и пять рисуночных. *"Автопортрет"* (1500) Дюрер пишет по закону идеальных пропорций и совмещает облик Христа и свой.

Альбрехт Дюрер

Автопортрет. Мюнхен. 1500.

В богатом графическом наследии А.Дюрера центральное место по праву принадлежит трем гравюрам на меди, под названием **«Мастерские гравюры»**: **«Рыцарь, дьявол и смерть»** или **«Всадник» (1513)**, **«Святой Иероним в келье» (1514)**, **«Меланхолия» (1514)**.

Период **Французского Ренессанса** выглядит скромно, по сравнению с предшествующей эпохой *готики*, когда Франция оказывала влияние на страны Северной Европы, и с последующим XVII в. - веком *классицизма*, вернувшем Франции главенствующую роль.

Ренессансная культура Франции:

Франсуа Рабле (1494-1553) – писатель, врач, ученый.
«Гаргантюа и Пантагрюэль».

Мишель де Монтень (1533-1592) – «французский Сократ» - «Опыты» - «катехизис всех честных людей».

Франсуа Клуэ (около 1505-1572).

братья Лимбурги (1411-1416).

Жан Фуке - (около 1420 - около 1480).

Жан Гужон, скульптор - (около 1510 - 1568) - "Фонтан нимф" или "Фонтан невинных"

Архитектура Франции. Замки Луары (Амбуаз, Блуа, Шенонсо (1512 -1523), Шамбор (1519 -1559).

Альбрехт Дюрер

Меланхолия

Замок Шенонсо (Дамский замок)

Замок Шамбор

Замок Амбуаз

Сюлли-сюр-Луар

Менг-сюр-Луар

Шомон-сюр-Луар

Юссе

Шинон

Монтрёй-Белле

Культура эпохи Реформации

Важным этапом в культурно-историческом развитии Европы явилась **Реформация — широкое религиозно-идеологическое и социально-политическое движение, начавшееся в XVI в. в Германии и направленное на преобразование и исправление христианской религии, сложившейся в форме католического вероисповедания.** Реформация по своей сущности стала первым решительным выступлением поднимающейся буржуазии против средневековых феодальных порядков. Посредством преобразования христианской религии, изменения сознания и внутреннего мироощущения человека она дала мощный толчок развитию новых, капиталистических общественных отношений.

Крупнейшими **протестантскими конфессиями** стали **лютеранство, кальвинизм, англиканство** и целый ряд протестантских сект — **баптисты, методисты, адвентисты и др.** Хронологически Реформация совпадает с последним периодом эпохи Возрождения и представляет собой завершение этого героического времени «величайшего прогрессивного переворота из всех, пережитых человечеством».

Реформация также сыграла значительную роль в становлении мировой цивилизации и культуры. Не провозглашая никакого социально-политического идеала, не требуя переделки общества в ту или иную сторону, не совершая каких-то научных открытий и достижений в области художественного творчества, она **изменила сознание человека, открыла перед ним новые духовные горизонты.** Человек получил свободу самостоятельно мыслить, освободился от авторитарной опеки церкви, получил религиозную, самую действенную для него, санкцию на то, что только собственный разум, совесть, нравственное чувство могут подсказать, как ему следует поступать. Реформация способствовала процессу появления человека буржуазного общества — автономного индивида со свободой нравственного выбора, самостоятельного и ответственного в своих суждениях в поступках, подготавливая этим почву для идеи прав человека. В носителях протестантских идей выразился новый, буржуазный, тип личности с новым отношением к миру.

Видные деятели Реформации: **Ж.Кальвин, М.Сервет, М. Лютер, Я.Гус.**

Заключение

Так есть ли что-либо общее между гуманистической культурой эпохи Возрождения, утверждавшей величие человека и оставившей прекрасные памятники искусства, непревзойденные образцы совершенства в литературе, живописи, скульптуре, и реформированным христианским гуманизмом, в лоне которого зародился новый тип личности, новый способ мироощущения и всей мотивации жизнедеятельности человека? Между светской элитарной культурой и новым способом религиозного мирозерцания? Ответ на эти вопросы заключается в том, что это две, — **светская (Гуманизм)** и **религиозная (Реформация)**, — формы новой культуры эпохи Возрождения, культуры поднимающегося раннебуржуазного общества, противостоящей культуре утрачивающего историческое оправдание феодального общества. Мышление человека освободилось от оков старой условности и обогатилось новыми гуманистическими идеями. Эти общечеловеческие в своей сущности идеи дали толчок к развитию своеобразных национальных культур, а разработанный ренессансными мастерами реалистический метод определил дальнейшее развитие всей художественной культуры Нового времени.