

Презентацію підготували :

Керівник:Ткачук Яна
Доповідач: Максимюк Софія
Консультанти:
Бажанська Даніела
Лупуляк Аліна
Лупуляк Саша
Будей Христина

Тема: Культура в епоху Відродження

ОСНОВНІ ЕТАПИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

- Живописці епохи Відродження створили цілісну концепцію світу, що володіє внутрішньою єдністю, наповнили традиційні релігійні сюжети земним змістом (Нікола Пізано, кінець 14 століття, Донателло, початок 15 століття). Реалістичне зображення людини стало головною метою художників Раннього Відродження, про що свідчать творіння Джотто і Мазаччо.
- Три століття – величезний історичний період – якими датується Відродження, звичайно ж, не однакові. Ренесанс, як будь-яка культурна епоха, що мала генетичний зв'язок з попереднім і дала потужний імпульс для всього майбутнього мистецтва, пережив своє зародження, становлення, розквіт і згасання. До того ж, у різних країнах Європи культура епохи Відродження склалася не одночасно, раніше за все, як ми знаємо, в Італії, точніше, в містах-республіках Італії, пізніше – у Франції (не забудемо, що в першій половині XV ст., в час розквіту гуманізму в Італії і блискучого ренесансного мистецтва на території Франції ще триває важка війна з Англією – Столітня війна, яка затримала розвиток французького мистецтва), в Нідерландах, Чехії, Німеччині. Ренесанс поза Італією, особливо фламандський (нідерландський) і німецький, зазвичай називають Північним Відродженням.
- У мистецтвознавчій літературі епоху Відродження так і поділяють на періоди по сторіччях, причому, ще з часів Вазарі увійшло в звичку сторіччя називати італійською: трьохсоті роки (тобто тисяча трьохсоті, XIV ст.), чотирьохсоті, п'ятсоті. Але є ще й передвідродження – мистецтво XIII ст., яке в Сієні та Флоренції вже значно підготувало ренесансний злет.

Розквіт мистецтва

- На відміну від протестантства, католицизм усіляко заохочував мистецтво. У добу Відродження почав складатися не знаний у середні віки культ мистецтва, взагалі інтелектуального життя, вільного заняття мистецтвами і науками про земне. Автор виступав уже не як представник певного поетичного цеху чи мистецької корпорації. Він намагався втілити у творі власну духовну неповторність, мистецьку індивідуальність. У мистецтві цінувалось авторське начало і новаторство.
- Винайдення у 1455 році книгодрукування, що приписують німцю Йоганну Гутенбергу, сприяло поширенню літератури і науки світського змісту. У Європі зароджується книжна культура і традиції індивідуального читання.

Театр

- В епоху Відродження, батьківщиною якого була Італія, спостерігається підйом у більшості видів мистецтва. Оскільки релігійні основи слабшали, це істотним чином вплинуло на європейській культурі - у ній знову стали затребувані і засяяли новими гранями ідеали античності, раніше відкидаємо церквою як язичницькі. Зміни йшли і у всіх аспектах театрального життя: з'являлися нові жанри, форми, театральні професії, мінялися і принципи театрального мистецтва. Незважаючи на підйом мистецтва в Італії театр тут не досяг таких висот, як образотворче мистецтво або архітектура, яка все ж відклала відбиток на розвиток театру: поряд з традиційними античними театрами будувались і нові, що поєднують сцену і глядацьку залу. Поява повноцінних будівель з дахом розширило можливості театру: у постановках стали по-новому використовувати музику, світло, декорації, а це призвело до становлення і бурхливого розвитку нової театральної форми - класичної опери. В Італії зародився оперне мистецтво користувалося великим успіхом.

Театр

- Драматургія античних авторів вивчалася дуже детально. Одного разу у професора університету **Помпонія Літо** (1427 - 1497), потім заснував "Римську академію", члени якої стали послідовними прихильниками античності, вперше античні комедії були прочитані в особах. Пізніше з'явилася мода розігрувати ці комедії латинською мовою.
- Однак театр все ж знайшов нові видовищні форми. Розвиток йшло в двох напрямках: **ренесансної "наукового комедії"** і народної комедії-імпровізації - **"комедії дель арте"**.
- У "наукового комедії" театр Ренесансу знайшов повноту життя. З назви зрозуміло, що в ній простежувалася прямий зв'язок з античністю, але ідеологія гуманізму внесла свої корективи, оскільки п'єси писалися вченими-гуманістами. Перша "вчена комедія" була написана **Лудовико Аріосто** (1474-1533). Її дія розгорталася в часи античності, були присутні ті ж персонажі з типовими характеристиками, збереглися деякі особливості давньоримської комедії: поділ на акти, динамічна роль слуг. У творах присутні яскраві і живі сцени, колоритні деталі, але мова змінився на літературний. Теоретиками були розроблені принципи професійного сценічного театру. Осмислення канонів драматургії стало важливою тенденцією становлення нового театру.
- Спочатку постановки "наукового комедії" мали шалений успіх. Найкращими зразками "наукового комедії" є твори відомого політичного діяча і письменника **Ніколо Макіавеллі** (1469-1527) "Мандрагора" і "Каландрія", що зробили прорив у італійської драматургії. Ці п'єси були сповнені новеллистическими рисами, їх сюжет був побудований на сімейних колізіях, характерних для італійського суспільства. Ренесансний реалізм голосно заявив про себе.
- Із зростанням феодално-католицької реакції з'явилася необхідність сатиричного аспекту в комедіях. З комедій зникла веселість і карнавальність, зросли сатиричні тенденції. **Петро Аретіно** (1492-1557) став одним з авторів, які насмілилися критикувати у своїх п'єсах папство, персонажі його комедій були взяті з реального життя, а репліки були гострішими та влучнішими.
- Поряд з "наукового комедією" продовжували існувати трагедія і **ідилія**. Ренесансної трагедії не вдалося досягти вершин античності. Одночасно з цим заявила про себе комедія дель арте, або комедія масок, яка стала справжнім виразником ідей народної культури.

Театр

- **Комедія дель арте, або комедія масок**, виникла в середині XVI ст., увібравши в себе елементи фарсу, пародії і частково "наукового комедії". Назва цього театрального напрямку визначило те, що персонажами комедії стали типові образи-маски, що виключають індивідуальні риси характеру героїв. Одна і та ж маска закріплювалася за актором раз і назавжди. Кількість масок, які були присутні в комедії дель арте, досягала сотні. Це було пов'язано з тим, що у комедії дель арте було кілька центрів, головні з яких - Венеція і Неаполь. У зв'язку з цим склалися дві групи масок-персонажів, які один від одного кардинально не відрізнялися: так, до складу венеціанської групи входили Доктор, Панталоне, Брігелла і Арлекін; а Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча (варіант північної маски Капітана) і Тарталья - маски південної групи (неаполітанської). Крім персонажів, тих, хто одягає маски, існували персонажі без масок - це **дівчата-дзанни** Ізабелла і Коломбіна, старики, слуги, закохані, а також "шляхетні дами і кавалери". Північна група працювала в жанрі сатири, південна використовувала буфонаду і трюки, що й відкладав свій відбиток на стиль виконання.
- У кожній масці був свій певний костюм, особливо чудовими були костюми закоханих. Їхні репліки були зважені і прораховані. Мабуть, це єдина категорія, яка фіксувала текст, відмовившись від імпровізацій.
- Подання являло собою імпровізацію і сценарію не мало. Воно наповнювалося репліками по ходу дії, в постановках комедії дель арте актори уважно стежили за репліками партнерів. Такий метод роботи поступово привів до професіоналізму.

ПОЕТИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

- Є в історії культури епохи, які спочатку наче схильні до того, щоб поезія стала в них вершиною і мірою всього словесного мистецтва. Такими були класичний період в літературах грецької та римської античності, європейський романтизм. Таким поетичним часом стала і епоха Відродження. Перелічимо ж найбільш відомих поетів епохи Відродження.
- Данте Аліг'єрі
- Франческо Петрарка
- Джованні Боккаччо
- Лудовіко Аріосто
- Мікеланджело Буонарроті
- Торквато Тассо
- Жоашен дю Беллі
- П'єр де Ронсар
- Луїза Лабі
- Агріппа д'Обін'є
- Ян Кохановський
- Еразм Роттердамський
- Іоанн Секунд
- Філіп Сідні
- Едмунд Спенсер
- Вільям Шекспір
- Хорхе Манріке
- Гарсіласо де ла Вега
- Лопе де Вега
- Луїс де Камоенс