

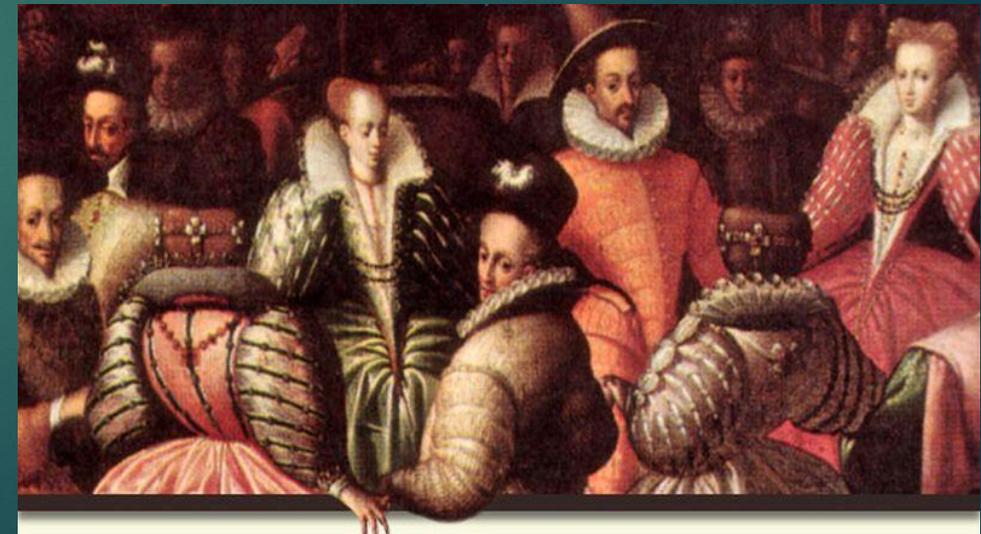
Ренессанс

ВЫПОЛНИЛ: СТУДЕНТ ГР. ДИЗ-17.4 САГИМБАЕВ Ж.

ПРОВЕРИЛА: ШОТАНОВА А.Г

Ренессанс (Эпоха Возрождения)

Ренессанс (Возрождение), эпоха интеллектуального и художественного расцвета, который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке и оказав значительное влияние на европейскую культуру. Термин "Возрождение", означавший возврат к ценностям античного мира (хотя интерес к римской классике возник ещё в 12 веке), появился в 15 веке и получил теоретическое обоснование в 16 веке в трудах Вазари, посвящённых творчеству знаменитых художников, скульпторов и зодчих. В это время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке как венце её творения. Среди выдающихся представителей этой эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи.

АРХИТЕКТУРА

Леон Баттиста Альберти.
Капелла Сант Андреа в
Мантуе.

Родоначальником ренессансной архитектуры Италии стал Филиппо Брунеллески (1377—1446) — архитектор, скульптор и ученый, один из создателей научной теории перспективы. Величайшим инженерным достижением Брунеллески стало возведение купола собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. Купол собора стал предшественником многочисленных купольных храмов в Италии и других странах Европы.

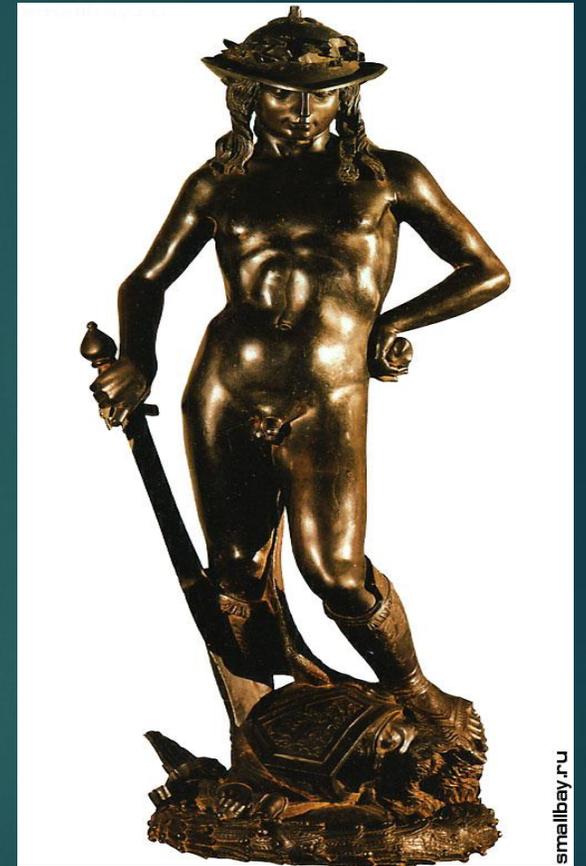
Одним из главных достижений итальянской архитектуры XV в. стало создание нового типа городских дворцов, послужившего образцом для общественных зданий более позднего времени. Итальянские дворцы называются палаццо (от лат. palatium; отсюда произошло и русское слово «палаты»). Особенности палаццо XV в. являются четкое разделение замкнутого объема здания на три этажа, открытый внутренний двор с летними поэтажными аркадами, применение руста, т. е. камня с грубо околотой или выпуклой лицевой поверхностью, для облицовки фасада, а также сильно вынесенный декоративный карниз. Ярким образцом этого стиля является капитальная постройка ученика Брунеллески и его одаренного последователя Микелоццо ди Бартоломмео, придворного архитектора семьи Медичи, — палаццо Медичи — Риккарди (1444—60), послужившее образцом при строительстве многих флорентийских дворцов.

А

В XV в. итальянская скульптура, приобретшая самостоятельное, независимое от архитектуры значение, переживает расцвет. В практику художественной жизни начинают входить заказы богатых ремесленных и купеческих кругов на украшение общественных зданий; проводятся художественные конкурсы. Один из таких конкурсов — на изготовление из бронзы вторых северных дверей флорентийского баптистерия — считается знаменательным событием, открывшим новую страницу в истории итальянской ренессансной скульптуры. В этом конкурсе участвовал Филиппо Брунеллески, ставший впоследствии знаменитым архитектором. Однако победу одержал Лоренцо Гиберти. Один из самых образованных людей своего времени, первый историк итальянского искусства, блестящий рисовальщик, Гиберти посвятил свою жизнь одному виду скульптуры — рельефу. Главным принципом своего искусства Гиберти считал равновесие и гармонию всех элементов изображения. Вершиной творчества Гиберти явились восточные двери флорентийского баптистерия (1425—52), обессмертившие имя мастера. Декорация дверей включает десять квадратных композиций из позолоченной бронзы, своей необыкновенной выразительностью напоминающих живописные картины. Художнику удалось передать глубину пространства, насыщенного картинами природы, фигурками людей, архитектурными сооружениями. С легкой руки Микеланджело восточные двери флорентийского баптистерия стали называть «Вратами Рая».

Мастерская Гиберти стала школой для целого поколения художников, в частности, там работал знаменитый Донателло, великий реформатор итальянской скульптуры. Творчество Донателло, впитавшее демократические традиции культуры Флоренции XIV в., представляет собой одну из вершин развития искусства раннего Возрождения. В нём воплотились свойственные искусству Ренессанса поиски новых, реалистических средств изображения действительности, пристальное внимание к человеку и его духовному миру. Донателло одним из первых художественно осмыслил опыт античного искусства и пришёл к созданию классических форм ренессансной скульптуры. Влияние творчества Донателло на развитие итальянского искусства эпохи Возрождения было огромным. Достижения Донателло были восприняты многими скульпторами и живописцами Возрождения — Паоло Уччелло, Андреа Дель Кастаньо, Андреа Мантенья, а позднее — Микеланджело и Рафаэлем.

Одним из крупнейших скульпторов первой половины XV в. был Якопо делла Кверча, старший современник Гиберти и Донателло. Его творчество, богатое многими открытиями, стояло как бы в стороне от общего пути, по которому развивалось искусство Ренессанса. Выполненные Кверча монументальные рельефы главного портала церкви Сан-Петронियो в Болонье («Сотворение Адама») оказали значительное

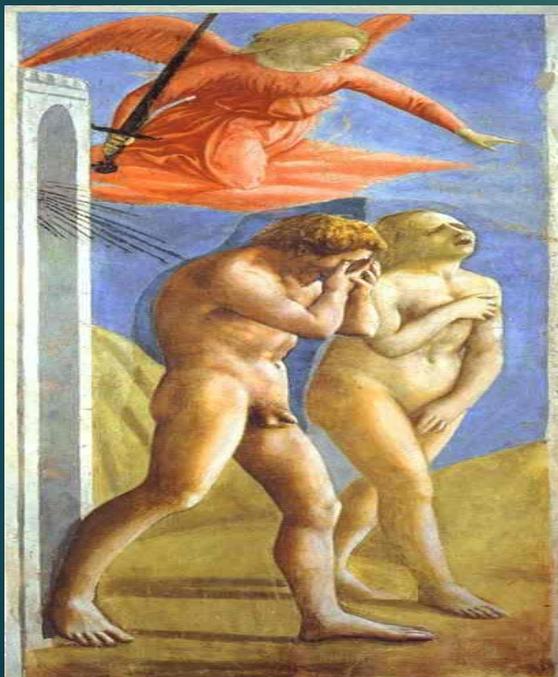
Донателло. Статуя Давида

ЖИВОПИСЬ

Ь

Сандро Боттичелли.
Рождение Венеры.

Мазаччо. Изгнание из рая.

Развитие живописи Раннего Возрождения происходило неоднозначно: художники шли собственными, подчас разными путями. Светское начало, стремление к увлекательному повествованию, лирическое земное чувство нашли яркое выражение в произведениях Фра Филиппо Липпи, монаха ордена кармелитов. Обаятельный мастер, автор многих алтарных композиций, среди которых лучшей считается картина «Поклонение Младенцу», созданная для капеллы в палаццо Медичи — Риккарди, Филиппо Липпи сумел передать в них человеческую теплоту и поэтическую любовь к природе.

В середине XV в. живопись Центральной Италии пережила бурный расцвет, ярким примером которого может служить творчество Пьеро делла Франческа, крупнейшего художника и теоретика искусства эпохи Возрождения. Самое замечательное творение Пьеро делла Франческа — цикл фресок в церкви Сан-Франческо в Ареццо, в основу которых положена легенда о Животворящем древе креста. Расположенные в три яруса фрески прослеживают историю животворящего креста от самого начала, когда из семени райского дерева познания добра и зла на могиле Адама произрастает священное дерево и до конца, когда византийский император Ираклий торжественно возвращает христианскую реликвию в Иерусалим. Творчество Пьеро делла Франческа вышло за пределы местных живописных школ и определило развитие итальянского искусства в целом. Во второй половине XV столетия в Северной Италии в городах Вероне, Ферраре, Венеции работали многие талантливые мастера. Среди живописцев этого времени наиболее знаменит Андреа Мантенья — мастер станковой и монументальной живописи, рисовальщик и гравёр, скульптор и архитектор. Большую часть жизни Мантенья прожил в Мантуе, где создал самое известное свое произведение — роспись «Камеры дельи Спозии» в загородном замке маркиза Гонзага. Особое место в живописи Раннего Возрождения принадлежит Сандро Боттичелли, современнику Леонардо да Винчи и молодого Микеланджело. Изысканное искусство Боттичелли с элементами стилизации пользовалось большим успехом в кругу образованных флорентийцев. В основе искусства Боттичелли в отличие от большинства мастеров Раннего Возрождения лежало личное переживание. Среди множества картин, созданных Боттичелли, есть несколько прекраснейших творений мировой живописи («Рождение Венеры», «Весна»). Исключительно чуткий и искренний, Боттичелли прошел сложный и трагический путь творческих исканий — от поэтического восприятия мира в юности до мистицизма и религиозной экзальтации в зрелом возрасте.

Е

Идеи гуманизма - духовная основа расцвета искусства эпохи Возрождения. Искусство Возрождения проникнуто идеалами гуманизма, оно создало образ прекрасного, гармонически развитого человека. Итальянские гуманисты требовали свободы для человека. "Но свобода в понимании итальянского Ренессанса, - писал его знаток А.К. Дживелегов,- имела ввиду отдельную личность. Гуманизм доказывал, что человек в своих чувствах, в своих мыслях, в своих верованиях не подлежит никакой опеке, что над ним не должно быть силой воли, мешающий ему чувствовать и думать как хочется". В современной науке нет однозначного понимания характера, структуры и хронологических рамок ренессанского гуманизма. Но безусловно, гуманизм следует рассматривать как главное идейное содержание культуры Возрождения, неотделимой от всего хода исторического развития Италии в эпоху начавшегося разложения феодальных и зарождения капиталистических отношений. Гуманизм был прогрессивным идейным движением, которое способствовало утверждению средства культуры, опираясь прежде всего на античное наследие. Итальянский гуманизм пережил ряд этапов: становление в XIV веке, яркий расцвет следующего столетия, внутреннюю перестройку и постепенные упады в XVI веке. Эволюция итальянского Возрождения была тесно связана с развитием философии, политической идеологии, науки, других форм общественного сознания и, в свою очередь, оказало мощное воздействие на художественную культуру Ренессанса.

Возрожденные на античной основе гуманитарные знания, включавшие этику, риторику, филологию, историю, оказались главной сферой в формировании и развитии гуманизма, идейным стержнем которого стало учение о человеке, его месте и роли в природе и обществе. Это учение складывалось преимущественно в этике и обогащалось в самых разных областях ренессанской культуры. Гуманистическая этика выдвинула на первый план проблему земного предназначения человека, достижения счастья его собственными усилиями. Гуманисты по-новому подошли к вопросу социальной этики, в решении которых они опирались на представления о мощи творческих способностей и воли человека, о его широких возможностях построения счастья на земле. Важной предпосылкой успеха они считали гармонию интересов индивида и общества, выдвигали идеал свободного развития личности и неразрывно связанного с ним совершенствования социального организма и политических порядков. Это придавало многим этическим идеям и учениям итальянских гуманистов ярко выраженный характер.

Многие проблемы, разрабатывавшиеся в гуманистической этике, обретают новый смысл и особую актуальность в нашу эпоху, когда нравственные стимулы человеческой деятельности выполняют все более важную социальную функцию. Гуманистическое мировоззрение стало одним из крупнейших прогрессивных завоеваний эпохи Возрождения, оказавшим сильное влияние на все последующее развитие европейской культуры.