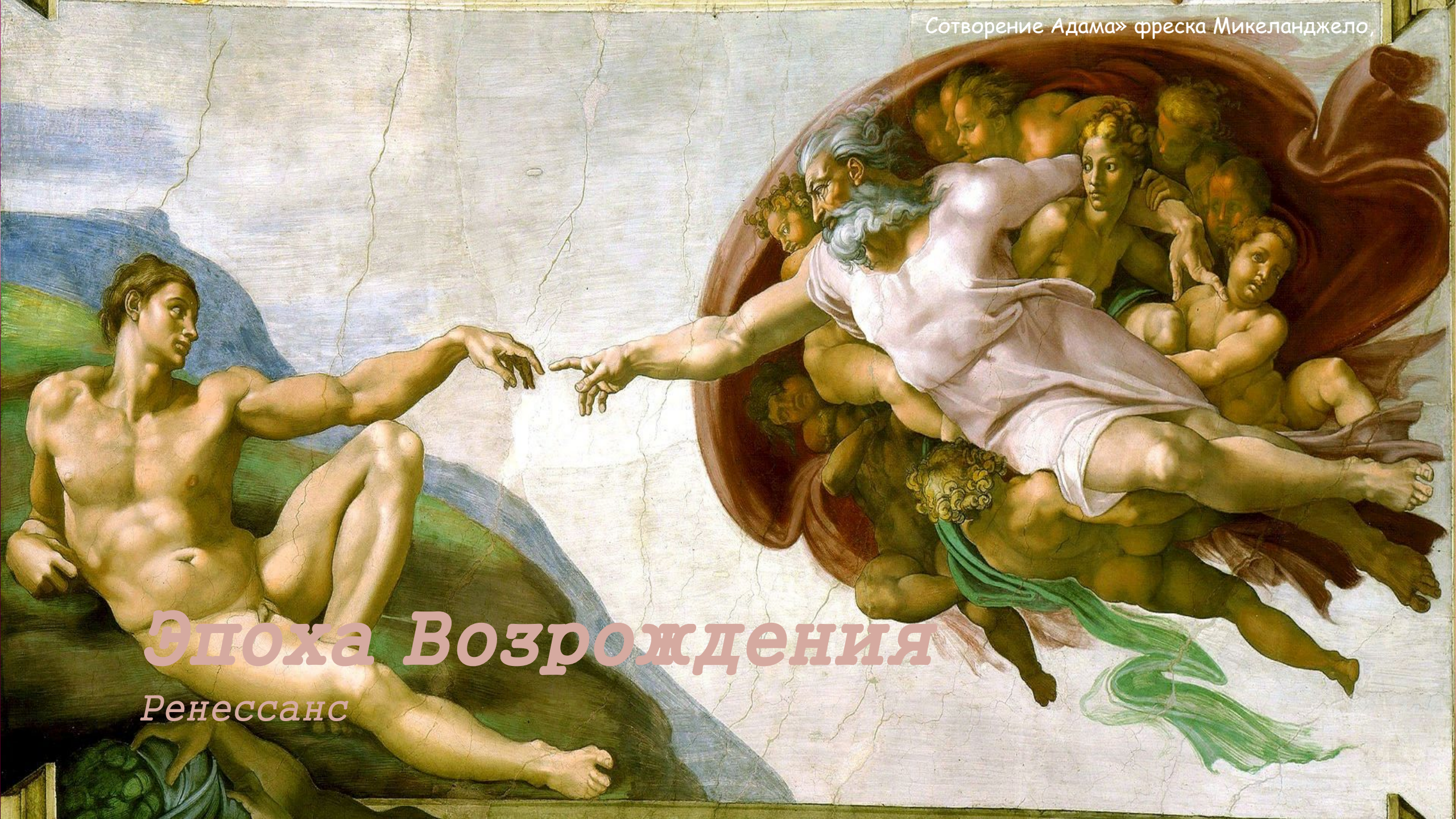

Сотворение Адама» фреска Микеланджело,

Эпоха Возрождения

Ренессанс

Возрожде́ние, или Ренесса́нс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento от лат. renasci «рождаться опять, возрождаться»)

- История эпохи Возрождения начинается в XIV веке. Еще этот период называют Ренессансом. Возрождение сменило в Европе Средневековую культуру и стало предшественником культуры Нового времени. А закончился Ренессанс в XVI-XVII столетиях, так как в каждом государстве он имеет свою дату начала и финала.
- Возникло Возрождение в Италии. Здесь его первые симптомы были заметны в XIII-XIV столетиях. Но твердо эпоха укоренилась только в 20-х годах XV века. В Германии, Франции и других державах Ренессанс возник намного позже. На окончание XV столетия выпадает наивысший расцвет Возрождения. А уже в следующем веке отмечается кризис идей этой эпохи. В результате случившегося инцидента возникает барокко и маньеризм.

"Рождение Венеры" Сандро Боттичелли

Характерные черты эпохи Возрождения:

1. антропоцентризм носил элитарный характер, в центре этой культуры ставился человек творческий, универсально одарённый, которого сравнивали с богами античной мифологии. В первую очередь речь идёт об эпохе высшего ренессанса, в частности, титаны - Микеланжело, Да Винчи, Тициан. Впервые были преодолены сословно-корпоративные различия (Да Винчи вышел из самых низов общества). Возрождается фраза Протагора: «человек есть мера всех вещей»
2. гуманизм - система ценностей, признающая человека высшей ценностью, критерием всякой меры.
3. связь эпохи возрождения с античностью (язычеством) и христианством, в частности, художники этого периода обращались как к античным, так и христианским сюжетам.
4. стремление к гармонии и совершенству материального и духовного, небесного и земного и их достижения в эпоху высшего ренессанса как в искусстве, так и в самой жизни. Явление титанизма.
5. космологизм (меняется смысл) - учение о вселенной, как единого с целым. С открытиями в области астрономии (Бруно, Коперник, Галилей), географии (Колумб) изменяется картина мира, она стала носить гомоцентрический характер.
6. рационализм. Наука стала занимать всё более важное место в жизни, люди этой эпохи стремились объяснить мир на рациональной основе
7. светский характер ренессансной культуры. Культура постепенно освобождается от церковной опеки (в искусстве появляются светские жанры, складывается система светского образования, появляются частные и государственные школы, появляется этикет).
8. несмотря на колоссальный прорыв в культуре, эпоха возрождения имела и свою обратную сторону, порождённую индивидуализмом (я - личность, я поступаю так, как я хочу)

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

Периоды эпохи Возрождения

1. Проторенессанс (2-я половина XIII в.-XIV в.)

2. Раннее Возрождение (начало XV-конец XV в.)

3. Высокое Возрождение (конец XV-первые 20 лет XVI в.)

4. Позднее Возрождение (середина XVI-90-е годы XVI в.)

"мадонна с младенцем между св. Антонием Падуанским и св. Рохом" Тициан

Проторенессанс

Проторенессанс является предтечей Возрождения. Он ещё тесно связан со средневековьем, с византийскими, романскими и готическими традициями. Он связан с именами Джотто, Арнольфо ди Кабино, братьями Пизано, Андреа Пизано.

Живопись Проторенессанса представлена двумя художественными школами: Флоренции (Чимабуэ, Джотто) и Сиены (Дуччо, Симоне Мартини). Центральной фигурой живописи был Джотто. Его считали реформатором живописи: он наполнил религиозные формы светским содержанием, совершил постепенный переход от плоскостных изображений к объёмным и рельефным, обратился к реалистичности, ввёл в живописи пластический объём фигур, изобразил в живописи интерьер.

"Брак в Кане Галилейской" Пьетро Веронезе

Раннее Возрождение

Это период с 1420 по 1500 гг. Художники Раннего Возрождения Италии черпали мотивы из жизни, наполняли традиционные религиозные сюжеты земным содержанием. В скульптуре это были Л. Гиберти, Донателло, Якопо делла Кверча, семья делла Роббиа, А. Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно, Б. да Майано, А. Верроккьо. В их творчестве начинают развиваться свободно стоящая статуя, живописный рельеф, портретный бюст, конный монумент.

В итальянской живописи XV в. (Мазаччо, Филиппо Липпи, А. дель Кастаньо, П. Уччелло, Фра Анджелико, Д. Гирландайо, А. Поллайоло, Верроккьо, Пьеро делла Франческа, А. Мантенья, П. Перуджино и др.) характерны ощущение гармонической упорядоченности мира, обращение к этическим и гражданским идеалам гуманизма, радостное восприятие красоты и многообразия реального мира.

Родоначальником ренессансной архитектуры Италии стал Филиппо Брунеллески (1377-1446) - архитектор, скульптор и ученый, один из создателей научной теории перспективы.

Особое место в истории итальянского зодчества занимает **Леон Баттиста Альберти (1404-1472)**. Этот итальянский ученый, архитектор, писатель и музыкант эпохи Раннего Возрождения получил образование в Падуе, изучал право в Болонье, в дальнейшем жил во Флоренции и Риме. Создал теоретические трактаты «О статуе» (1435), «О живописи» (1435-1436), «О зодчестве» (опубликован в 1485). Выступал в защиту «народного» (итальянского) языка как литературного, в этическом трактате «О семье» (1737-1441) разрабатывал идеал гармонически развитой личности. В архитектурном творчестве Альберти тяготел к смелым экспериментальным решениям. Он был одним из зачинателей новой европейской архитектуры.

Леон Баттиста Альберти разработал новый тип палаццо с фасадом, на всю высоту обработанным рустом и расчлененным тремя ярусами пилястр, которые выглядят конструктивной основой здания (палаццо Ручеллаи во Флоренции, построен Б. Росселлино по планам Альберти).

Напротив Палаццо стоит Лоджия Ручеллаи, где проводились приёмы и банкеты для торговых партнёров, праздновались свадьбы. Леон Баттиста Альберти разработал новый тип палаццо с фасадом, на всю высоту обработанным рустом и расчлененным тремя ярусами пилястр, которые выглядят конструктивной основой здания (палаццо Ручеллаи во Флоренции, построен Б. Росселлино по планам Альберти).

Напротив Палаццо стоит Лоджия Ручеллаи, где проводились приёмы и банкеты для торговых партнёров, праздновались свадьбы.

"Мастер женских полуфигур" неизвестный художник

Высокое Возрождение

Это время самого пышного развития стиля Возрождение. В Италии оно длилось приблизительно с 1500 по 1527 г. Теперь центр итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II, человека честолюбивого, смелого, предприимчивого, привлёкшего к своему двору лучших художников Италии.

В Риме строится множество монументальных зданий, создаются великолепные скульптуры, пишутся фрески и картины, до сих пор считающиеся шедеврами живописи. Античность по-прежнему ценится высоко и тщательно изучается. Но подражание древним не заглушает самостоятельность художников.

Вершина Ренессанса – творчество Леонардо да Винчи (1452-1519), Микеланджело Буонарроти (1475-1564) и Рафаэля Санти (1483-1520).

Позднее Возрождение

В Италии это период с 1530-х по 1590-1620-е годы. Искусство и культура этого времени очень разнообразны. Некоторые считают (например, британские учёные), что «Возрождение как целостный исторический период закончилось с падением Рима в 1527 г.». Искусство позднего Возрождения представляет собой весьма сложную картину борьбы различных течений. Многие художники не стремились изучать природу и её законы, а лишь внешне старались усвоить «манеру» великих мастеров: Леонардо, Рафаэля и Микельанджело. По этому поводу престарелый Микеланджело сказал однажды, глядя, как художники копируют его «Страшный суд»: «Многих это моё искусство сделает дураками».

В Южной Европе восторжествовала Контрреформация, которая не приветствовала любое свободомыслие, включая воспевание человеческого тела и воскрешение идеалов античности. Известными художниками этого периода были Джорджоне (1477/1478-1510), Паоло Веронезе (1528-1588), Караваджо (1571-1610) и др. Караваджо считается основателем стиля барокко.

Он одним из первых применил манеру письма «кьяроскуро» – резкое противопоставление света и тени. Интересно, что не обнаружено ни одного рисунка или эскиза художника, он свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте. Это первый натюрморт в истории итальянской живописи.

Крупным мастером Позднего Возрождения, последовательно продолжавшим линию реалистического искусства, был скульптор и ювелир Бенvenuto Челлини (1500-1571). «У нас нет других книг, чтобы научить вас искусству, кроме книги природы», – говорил он.

Ощущение кризиса во Флоренции проявилось в маньеризме. Но в Венеции, например, кризисные явления почти не присутствовали, там работали Тициан (смотрите статью Венецианская школа живописи) и Палладио.

"Триумф Венеции" Помпео Джироламо Батони

Литература Ренессанса

Литература эпохи Возрождения – это такие бессмертные имена, как Шекспир, Ронсар, Лоренцо Вала, Петрарка, Дю Белле и другие. Именно в период Ренессанса поэты продемонстрировали победу человечества над собственными недостатками и ошибками прошлого. Самой развитой была литература Германии, Франции, Англии, Испании и Италии.

На английскую литературу большое влияние оказала поэзия Италии и классические произведения. Томас Уэйлс вводит форму сонета, которая довольно быстро набирает популярность. Также внимания удостоивается и сонет, созданный графом Сурреем. История литературы Англии много в чем схожа с литературой Франции, хотя их внешнее сходство минимально.

Немецкая литература эпохи Возрождения известна тем, что в этот период появились шванки. Это интересные и веселые рассказы, которые сначала создавались в форме стихов, а позже – в прозе. В них шла речь о быте, о буднях обычных людей. Все это подавалось в легком, шутливом и непринужденном стиле.

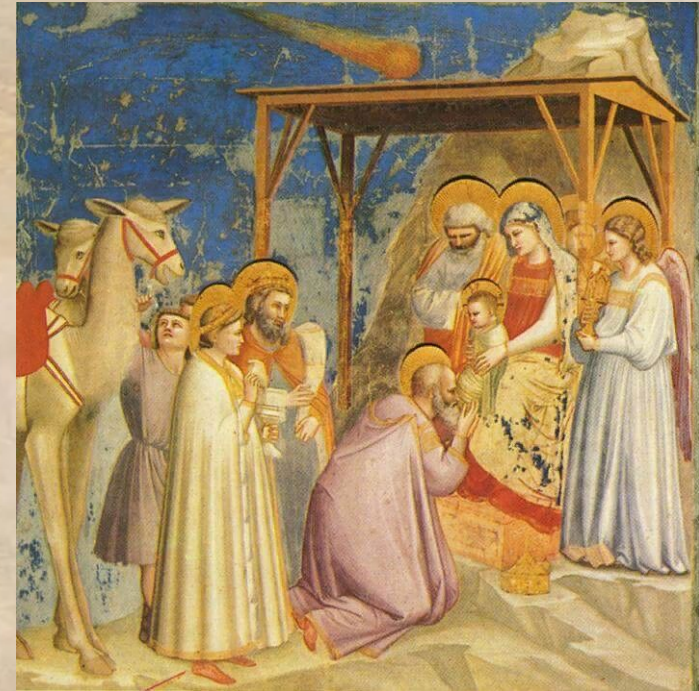
Искусство Проторенессанса

Андреа Пизано. Барельеф
«Сотворение Адама».
Опера-дель-Дуомо
(Флоренция)

“Поцелуй Иуды” Джотто.
Падуя, капелла дель Арена, южная стена

«Поклонение волхвов», Джотто
ди Бондоне. Фреска капеллы
дель Арена (Скровеньи), Падуя

Искусство Раннего Возрождения

"Благовещение"
Донателло

"Рождение Венеры"
Сандро Боттичелли

Поклонение Младенцу Христу,
Филиппино Липпи

Палаццо Ручеллаи
Леон Баттиста Альберти

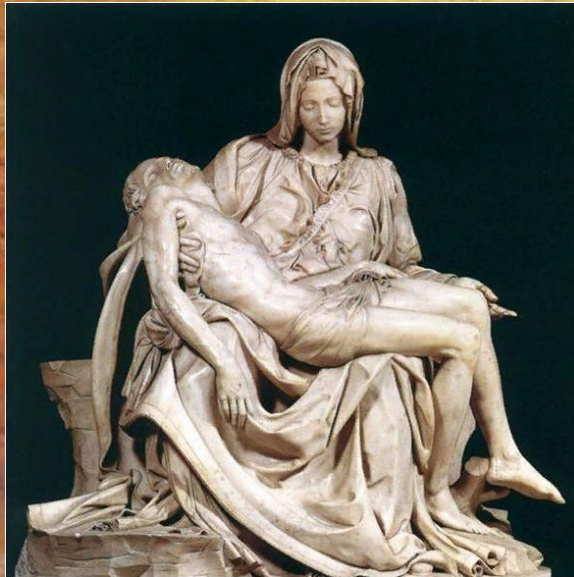
Искусство Высокого Возрождения

«Мона Лиза», или «Джоконда»
Леонардо да Винчи

Любовь земная и небесная.
Джорджоне

Пьета (Оплакивание Христа).
Микеланджело Буонарроти

Мадонна Грандука .
1504. Рафаэль Санти

Искусство Позднего Возрождения

Паоло Веронезе,
«Искушение святого Антония»
(1553 г.)

Тинторетто,
«Даная» (1580 г.)

"Ассунта: Вознесение Девы Марии"
Тициан