

Культура эпохи Ренессанса

Вопросы для рассмотрения

- Предпосылки и основания эпохи Возрождения
- Гуманизм - идейная основа эпохи
- Искусство раннего Возрождения
- Искусство высокого и позднего возрождения
- Итоги Возрождения

Ренессанс (Возрождение)

период в культурном развитии стран Западной и центральной Европы, переходный от средневековой культуры к культуре Нового времени.

Периодизация Возрождения.

- Рубеж 13-14 вв. – итальянский Проторенессанс
- 2-я половина 14 - 15 вв. – Итальянское Возрождение,
- конец 15 в. – 1-я треть 16 в. высокое Возрождение (европейское),
- 2-я половина 16 в. – позднее Возрождение.

Социальные предпосылки Возрождения

- Широкое распространение товарно-денежных отношений
- появление раннекапиталистических элементов,
- урбанизация
- ориентация на внешний рынок
- относительно высокая грамотность горожан,
- обогащение нобилитета
- социальная активность популанов (средних слоев)
- изменения в общественном сознании ранней буржуазии и других слоев

Термин «Возрождение»

- Джорджо Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих в эпоху Возрождения» 1550 г.
- духовное обновление, подъем культуры после многовекового упадка
- восстановление преемственной связи с высокоразвитой культурой Античности
- «Возрождение – это юноша, бунтующий против родителей и обращающийся за поддержкой к дедам» А.Ф. Лосев

культура Возрождения

- культура переходной эпохи от феодального строя к капиталистическому
- Социальный аспект - Творцами ренессансной культуры были выходцы из различных социальных слоев
- Достижения ренессансной культуры - достояние всего общества(в большей степени – образованной и состоятельной его части)

гуманизм

- жизнеутверждающее, светско-рационалистическое мировоззрение
- (лат. *humanus* — человеческий) — система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства и самоценности личности, ее свободы и права на счастье.

Элементы гуманистической МЫСЛИ

- Данте Алигьери (1265-1321 гг) - «Божественная комедия»
- Франческо Петрарка (1304-1374) - «Книга песен»
- Джованни Боккачо (1313-1375) - «Декамерон»
- Коллючо Салютати (1331- 1406) - «О благородстве законов и медицины», «О тиране»

дифференциация гуманизма

- Гражданский гуманизм (Леонардо Бруни (1374-1444)) - социально-политическая проблематика
- Этический гуманизм (Лоренцо Вала (1407-1457)) - идеи эпикурейской этики.
- Флорентийский неоплатонизм (Марсилио Фичино (1433—1499)) - культ разума, знания, интерес к философско-теологической тематике.

Общие черты гуманизма

- понимали человека как единство духовного и телесного,
- отстаивали право личности на свободное развитие, на счастье в земной жизни;
- величие и благородство связывали не с социальным происхождением, а с личным достоинством человека;
- оправдывали разумное накопительство, и высоко ценили меценатство.
- Гуманизм - возвышал человека, превращал его в духовное существо.

Многоликость Ренессансного индивидуализма

Взлет индивидуализма

 творческий порыв, эстетика,
гуманизм

 низменные страсти и
побуждения

ИНКВИЗИЦИЯ

от лат. inquisitio - розыск

Создана католической церковью в 13 в.

(особые суды церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти)

Особенно свирепствовала инквизиция в Испании – Томас Торквемада (1420-1498) – Великий Инквизитор

1826 г. Валенсия – последнее аутодафе

Искусство Раннего Возрождения

- складывается реалистическая система - характеризовалась светскостью, интересом к человеческой природе, пониманием красоты как гармонии, соразмерностью, сочетанием жизненного и идеального, приматом чувственной красоты, основанной на знании анатомии человеческого тела
- утверждается идея титанической личности.

расцвет живописи

- обогащение жанров- развивается портрет, зарождается историческая и пейзажная живопись, новый смысл приобретают религиозно-мифологические жанры ,
- ведущее место - станковая картина,
- развитие гравюры

Скульптура и архитектура

- завершается обособление скульптуры, как самостоятельного вида искусства – станковая и монументальная
- В архитектуре - идеалы гуманизма, что нашло отражение в ясном гармоничном облике сооружений, в классическом языке их форм, в их пропорциях и масштабах, соотнесенных с человеком

Джотто ди Бондоне (1266-1337)

«Поцелуй
Иуды»

кампанилла

- В итальянской архитектуре Средних веков и Возрождения квадратная (реже круглая) в основании колокольня, как правило стоящая отдельно от основного здания храма

Каманила Джотто (Флоренция)

меценатство

покровительство художникам поэтам,
музыкантам со стороны аристократии

Козимо Медичи (правитель Флоренции)- в
1462 г. основал Платоновскую Академию

Лоренцо Медичи(Великолепный) - При дворе
Лоренцо культивировалось утонченное
искусство, выразителем которого был
Боттичелли.

Джованни Медичи – Папа Лев X (1513-1530)
объединил в Риме Леонардо да Винчи,
Микеланджело и Рафаэля

Филиппо Брунеллеско (1377-1446)

- новые формы, воплощавшие в себе принципы гармонии, логики, ясности
- здания с законченной композицией
- впервые применил ордерную конструкцию
- регулярность всех элементов постройки
- четкое горизонтальное членения
- соответствие в расположении окон

Оспитале Инноченти(1419 г)

Палаццо семейства Питти

Леон Батиста Альберти (1404-1472).

- 10 книг о зодчестве
- ввел в сооружение зданий поэтажное членение ордера
- фасады для церквей базиликального типа

Палаццо Руччелаи

Церковь Сан Франческо в Римини

Церковь Сан-Андреа в Мантуе

Скульптура

- приобретает самостоятельное значение
в архитектуру входит теперь как равноправный компонент,
- обращается к жизни и реальным образам, к человеку.
- Объекты изображения - (наряду с образами мифологии и религии) живые люди, герои современности;
- развиваются жанровые портреты,
- появляются конные статуи.

Скульпторы

- Гоберти Лоренцо (1378-1455) мастер рельефа, автор бронзовых скульптур для церкви Ор Сан Микеле
- Донателло (1386-1466) - реформатор итальянской скульптуры — (Давид – первая обнаженная статуя в Италии со времен Античности), конный памятник Марку Аврелию
- Андреа Вероккью (1435-1488) - бронзовый «Давид», «Путто с дельфином»

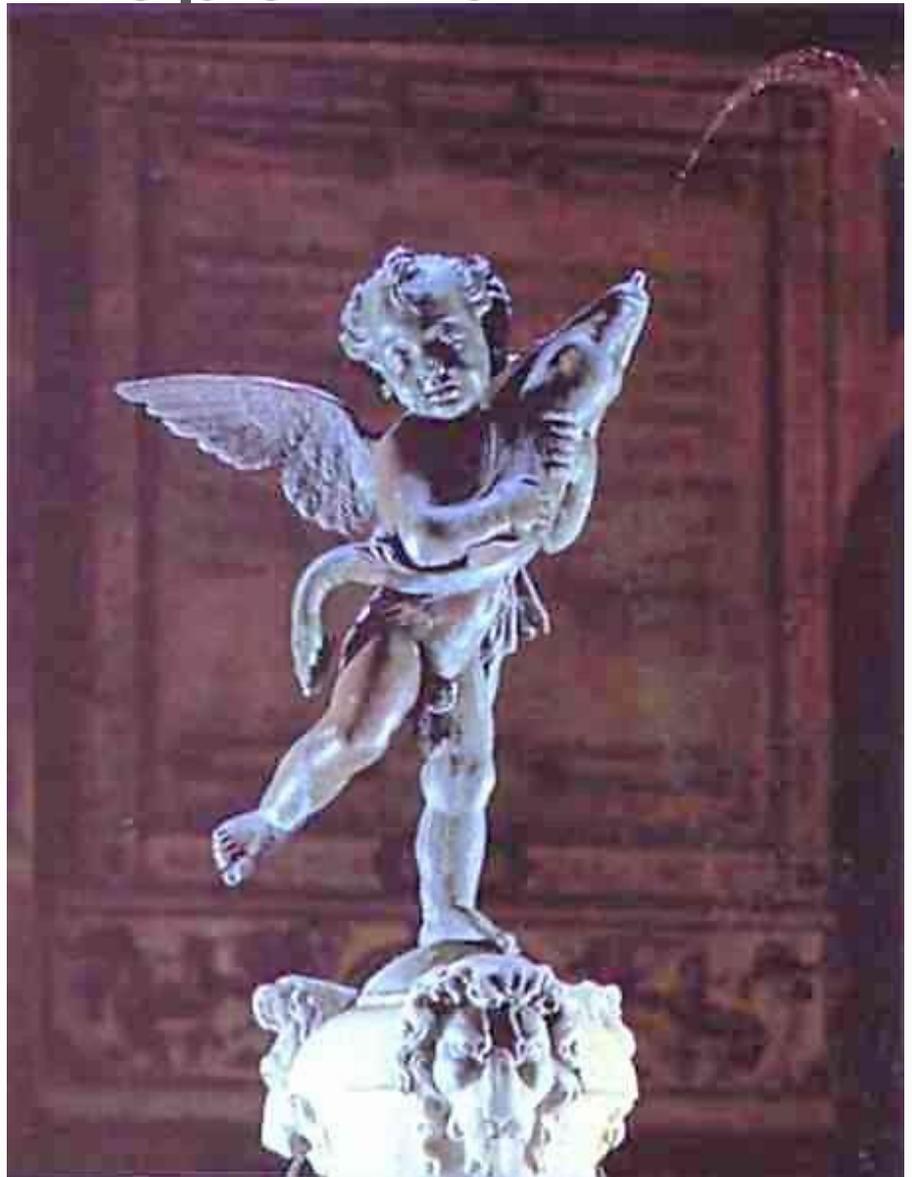
Гоберти Лоренцо

Донателло

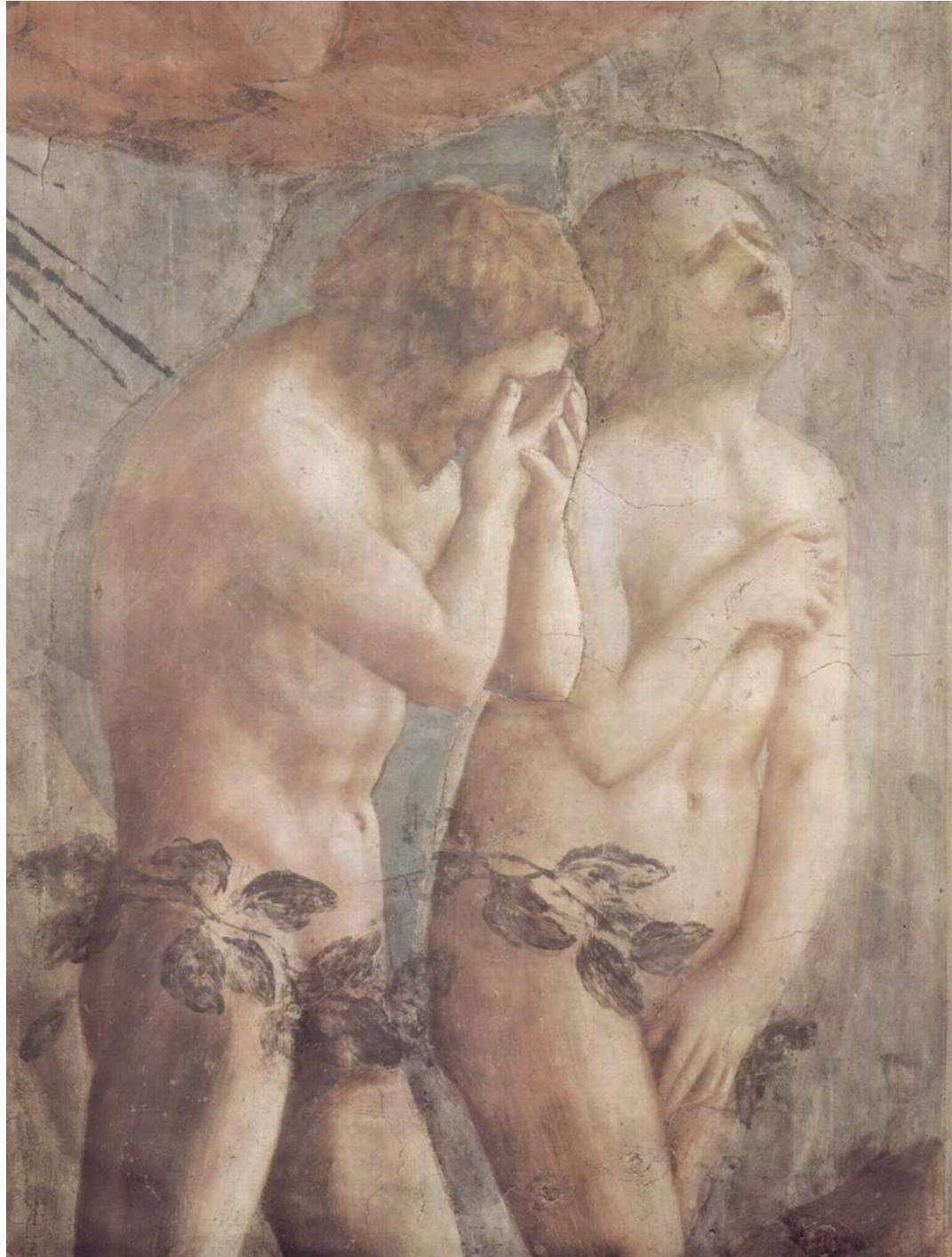

Андреа Вероккью

Мазаччо (1401-1428)

- объединил фигуру и пейзаж,
- впервые ввел воздушную перспективу,
- обнаженные фигуры
- фрески "Чудо со статиром" и "Изгнание из рая"

Сандро Боттичелли (1445-1510)

первый иллюстратор

«Божественной комедии»

- «Весна»

Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»

Левобро дѣла Франческа (1420-1452)

трактат «О перспективе в

ПИСИ»

«Крещение Христа»

Джованни Беллини (1430-1516) – усовершенствовал технику масляной живописи

искусство Высокого Возрождения

- В центре искусства – образ идеального, прекрасного человека, совершенного физически и духовно, наполненного жизнью, внутренней силой и значимостью
- Главные центры: Рим, Флоренция, Венеция

Архитектор Браманте (1444- 1519)

- главный архитектор папы Юлия II,
- главное творение – проект Собора Святого Петра в Риме
- оформление Ватиканских садов

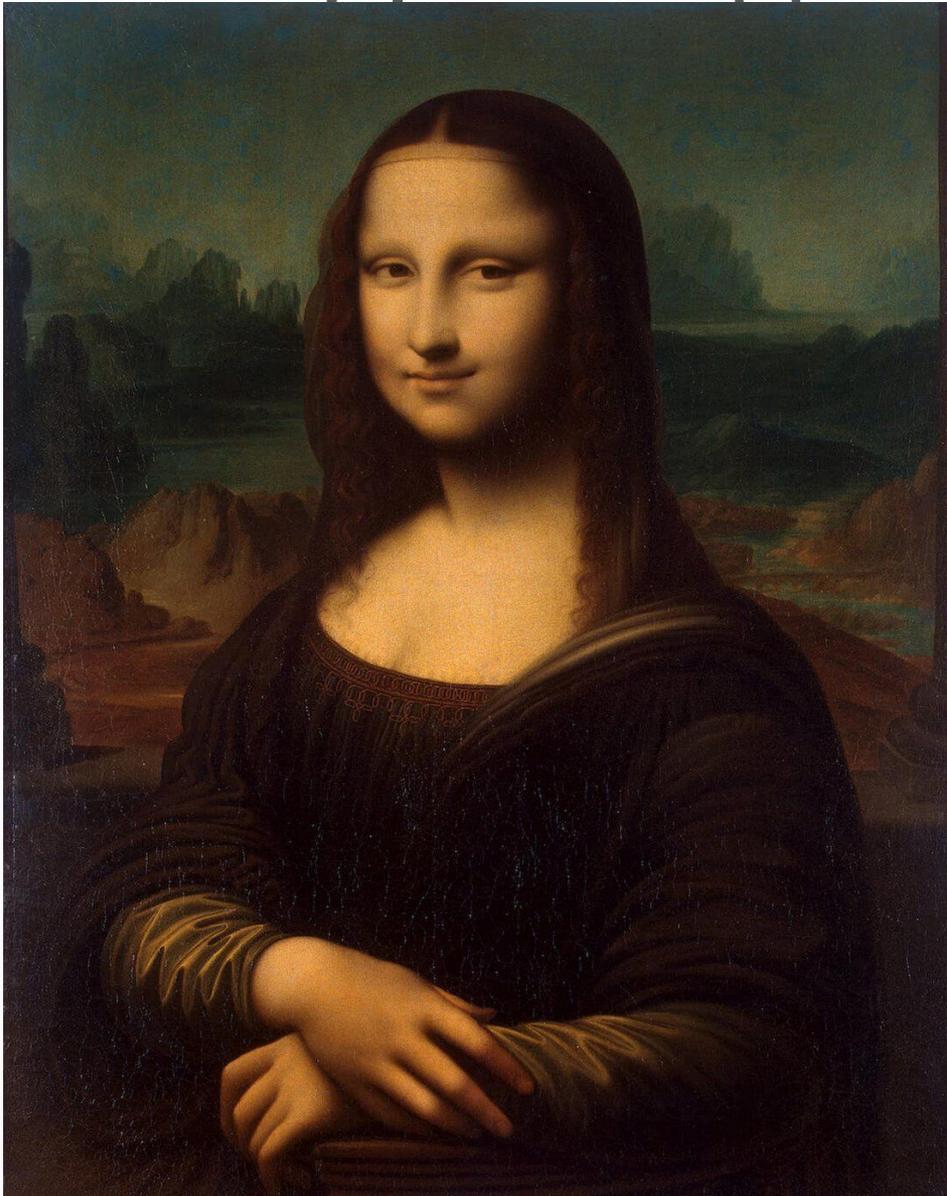
храм

1502 г.

Леонардо да Винчи (1452-1519)

- «сфумато» - особая техника письма светотени, передающаяся тонкой растушеванной контурной оболочкой, как бы обволакивающей предметы, придающей им мерцание, мягкость и зыбкость

"Джоконда« (Мона Лиза)

1503-1505. Музей
Лувр, Париж.

Рафаэль Санти (1483-1520)

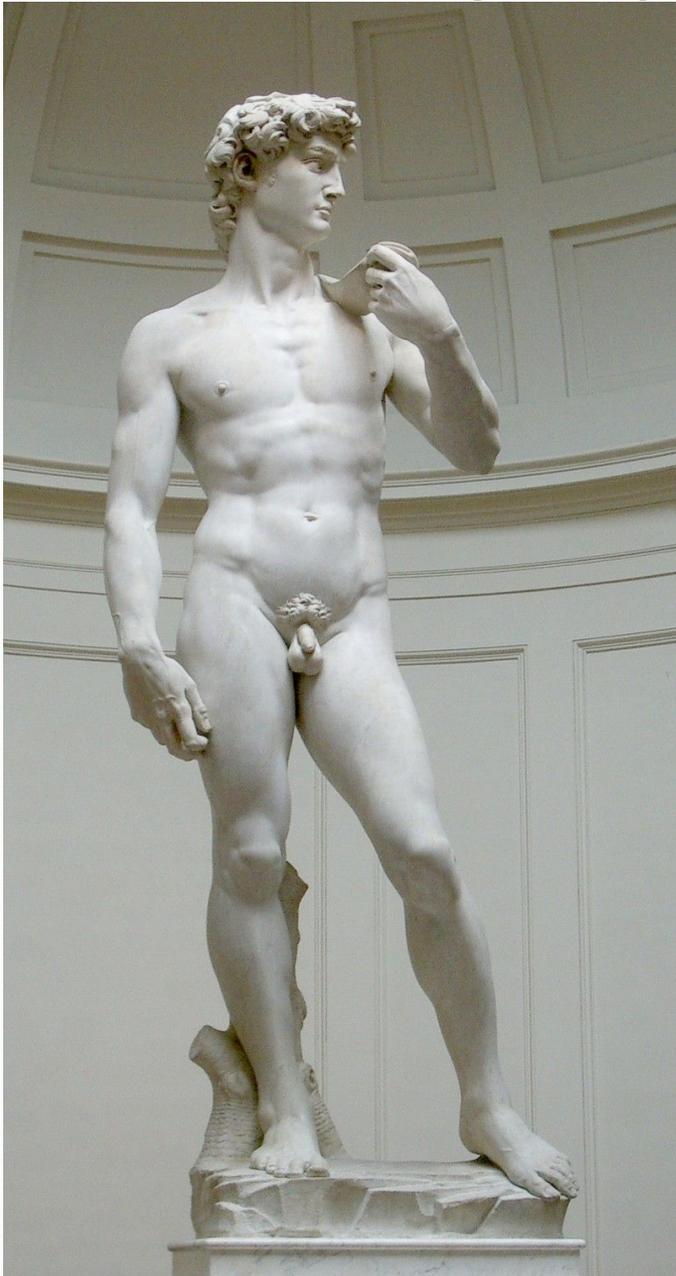
- В живописи создал образ идеального человека
- написал около пятнадцати мадонн
- ватиканские фрески, выполненные для покоев папы в Станце делла Сеньятура (Комната печатей)
- maniera grande ясность, выразительность, стройность композиции, новый масштаб монументальности

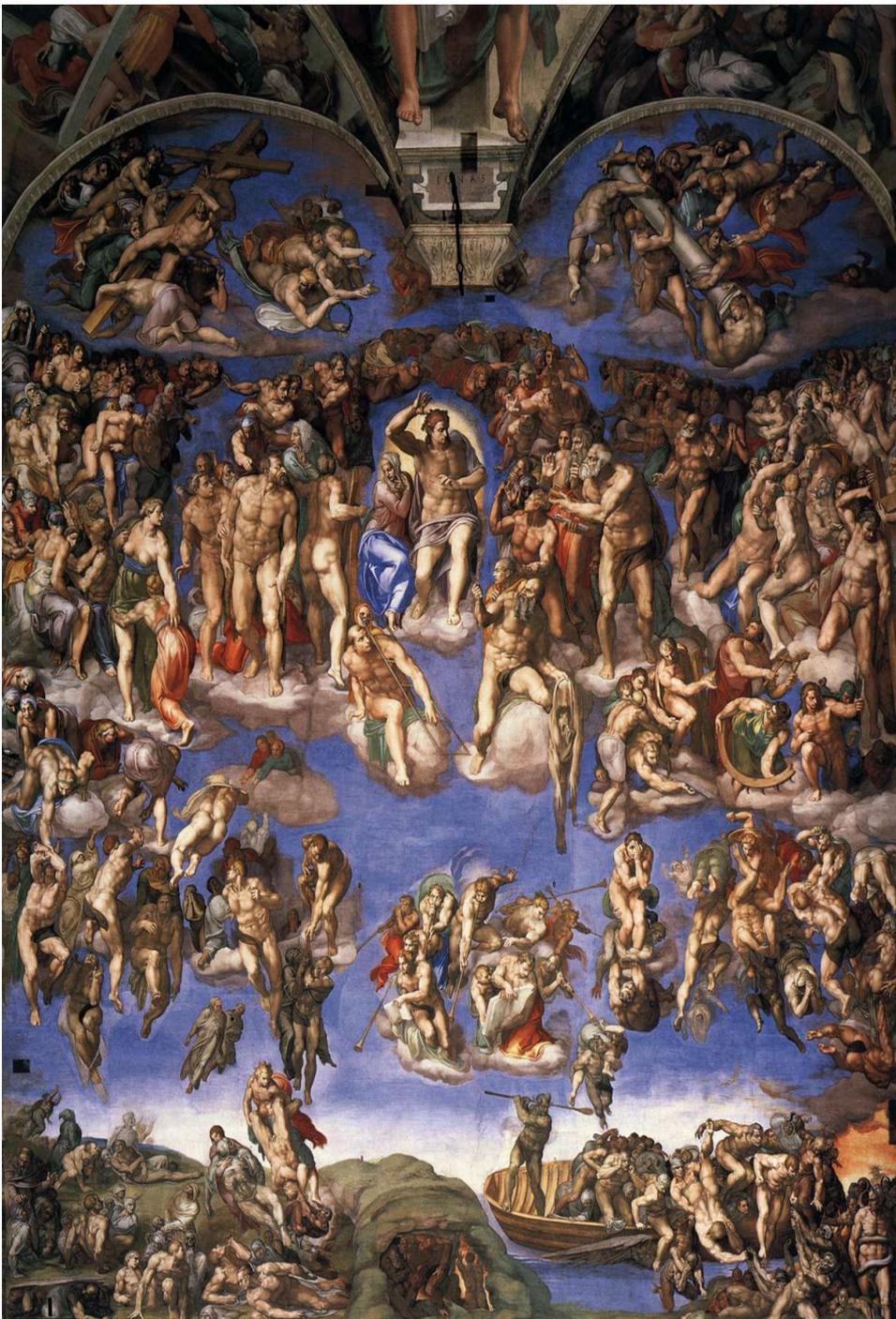

«Мадонна на лугу» 1506 г.

Микельанджело Буаноротти (1475-1564)

«Давид» (мрамор) 1501 г.

«Страшный суд»
Сикстинская

1534-1541

капелла
Медичи

при

Сан-
Лоренцо

Джорджоне (1476-1510)

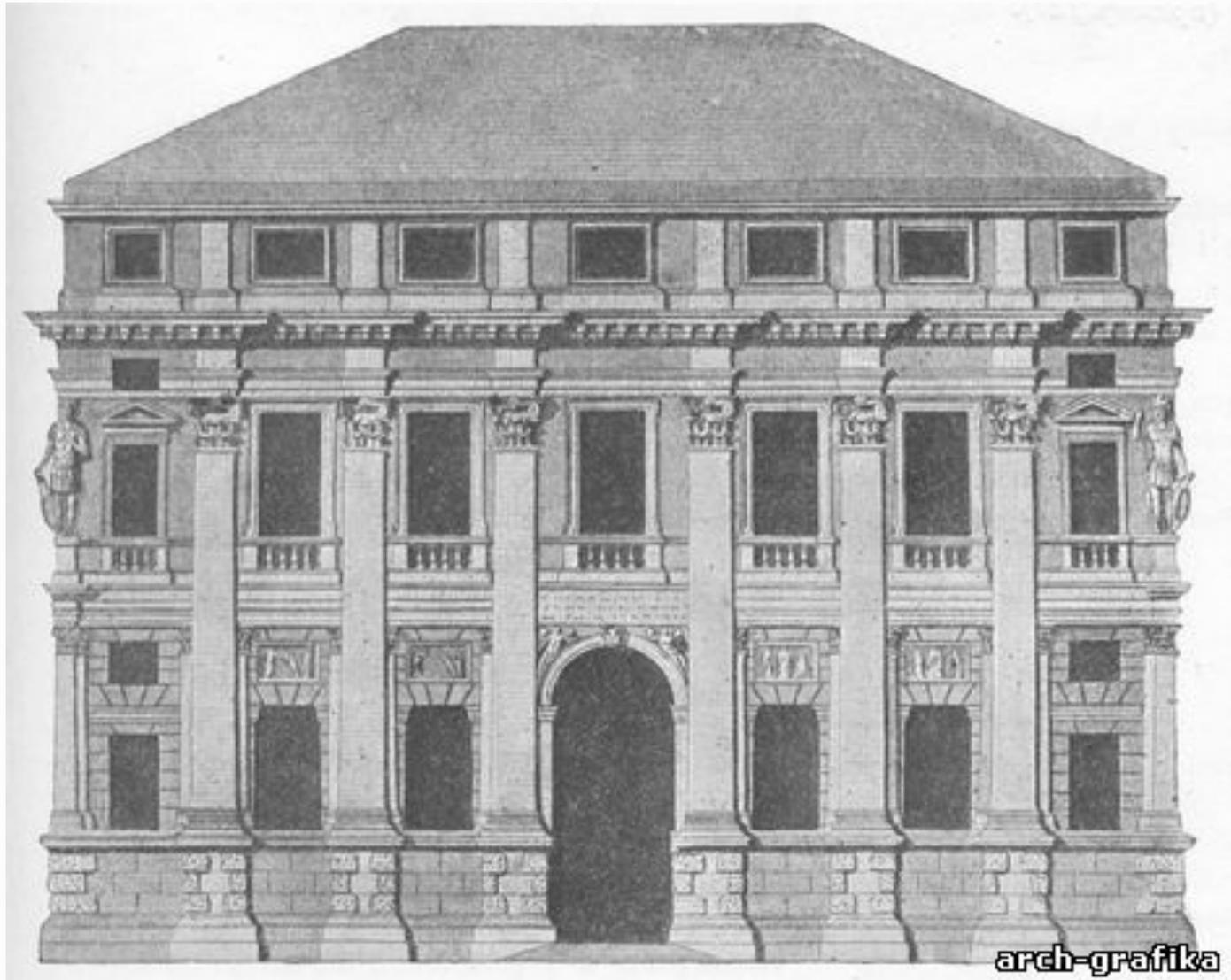

«Спящая
Венера»
1508-10 гг.

Андреа Палладио (1518-1580)

- трактат "Четыре книги архитектуры"
- совмещает античную структуру и многообразные барочные элементы
- Вводит колонны, объединяющие несколько этажей
- разработал схему дворца, не стесненного городской застройкой

палаццо Вальмарано

Вилла Ротонда

Театр Олимпико

26.01.2013

03.01.2013

WWW.OTZYV.RU

Джакомо Бароцци да Виньола (1507-1573)

- трактат «Правила пяти архитектурных ордоров»
- постройки отличаются размахом, чисто ренессансной мощью, призваны производить сильное впечатление
- Создает образцы для барочных фасадов

вилла папы Юлия II

Церковь
Иисуса в

Веронезе (Паоло Кальяри) (1528-1582)

- светские по духу картины, панно и росписи
- тонкость рисунка,
- пластичность формы,
- сложность сочетаний цветов на светоносном фоне
- «Брак в Кане», «Поклонение волхвов», «Венера и Адонис»

Венера и Адонис

Тинторетто (Якопо Робусти) (1515-1594)

- драматическая живопись,
- монументальные полотна, насыщенные динамикой и контрастами света и тени
- асимметрической композиции
- Цикл панно в Скуола ди Сан-Рокко в Венеции.

Братья Губерт(ок. 1370—1426) и Ян(ок. 1390—1441) Ван Эйки

- основоположники реализма в Нидерландах
- отказались от включения в портрет религиозных символов
- совершили революцию в искусстве XVI века в области передачи трехмерных объемов и освещения.
- Введением новых составов смол или эмульсий усовершенствовали технику масляной живописи.
- Творчество Яна Ван Эйка создало предпосылки для возникновения в Нидерландах светского искусства

Портрет
Супругов
Арнольфини

Иероним Босх(1450-1516)

- картины полны удивительных «дьявольских созданий», символов и намеков, которые порой сложно понять.
- изображения греховного человечества

Искушение Святого Антония

Брейгель Питер Старший (1525(30)-1569)

- нравоучительные картины
- сатирические притчи-рисунки, изобилующих гротескными и причудливыми фантастическими персонажами в духе Иеронима Босха,
- дробные по композиции, колористически пестрые полотна

Крестьянский
танец

Альбрехт Дюрер (1471-1528)

Богоматерь с Младенцем и святой Анной, Альбрехт Дюрер, 1519

Эль Греко (Доменико Теотокопуло) (1541-1614)

- «Погребение графа Оргаса» 1586-58гг.

Маньеризм

- мотивы разочарования в ренессансной героизации человека
- ощущение неустойчивости
- обостренное внимание к внутреннему миру, борениям страстей, противоречиям, дисгармонии в окружающем,
- драматизм и напряженность образов,
- интерес к необычному, исключительному,
- манерная изоциренность формы

Якопо Пантормо(1497-1557)

«Юноша с
алебардой»
1530 г

Пармиджанино (1503-1540)

«Мадонна с
младенцем»

1525 г.

Аньоло Бронзино(1503-1572)

«Аллегория
триумфа
Венеры»
1540-1545

Бенвенуто Челлини(1500-1571)

«Меркурий»
«Ганимед»

Джованни Джамболонья

(1521-1608)

«Похищение

Сабинянок» 1583 г.

Итоги Ренессанса

- Утверждается новый тип созидательно-эстетического отношения к жизни.
- Творчество выступает основной полноценной формой бытия человека.
- Формируются общности людей, связанных досугом (гуманистические кружки)
- Мир искусства стремится отделиться от религии, приобретает самостоятельную ценность и самостоятельную институциональную организацию
- Занятия искусствами - форма благородного досуга

Итоги Ренессанса (продолжение)

- меняется статус художников - превращаются в самостоятельную и определяющую силу
- расцвет и многообразие форм, видов и жанров искусства
- Появляются первые академии живописи
- В искусствах нарастают процессы специализации разных областей и видов