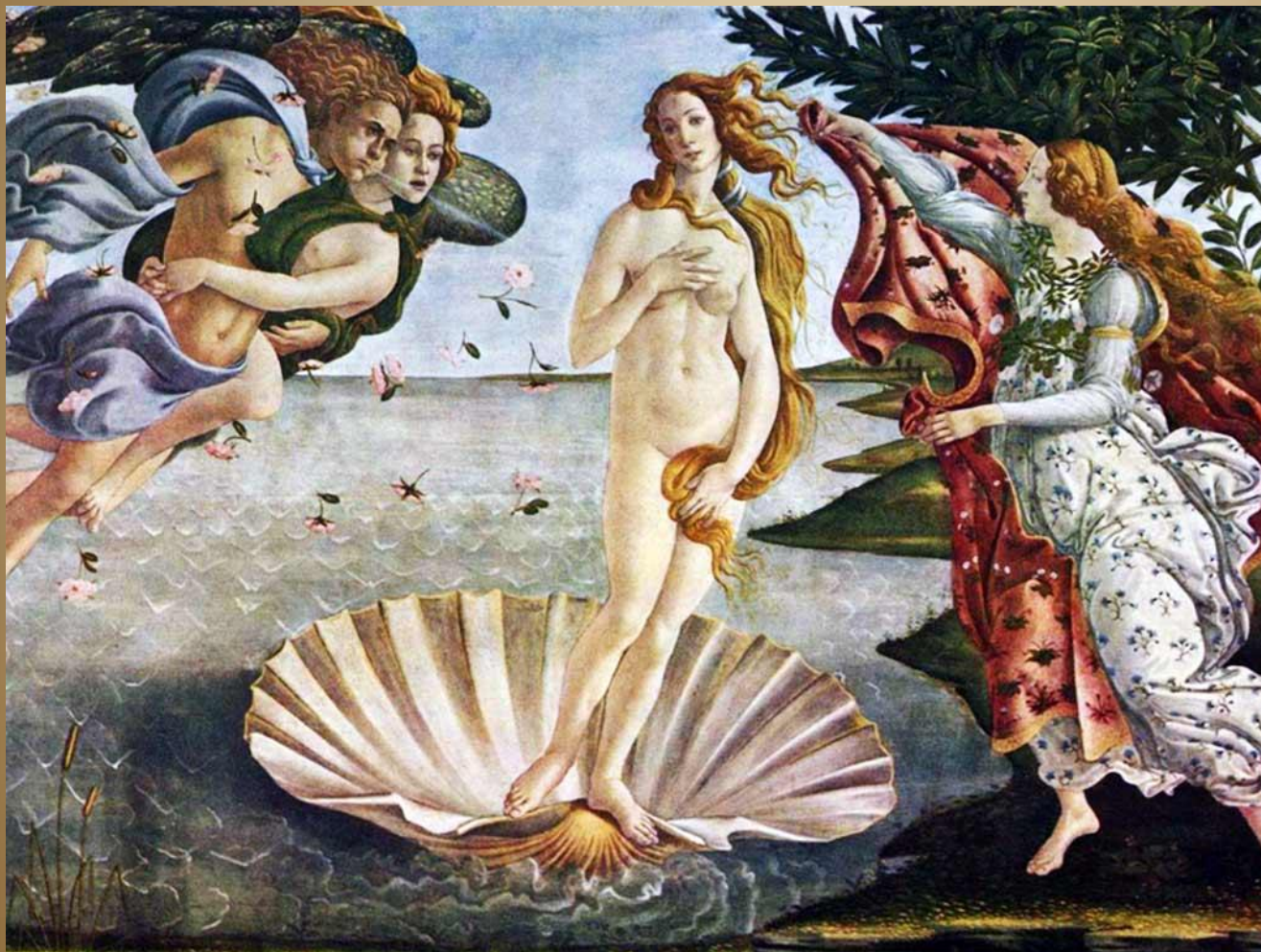

Культура и искусство эпохи Возрождения

Что такое Возрождение?

И что «Возрождается»?

Возрожде́ние, или Ренесса́нс — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению. Приходится - в Италии - на начало XIV (повсеместно в Европе - с 15-16 вв.) — последнюю четверть XVI веков и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры и её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности).

Расцветает интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин.

Основные этапы

I - Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век)

II - Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века)

III - Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века)

IV - Позднее Возрождение (середина XVI — 90-е годы XVI века)

Проторенессанс

Проторенессанс тесно связан со средневековьем, с романскими, готическими, византийскими традициями, этот период явился подготовкой Возрождения. Он делится на два подпериода: до смерти Джотто ди Бондоне и после (1337 год). Важнейшие открытия, ярчайшие мастера живут и работают в первый период. Второй отрезок связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию. В конце XIII века во Флоренции возводится главное храмовое сооружение — собор Санта Мария дель Фьоре, автором был Арнольфо ди Камбио, затем работу продолжил Джотто, спроектировавший кампанилу Флорентийского собора.

Выдающиеся личности

Джотто ди Бондоне

Джотто ди Бондоне или просто Джотто (итал. Giotto di Bondone) (около 1267 – 1337) – итальянский художник и архитектор эпохи Проторенессанса. Одна из ключевых фигур в истории западного искусства. Преодолев византийскую иконописную традицию, стал подлинным основателем итальянской школы живописи, разработал абсолютно новый подход к изображению пространства. Работами Джотто вдохновлялись Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.

Портрет Джотто. Деталь картины «Пять основателей флорентийского искусства», конец XV – начало XVI вв.

Джованни Пизано

Джованни Пизано (ок. 1250 – ок. 1315) – итальянский скульптор и архитектор. Сын и ученик Никколо Пизано, один из деятелей Проторенессанса, он стал гораздо более известным скульптором, чем его отец. Стиль Джованни Пизано отличается большей свободой и динамичностью, он показывает фигуры в движении и использует различные средства драматизации, его скульптурам присущи резкие повороты и угловатые очертания.

Фасад кафедрального собора в
Сиене

Раннее Возрождение

Период так называемого «Раннего Возрождения» охватывает собой в Италии время с 1420 по 1500 года. В течение этих восьмидесяти лет искусство ещё не вполне отрешается от преданий недавнего прошлого, но пробует примешивать к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии, и только мало-помалу, под влиянием все сильнее и сильнее изменяющихся условий жизни и культуры, художники совершенно бросают средневековые основы и смело пользуются образцами античного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях.

Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания классической древности, в других странах оно долго держалось традиций готического стиля. К северу от Альп, а также в Испании, Возрождение наступает только в конце XV столетия, и его ранний период длится приблизительно до середины следующего века.

Выдающиеся личности

Филиппо Брунеллески

Филиппо Брунеллески (1377–1446) - один из величайших итальянских зодчих XV столетия. Флорентийский архитектор, скульптор, ученый и инженер, Брунеллески работал во Флоренции в первой половине XV века - в период Раннего Возрождения. Брунеллески возвел во Флоренции целый ряд зданий, придавших архитектуре принципиально новый импульс. Наиболее значимые постройки: перестройка церкви Сан Лоренцо, ставшей семейным храмом Медичи (1422-1446), Воспитательный дом (Оспedale дельи Инноченти, 1421-1444), церковь Санто Спирито (начата в 1444), капелла семейства Пацци во дворе францисканского монастыря Санта Кроче (начата в 1429) и ряд других замечательных зданий ренессансной Флоренции. Брунеллески стал одним из «отцов» Раннего Возрождения, наряду с живописцем Мазаччо и скульптором Донателло - три флорентийских гения открыли новую эпоху в архитектуре и изобразительном искусстве.

Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция.

Мазаччо (1401-1428)

Итальянский художник Раннего Ренессанса Томмазо ди сер Джованни ди Гвиди (Мазаччо) появился на свет 21 декабря 1401 в семье нотариуса в Сан Джованни Вальдарно. Своё прозвище "Мазаччо" ("Неловкий") получил за рассеянность и невнимание к событиям происходящих вокруг существующей жизни. Трудился (зачастую вместе с Мазолино де Паникале) во Флоренции, а так же в Пизе и Риме.

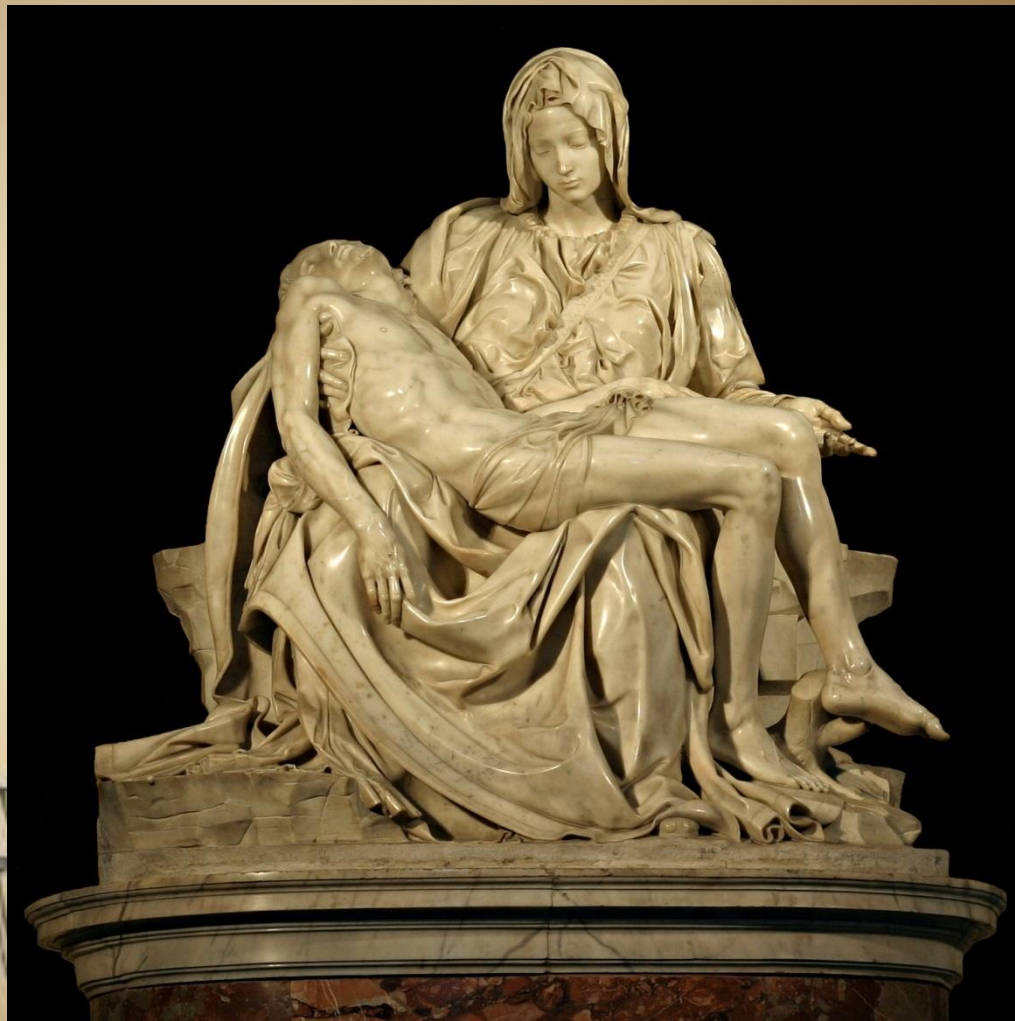
Один из основателей флорентийской школы, и ренессансных традиций, реформатор живописи эры кватроченто, Мазаччо продолжил художественные искания Джотто, придавая изображениям диковинную раньше жизненную правдивость. Уже одни из первых дел живописца отмечались энергичной светотеневой лепкой, острым чувством пластической трехмерности фигур, рвением к монументализации и обобщению форм. Скончался Мазаччо в 1428г.

Высокое Возрождение

Третий период Возрождения — время самого пышного развития его стиля — принято называть «Высоким Возрождением». Он простирается в Италии приблизительно с 1500 по 1527 год. В это время центр влияния 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, занимавшего их многочисленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к художеству.

Пьета (Микеланджело) (1499): в традиционном религиозном сюжете на первый план вынесены простые человеческие чувства — материнская любовь и скорбь

Выдающиеся личности

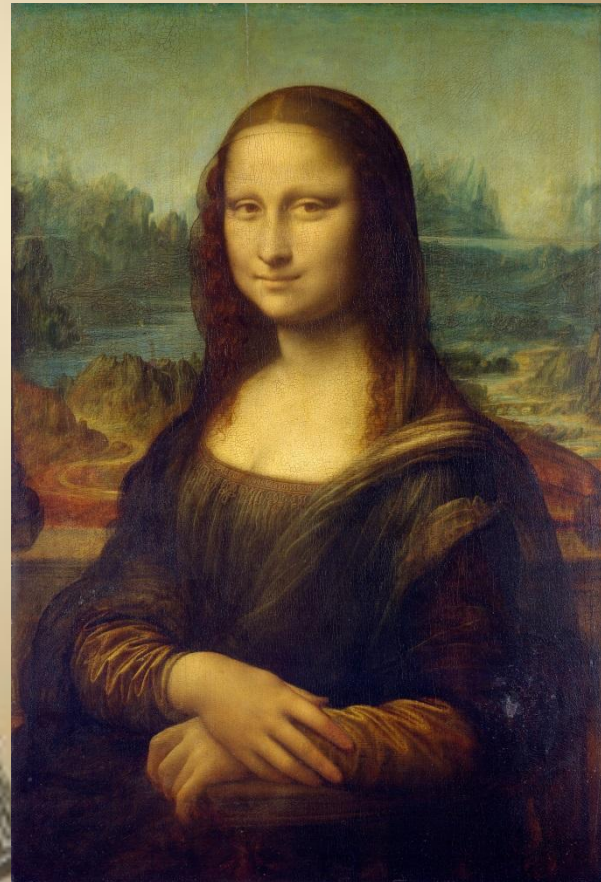
Леонардо да Винчи

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452 — 1519) итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека».

Автопортрет Леонардо да Винчи

Мона Лиза (1503—1505/1506)

Микеланджело

Микеланджело Буонаротти (1475-1564) — великий итальянский деятель искусства, гениальный скульптор, архитектор, живописец, знаменитый представитель эпохи Высокого Возрождения. Он был первым скульптором, который хорошо разбирался в анатомии человека, и для изображения человеческого тела в виде скульптур, работал с твердым материалом — мрамором.

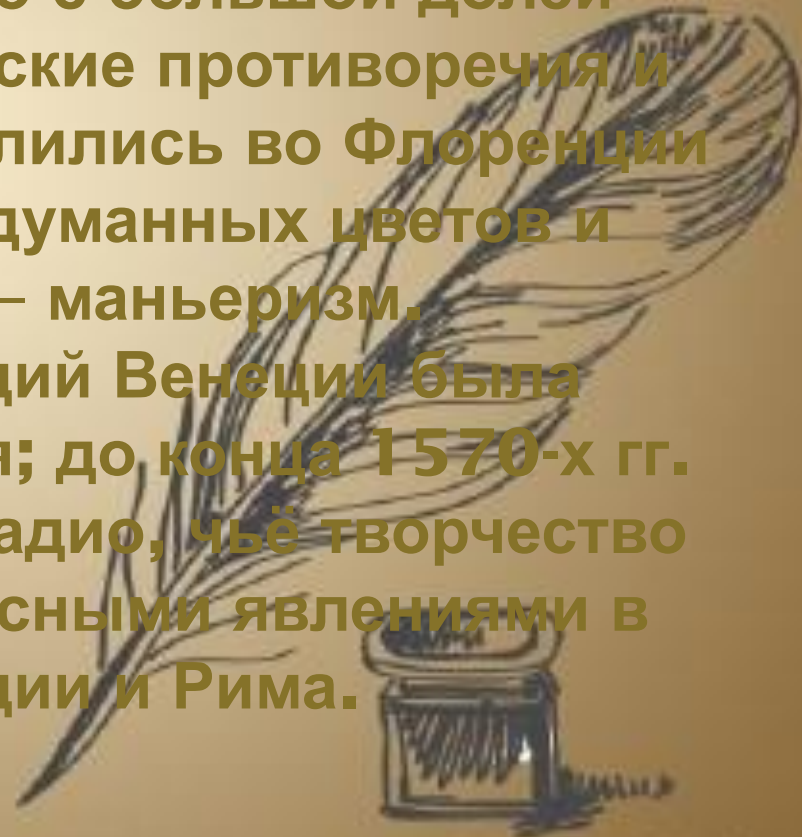
Давид. 1501-1504

Позднее Возрождение

Позднее Возрождение в Италии охватывает период с 1530-х по 1590—1620-е годы. Искусство и культура этого времени настолько разнообразны по своим проявлениям, что сводить их к одному знаменателю можно только с большой долей условности. Мировоззренческие противоречия и общее ощущение кризиса вылились во Флоренции в «нервное» искусство надуманных цветов и изломанных линий — маньеризм.

У художественных традиций Венеции была собственная логика развития; до конца 1570-х гг. там работали Тициан и Палладио, чьё творчество имело мало общего с кризисными явлениями в искусстве Флоренции и Рима.

Выдающиеся личности

Паоло Веронезе

Великий итальянский живописец эпохи Возрождения Паоло Кальяри (1528-1588), известный под именем Паоло Веронезе, родился в Вероне в семье каменотеса Габриэле Кальяри.

С 1542 г. по 1544 г. мальчик находился в обучении у художника Антонио Бадиле.

В 1553 г. художник перебрался в Венецию. Его первой значительной работой становится картина «Святое собеседование» для Церкви Сан-Франческо делла Виньи.

После 1570 г. по заказу ряда монастырей Веронезе написал серию картин на тему «Пирь».

Веронезе было предписано исправить картину, но все исправления свелись лишь к добавлению цитаты из Евангелия, размещенной в верхней части холста. После этого картина получила новое название – «Пир в доме Левия».

Умер Паоло Веронезе 19 апреля 1588 г.

Бенвенуто Челлини

Бенвенуто Челлини (1500 - 1571), итальянский скульптор, ювелир и писатель. Работал во Флоренции, Пизе, Болонье, Венеции, Риме (1532-1540), Париже и Фонтенбло при дворе Франциска I(1540-1545). Один из известнейших мастеров маньеризма, Челлини в своих виртуозных скульптурных и ювелирных произведениях изображал изящные, преувеличенно вытянутые фигуры, часто в сложных поворотах (солонка короля Франциска I; "Распятие", мрамор, 1562, церковь Эскориала, Испания), смело решал проблемы абсолютно круглой скульптуры.

«Персей»

