

«Северное Возрождение: в поисках правды о человеке» НИДЕРЛАНДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое Северного Возрождения
2. Особенности Северного Возрождения
3. Гентский Алтарь
4. Творчество Ян ван Эйка
5. Образ человека в творчестве Иеронима Босха
6. Народный фольклор и пейзаж в произведениях Питера Брейгеля Старшего
7. Эразм Роттердамский – «гражданин мира»
8. Композиторская школа Нидерландов (16 в)
9. Задание: определение особенностей живописи Итальянского Возрождения и Северного Возрождения

*Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовёт.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.*

/ Ф. Вийон/

Поэт французского
Средневековья.

*Я лютеран люблю богослуженье
Обряд их строгий, важный и простой-
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.*

/Ф.И Тютчев/

Что такое Северное Возрождение?

Художественная культура 15 –16в. стран,
расположенных к северу от Италии:

Нидерландов, Германии, Франции.

Общее: «**Ключевой образ**» – человек.

Причины различий Северного Возрождения
и Итальянского:

Другой климат (более суровый),

Другая общественная ситуация,

Культура не связана с Античностью

Основные особенности Северного Возрождения:

- опора на традиции средневекового искусства, поздний интерес к античности;
- связь с народным искусством;
- влияние идей Реформации и отражение в искусстве социальных потрясений;
- отставание архитектуры, скульптуры от живописи и книжной миниатюры.

Нидерланды - место зарождения ренессансного искусства

Гентский алтарь –
символ сочетания
средневекового и
ренессансного искусства.
«Поклонение Агнцу»
Автор – **Ян ван Эйк** –
основоположник
Северного Ренессанса.

Церковный створчатый [алтарь](#) Церковный створчатый алтарь ([алтарь-складень](#)) Церковный створчатый алтарь (алтарь-складень) в католическом [кафедральном соборе Святого Бавона](#) Церковный створчатый алтарь (алтарь-складень) в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе [Гент](#) Церковный створчатый алтарь (алтарь-складень) в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент. Создан по заказу

Гентский алтарь

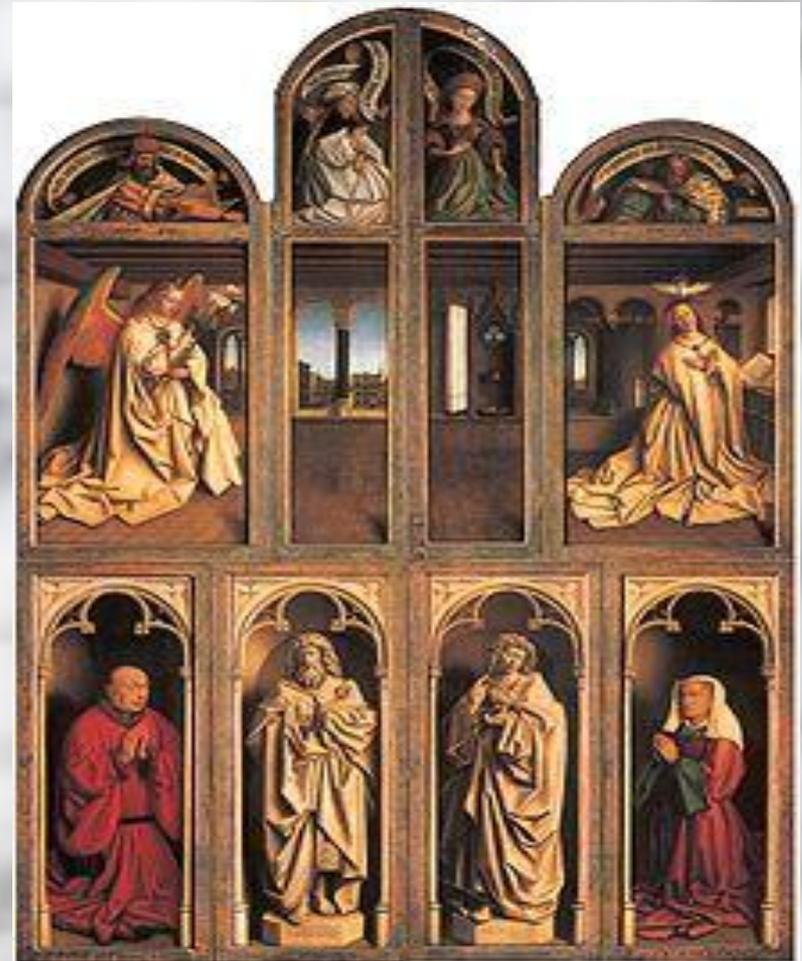
Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Высота алтаря в центральной части достигает трёх с половиной метров, ширина — пяти метров. Картины, из которых состоит алтарь, расположены на внешней и внутренней стороне алтаря.

Апофеоз торжества Христа - чувство, выраженное художником, воплотившим богословский сюжет («Откровение» Иоанна Богослова) и мечту человека о царстве любви, красоты и справедливости

Внешние створки

Самой удивительной на внешних створках Гентского алтаря является сцена "Благовещения", традиционная для створчатых алтарей. Здесь художник изобразил коленопреклонённую Деву Марию и архангела Гавриила, который принёс ей божественную весть.

Архангел Гавриил

Дева Мария

**Пророки Захария
и Михей**

**Эритрейская и
Кумская
предсказательницы**

донаторы-портреты заказчиков

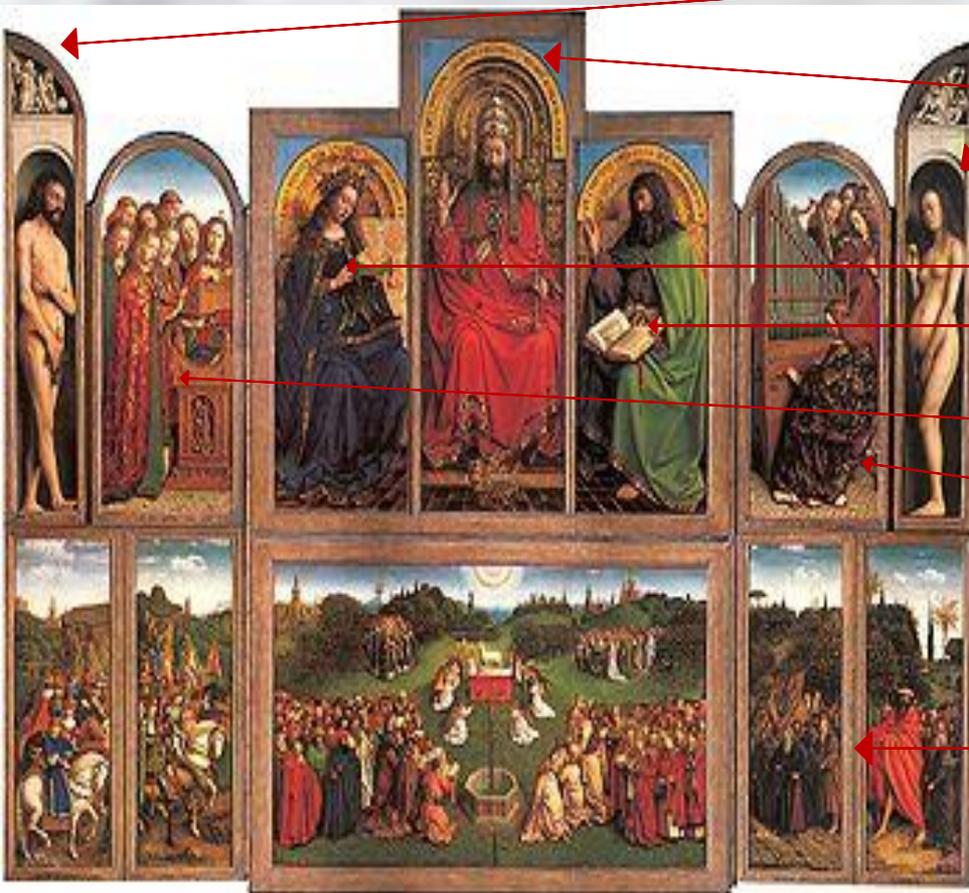
**Иоанн Креститель— патрон церкви
Святого Иоанна и Иоанн Богослов**

Раскрытый алтарь

- Великолепие сияющего красотой мира. Перед нами- чудо! С алтаря льется такое лучезарное солнце, какого Фландрия никогда не знала. Братья ван Эйки сотворили то, чем природа обделила их родину, даже солнечная Италия, природа которой сама утоляла стремление к многоцветью, не всегда видела на своих полотнах

Раскрытый алтарь

Адам и Ева

Бог-Отец

Дева Мария и

Св. Иоанн Креститель

ангелы поющие(левая створка)

ангелы музицирующие(правая створка).

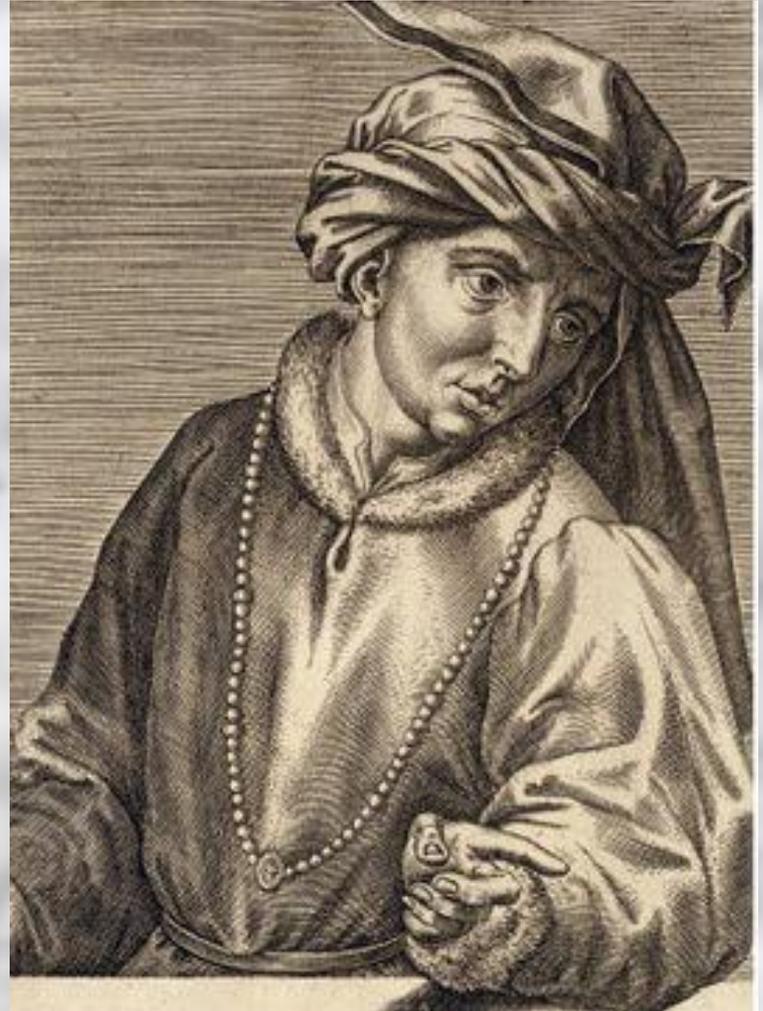
Нижние пять створок посвящены прославлению искупительной жертвы Христа, символом которой является стоящий на алтаре белый агнец. К нему собираются толпы людей, святые и праведники, мужчины и женщины, как бы все человечество.

Что передаёт в сцене поклонения агнцу ренессансное мироощущение художника?

Ян ван Эйк (ок. 1385 или 1390—1441)

- Фламандский живописец раннего Возрождения, мастер портрета, автор более 100 композиций на религиозные сюжеты, один из первых художников, освоивших технику живописи масляными красками. Жизнеутверждающее начало - во всех работах.
- Знал географию, геометрию, химию. Он сумел получить уникальный состав масляных красок, которые не меркнут от времени.

Мадонна каноника ван дер Пале

Мадонна с Младенцем, святыми
и донатором

Празднество при дворе герцога Бургундского Филиппа Доброго

Мадонна канцлера Ролена

Самый известный - «Портрет четы Арнольфини»

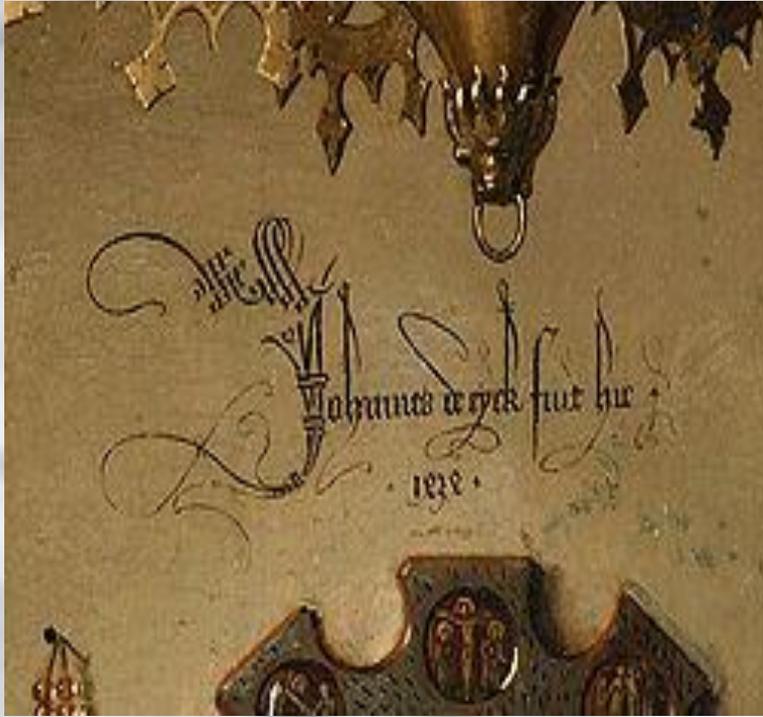
В истории искусства «Портрет четы Арнольфини» — одна из первых картин, подписанная самим художником. «Здесь был Ян ван Эйк. 1434». Так как вплоть до XV века было не принято подписывать свои картины.

. Подсказкой о том, каким образом автору удалось сделать шаг вперед в реалистичности изображения, служит зеркало. А также подсвечник — невероятно сложный и реалистичный. Существует несколько теорий пытающихся объяснить внезапный переход к реализму ван Эйка. Но, одна из самых интересных принадлежит британскому художнику Д. Хокни и физика Чарльзу М. Фалько. Они полагают, что ван Эйк использовал изогнутые зеркала и маленькие линзы для создания почти фотографических изображений. Этим они объясняют сдвиги в перспективе на его картинах.

Свадебный портрет Джованни Арнольфини и его невесты

- Супруги изображены стоящими в спальне. Они держат друг друга за руки в момент торжественной клятвы в присутствии двух свидетелей, чьи отражения видны в зеркале, висящем на стене. Один из свидетелей – сам художник, о чем говорит надпись над зеркалом: «Johannes de Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь»).

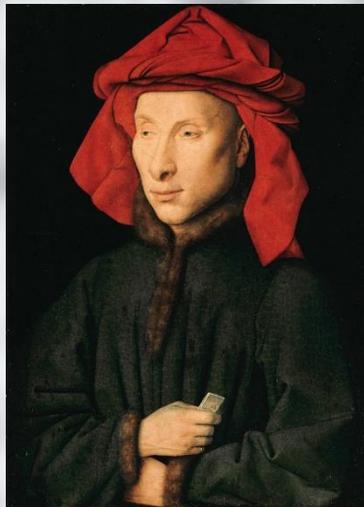
- Эта формулировка как бы ставит печать на картину, превращая её в документ. Живописец подписывает свою работу не как автор, а как свидетель. Возможно, он изобразил в зеркале самого себя, в виде фигуры в тюрбане и синем одеянии, переступающим порог

- На оси симметрии картины находится зеркало, которое висит на задней стене комнаты. Десять медальонов с изображением страданий Христа украшают его раму. Зеркало в городском интерьере было необычным явлением во времена ван Эйка, обычно вместо него использовался полированный металл. Плоские зеркала были по карману только высшей аристократии и считались драгоценностью. Выпуклые зеркала были более доступны. По-французски они назывались «колдуньями», поскольку мистическим образом увеличивали угол обзора у наблюдателя. В зеркале, изображённом на картине, можно увидеть потолочные балки, второе окно и две фигуры людей, входящих в комнату. Особенно интересно расположение миниатюр, поскольку со стороны мужчины страсти христовы связаны с живыми людьми, а со стороны женщины — с мертвецами.

Мастер портрета

Портрет жены художника

Портрет мужчины в красном тюрбане (Автопортрет ?)

Новое поколение нидерландских художников

Рогир ван дер Вейден

Хуго ван дер Гус

Иероним Босх

Нарушение чувства гармонии с окружающим миром. Трагизм, пессимизм, безысходное горе, тревожная патетика.

Рогир ван дер Вейден

Гуго ван дер Гус

Оплакивание Христа

Снятие с креста

Алтарь Портинари

Иероним Босх

(около 1450-1516г.)

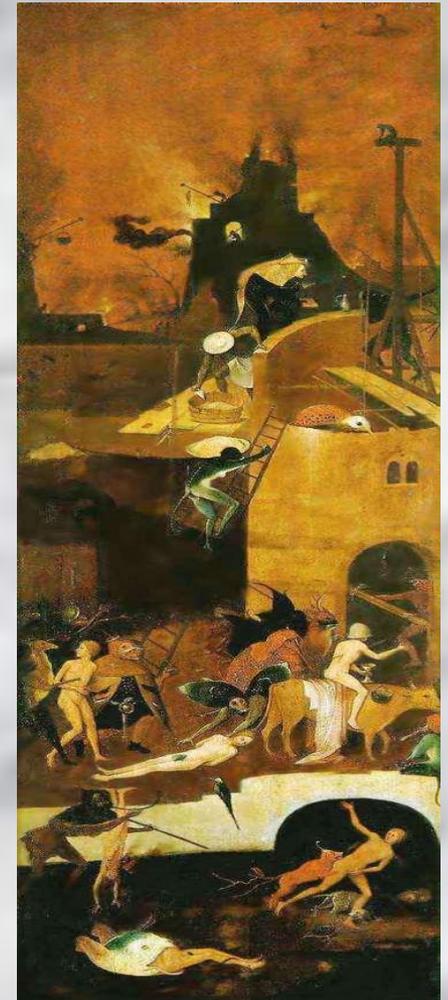
Необычайно яркий
художник 15 века

Его творчество – это как
бы взрыв
средневекового
мировоззрения, которое
видит человека
скопищем
всевозможных пороков и
грехов, а мир – обителью
зла.

Одно из самых безысходных
произведений – «Несение креста»

Триптих «Воз сена»

Сюжет его, видимо, основывался на старой нидерландской поговорке: **«Мир,— стог сена, и каждый старается ухватить с него сколько может».**

В центре В центре — люди продолжают путь по Дороге жизни, но их жадность, корыстолюбие позволяют демонам вести их в Ад (демоны тянут воз сена к прямо дверям Ада на правой створке) Греховной сутолоке явно противостоят таинственные поэтические детали (например, изящная чета любовников, музицирующих на самом верху пресловутого воза) и прежде всего чувственная красота колорита, обретающего все большую легкость.

Рай (Левая створка)

Сюжет левой части показывает библейскую историю создания первых людей и их изгнание из Рая.

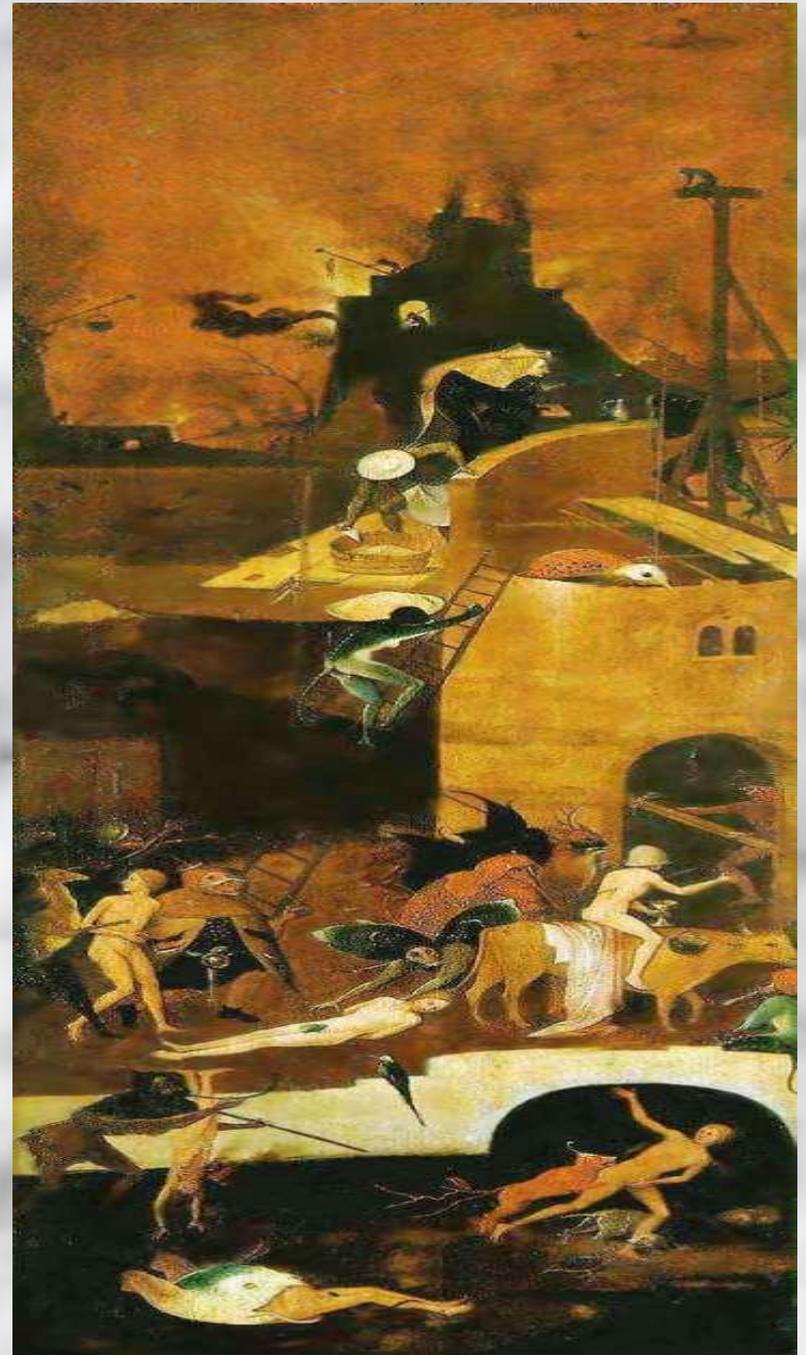
Верхняя часть панели показывает Небеса. Бог наблюдает за ангелами. Непослушных — изгоняет, и они превращаясь в монстров, подобных крылатым насекомым, падают на землю.

Земля пустынна и суха, только в центре оазис, окружённый стеной. Это - Рай. Слева — Бог создал Еву из ребра спящего Адама.

Ниже — встреча со Змеем-искусителем. И, как следствие, — изгнание из Рая. Адам и Ева пытаются скрыть наготу. Адам просит Ангела простить их. Но Бог так решил! И Ева со страхом и неуверенностью смотрит в будущее.

Ад (Правая створка)

На фоне огня, в котором горят проклятые, идёт строительство новой башни. Как и многое в работах Босха, назначение её было загадкой. Но историк-искусствовед Сикнза описал её, как строение, для подготовки входящих в Ад. Строительный материал - "души несчастных проклятых". Другая версия, что это пародия на Вавилонскую башню. Босх предоставляет зрителю разнообразие фигур, подвергающихся наказанию, связанным с различными грехами.

Внешняя сторона

Одна из самых ранних известных работ, имеет ярко выраженный нравоучительный характер с элементами иронии и сатиры.

Центральная круглая композиция напоминает глаз — Всевидящее око Бога, наблюдающее за грешным человечеством, в зрачке которого изображена фигура Христа, предупреждающего и благословляющего на добрые дела. Христос окружен кругом золотых лучей. Ниже надпись: "Берегись, берегись, Бог видит всё»

Семь смертных грехов

Корабль дураков

Центральная тема проходит через все творчество художника. Это осмеяние и осуждение пороков человеческого общества, глупости и зла, господствующих в мире

Каждая фигура и каждый предмет имеют символическое значение и намекают на человеческие пороки: невоздержанность, разврат, пьянство, обжорство, тщеславие. Вишня и лютня символизируют распутство, то же означает и ореховый куст на мачте. Пустой сосуд на копье и вымпел с полумесяцем - знаки сатаны.

Сад земных наслаждений (триптих)

На внешней поверхности закрытых створок художник изобразил Землю на третий день творения. Она показана как прозрачная сфера, до половины заполненная водой. Из темной влаги выступают очертания суши. Вдалеке, в космической мгле, предстает Творец, наблюдающий за рождением нового мира...

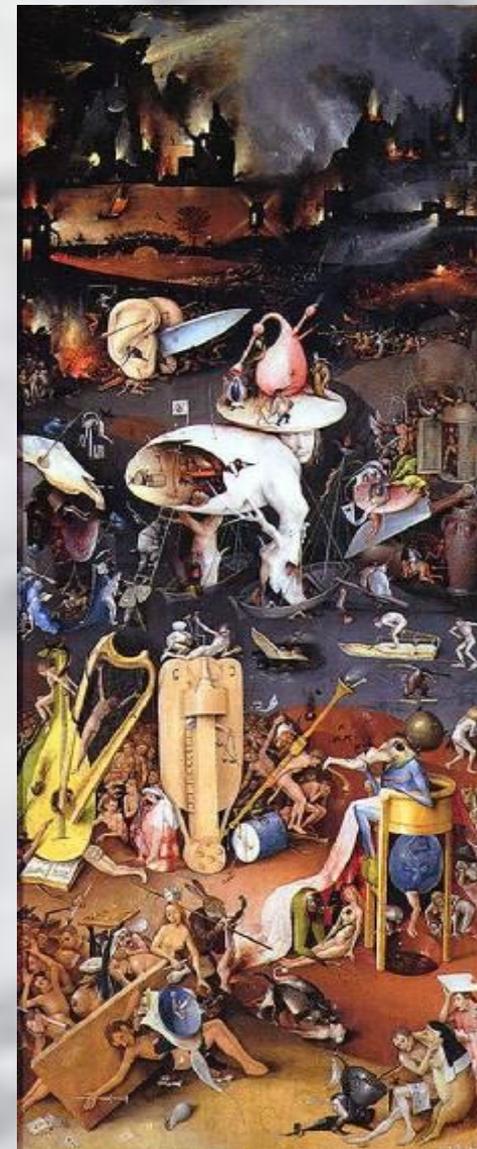
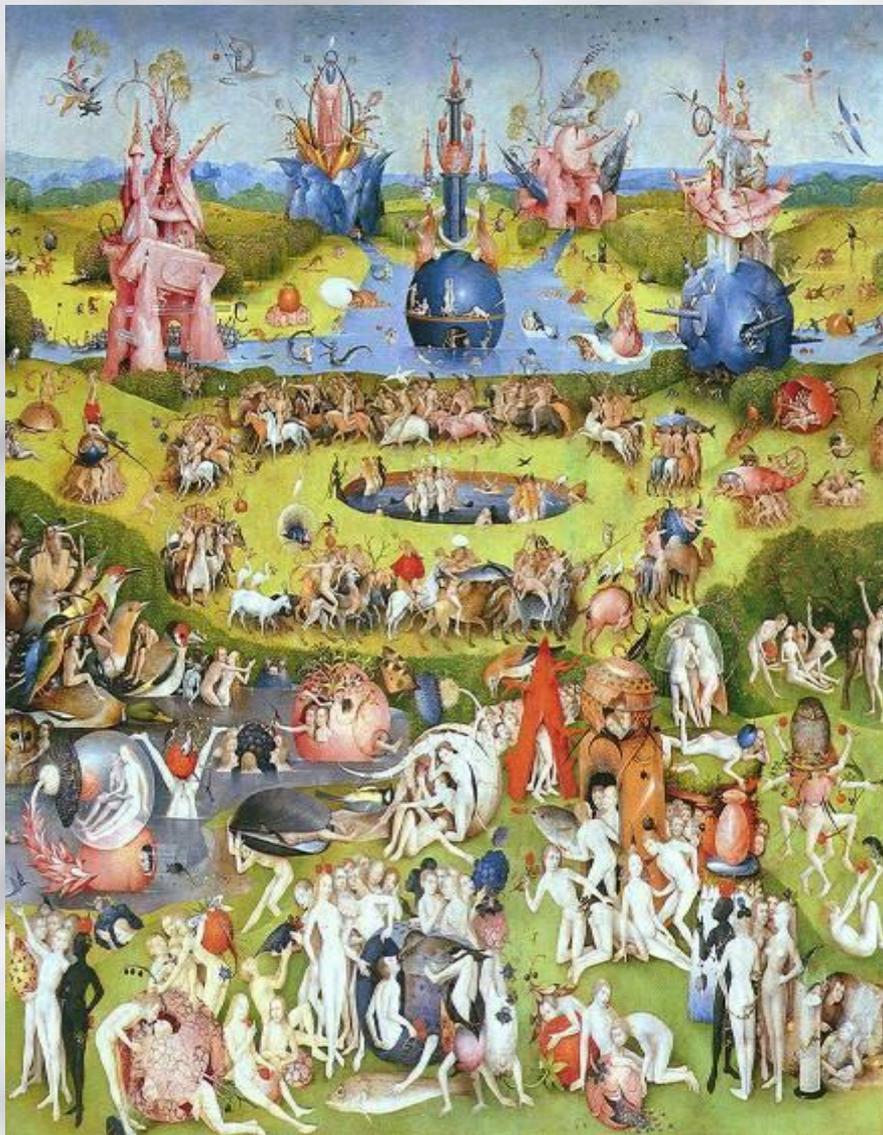
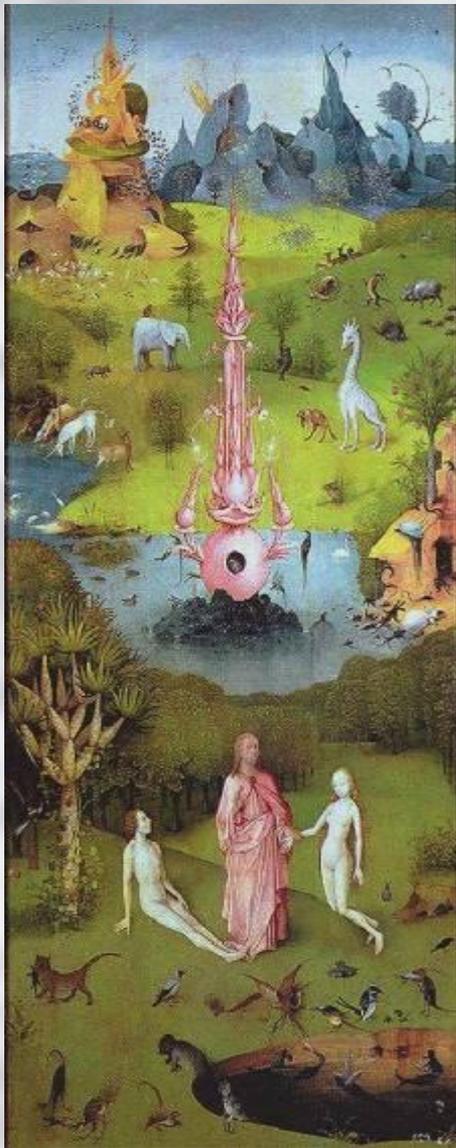
Композиция левой створки продолжает тему сотворения мира и посвящена рождению человека.

В центральной части триптиха раскинулся чудесный волшебный «сад любви», населенный множеством обнаженных фигурок мужчин и женщин.

На правой створке показан Ад

По формату триптих традиционен для нидерландских алтарей, но содержание показывает, что Босх не предназначал его для церкви.

Сад земных наслаждений

Христос, несущий крест 1515-16гг.

Уверенность Босха в распространяющемся зле вдохновляет его на группу картин, показывающих Христа и святых страдающих от мучений демонов или насмешек людей.

Эта картина - одна из наиболее известных.

Озверелая толпа готова разорвать человека, который не убил, не украл!

Среди этого кошмара, Христос и Вероника кажутся спокойными и отстранёнными. Их глаза закрыты, они ушли мыслями к Богу.

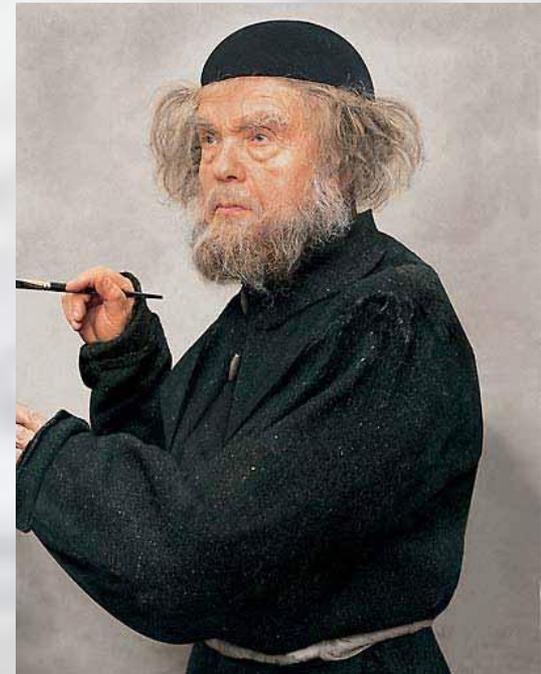
Это было последнее произведение Босха.

Св.Вероника, согласно легенде, вышла из толпы и взяла свою вуаль (или льняной платок) и вытерла пот с лица Христа, когда он нес свой крест на Голгофу. Его лик чудесным образом запечатлелся на платке.

Питер Брейгель Старший (1525-1569).

Прозвище – *Мужицкий* -
отражает суть творчества.

Черпал в народной культуре не только образы, но и философию жизни. Познал с молодости прозу жизни, и человек у него не центр Вселенной, а частичка суетной, жадной, ленивой толпы.

Автопортрет

Эпиграфом творчества можно считать «**Падение Икара**». Вложен иной смысл: героизм никому не нужен, подвиг Икара никем не замечен.

«Падение Икара»

Питер Брейгель Старший

Обладал ярчайшим сатирическим дарованием, но за маской смеха – часто горечь и боль, желание улучшить человеческую породу.

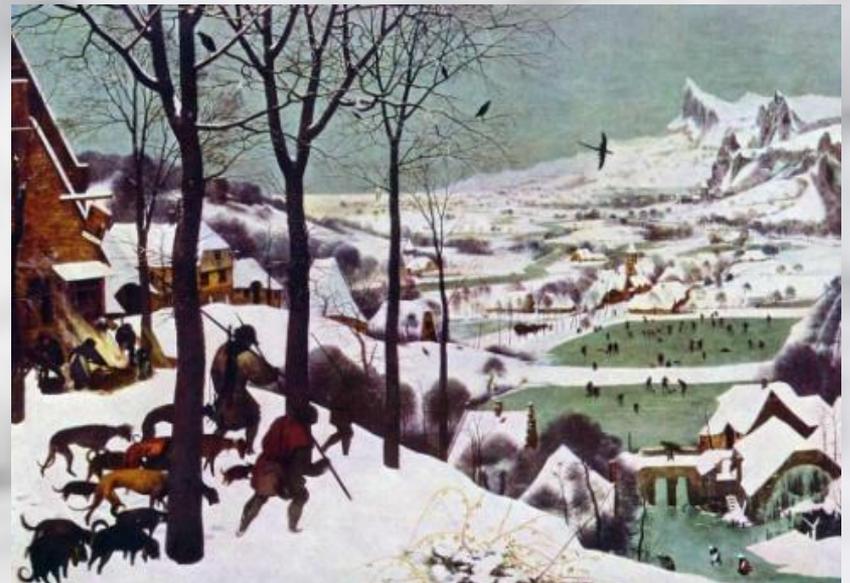
«Пословицы», «Страна лентяев» связаны с фольклором и народной сатирой.

Питер Брейгель Старший

Большое место занимает пейзаж, где прекрасный и величественный мир природы предстает в тесном соприкосновении с жизнью людей:

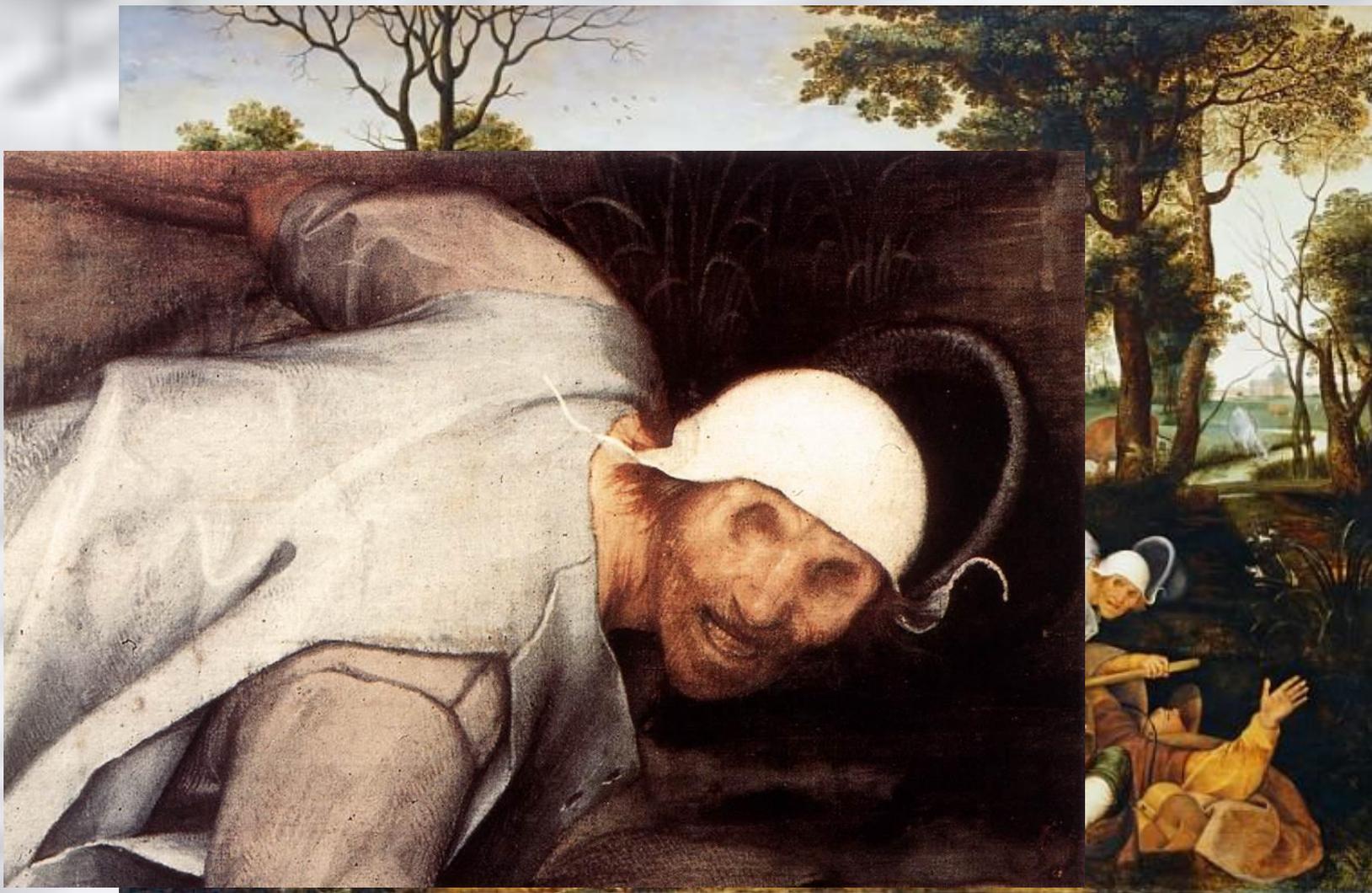
**«Сенокос» «Жатва»
«Охотники на снегу»**

«Слепые»

Аллегория слепоты, поразившей духовно больное человечество. (Написана незадолго до смерти)

»

Эразм Роттердамский (1466-1536)

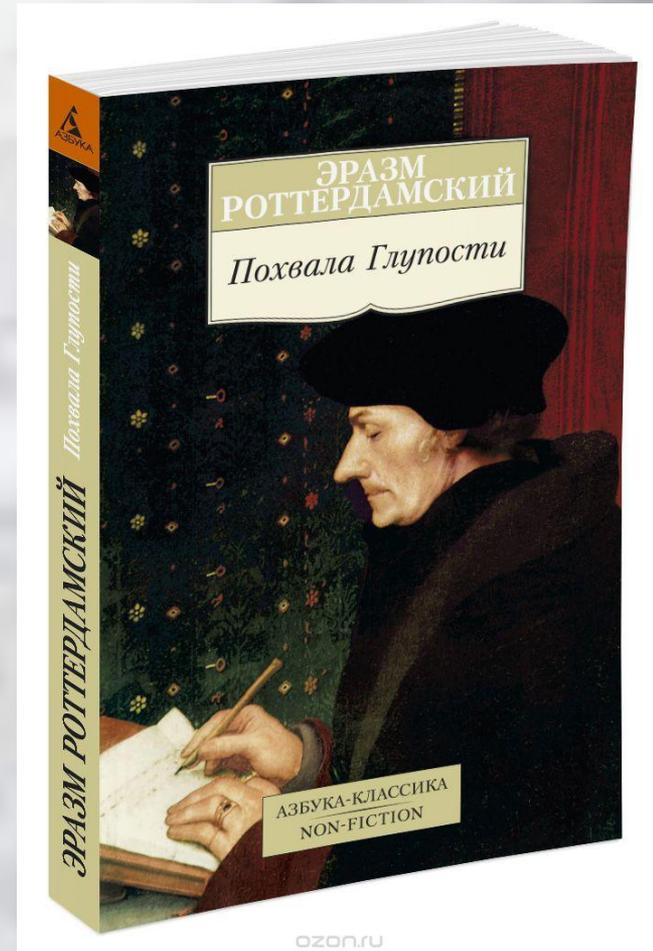
Писатель – гуманист, считал себя «гражданином мира», большую часть жизни странствовал по Европе. Главный труд – «Похвала глупости». Человеческие пороки представлены в шутовском облачении. Госпожа Глупость произносит в их честь похвальное слово

Похвала Глупости

Глупость говорит: пусть грубые смертные толкуют о ней, как им угодно, она же дерзает утверждать, что её божественное присутствие, только оно одно, веселит богов и людей. **А посему сейчас будет произнесено похвальное слово Глупости.**

Кому, как не Глупости, подобает стать трубачом собственной славы?

ozon.ru

Композиторская школа (16 век)

Представители:

Гийом Дюфаи, Йоханнес Огекем

Якоб Обрехт, Жоскен Дебре

Кульминация - творчество
Орландо Лассо (1532-1594) .

Уроженец Фландрии, вырос в
Италии, долго путешествовал..

Творец хоровой церковной музыки
строного стиля. Более 2 тыс.

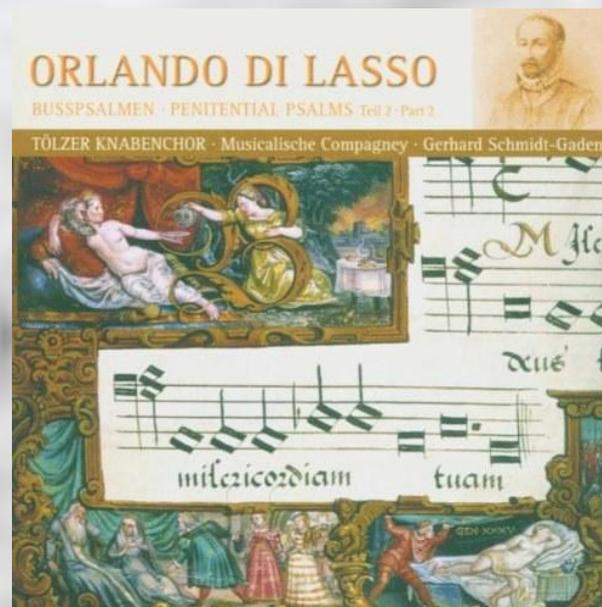
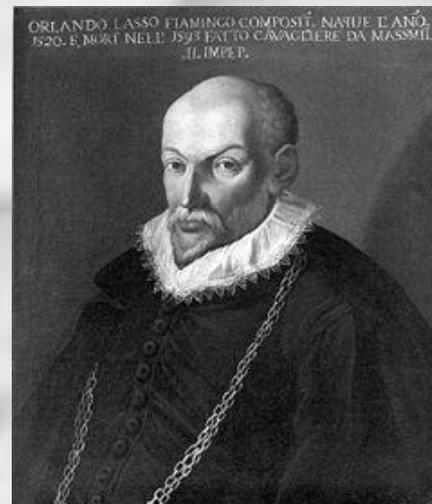
светских и духовных сочинений:

мадригалов, месс, мотетов,

псалмов. Virtuозно владел

техникой полифонического

хорового письма.

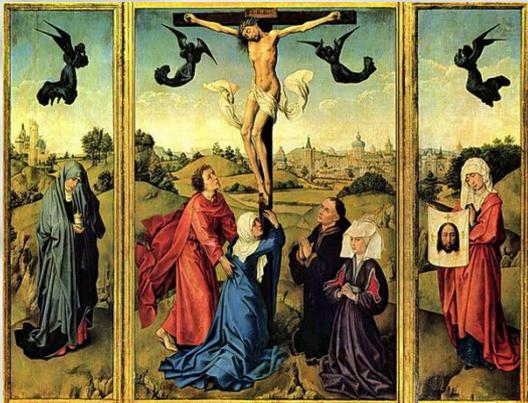

Задание

1. Назовите особенности живописи Северного и Итальянского Возрождения
2. Распределите представленные иллюстрации на две группы: Итальянское Возрождение и Северное Возрождение. 3. Назовите авторов и их работы.

Задание

Ответ

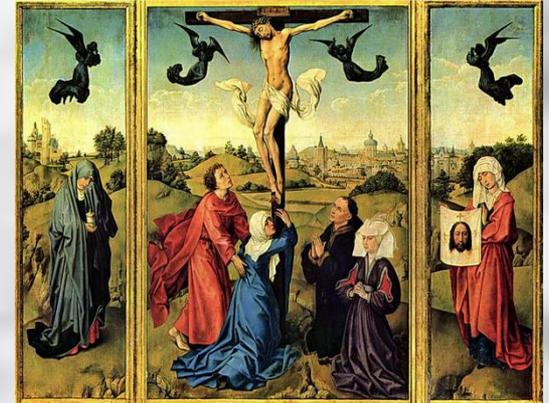
Северное Возрождение

Ян ван Эйк
Портрет четы Арнольфина

Ян ван Эйк
Мадонна канцлера Роллена

Босх Распятие

Питер Брейгель Старший.
Страна лентяев

Питер Брейгель Старший.
Охотники на снегу

Босх.
Несение креста

Ответ

Итальянское Возрождение

Боттичелли.
Мадонна Магнификат

Тициан.
Любовь земная и Любовь небесная.

Рафаэль.
Мадонна Конестабиле

Рафаэль.
Сикстинская Мадонна.

Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта.

Леонардо да Винчи.
Джоконда.

Особенности Возрождения в Италии

- Привлекало идеально-обобщенное: красота и совершенство человека.
- Создали математически обоснованную теорию и практику линейной перспективы (изображение на плоскости пространства и объемных тел). Для итальянцев это было признаком совершенного познания природы.

Особенности Северного Возрождения

- Привлекали характерные образы: простые, скромные и будничные.
- Применяли технику масляной живописи, учитывая оптические эффекты масла – преломление, отражение, рассеивание света.