

16. 02. 2019

Тенденции развития европейской культуры XVI-XVIII веков

Дома: §29, устно ответить на вопросы, заполнить таблицу.

The background of the slide is a collage of musical notation and roses. It features several staves of music with notes, clefs, and time signatures. The roses are in various shades of pink and red, some in full bloom and some as buds. The overall aesthetic is soft and artistic.

Проблема урока :

Что и почему вошло в «общую сокровищницу» человечества из западноевропейской культуры XVI –XVII вв.?

В чем проявилась «положительная деятельность» европейской культуры этого периода?

Словарь:

Эпоха Возрождения - переломный этап в развитии мирового искусства между Средними веками и Новым временем, связанный с возрождением интереса к античному искусству.

Гуманизм – совокупность идей, выдвигающих на первый план интерес к личности человека, требующих уважения ее достоинства, провозглашающих жизнь человека величайшей ценностью.

Эпоха Возрождения – одна из самых ярких в истории мирового искусства.

Эпоха делится на четыре периода:

- **1. Проторенессанс (вторая половина XIII-XIV в.)** - носит переходный характер от культуры средневековья к Возрождению, когда последняя вызревает в рамках первой.
- **2. Раннее Возрождение (ранний Ренессанс) - XV в.** - представляет культуру эпохи Возрождения в чистом виде со всеми ее характерными особенностями.
- **3. Высокое Возрождение - 70-е гг. XV в. - 1530 г.** – наивысший расцвет культуры Возрождения.
- **4. Позднее Возрождение (1530-1590 гг.)** - спад в развитии культуры Италии, связанный прежде всего с потерей независимости, с войнами, прокатившимися по ее территории и с усилением власти церкви (конец XV-XVII в. - северное Возрождение – культура европейских стран севернее Италии).

Музыкальное искусство эпохи Возрождения

1. Происходит бурное развитие **светского искусства**. Развиваются такие жанры, как: **фроттолы** (нар. песни), **вилланеллы** (деревенские песни), **канцоны**, **баллады**. Кульминация светской линии в искусстве Возрождения – **мадригал** - светский музыкально-поэтический жанр, истоки которого восходят к старинной итальянской пастушеской песни. Мадригал - франц. madrigal; итал. madrigale, от средневеков. лат. matricale (mater - мать) - песня на родном (материнском) языке.

2. Высочайший расцвет **хоровой полифонии**, которая стала ведущим музыкальным стилем эпохи. Развитие хоровой полифонии было связано с творчеством композиторов нидерландской (франко-фламандской) школы: **Гийома Дюфаи, Йоханнеса Окегема, Якоба Обрехта, Жоскена Дебре, Орландо Лассо**. Композиторы-полифонисты сыграли ведущую роль в развитии главного жанра музыки эпохи Возрождения – **мессы**.

3. Возрастает роль **инструментальной музыки**. Распространенные музыкальные инструменты того времени: **орган, виолы, виуэлы, верджинала, продольные флейты, лютни**.

Музыканты эпохи Возрождения

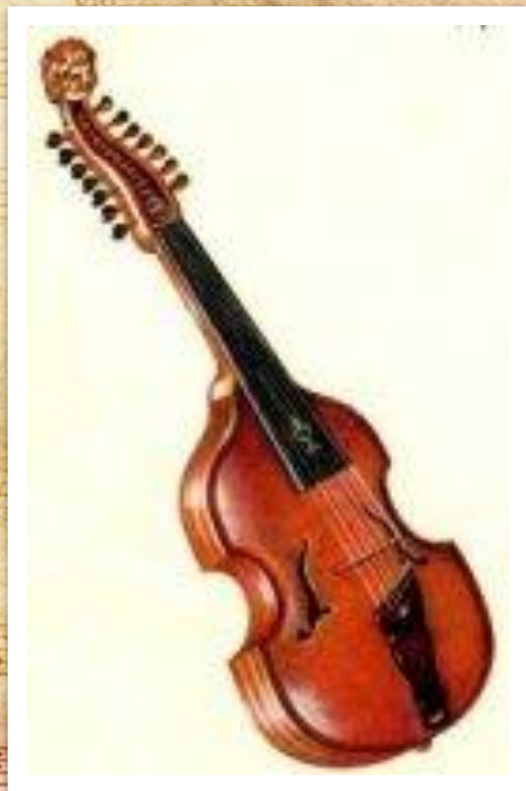

Орландо Лассо

Жоскена Дебре

Музыкальные инструменты эпохи Возрождения

Виола

Орган

Лютня

Изобразительное искусство и архитектура эпохи Возрождения

Родиной Возрождения стала Флоренция. «Отцами» Возрождения называют живописца **Мазаччо**, скульптора **Донателло**, архитектора **Ф. Брунеллески**. Главной отличительной чертой живописи стала научно обоснованная перспектива. Художники могли с математической точностью строить в трехмерном пространстве сложные, многофигурные композиции.

Итальянская живопись XV в. — преимущественно монументальная. Она выполнялась на стенах техникой фрески и по своему характеру была рассчитана на восприятие издали. Итальянские мастера умели придать своим образам общезначимый характер. Они отбрасывали мелочи и подробности и смотрели на мир глазами людей, умеющих видеть сущность человека в его жесте, телодвижении, осанке.

Следующее поколение художников Возрождения **XV-XVI в.** обогащает искусство и содействует его повсеместному распространению. Кроме Флоренции, где самым крупным мастером этого времени был С. Боттичелли, возникают новые художественные центры и местные школы Умбрии, Северной Италии, Венеции. Здесь работали такие великие мастера, как **Антонелло да Мессина, А. Мантенья, Джованни Беллини, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Д. Браманте, Микеланджело Буонарроти.** Последние две трети XVI в. называют Поздним Возрождением (период усиления феодальной реакции). Католическая церковь объявляет поход против гуманизма во всех его проявлениях. Кризис охватил и искусство. В конце XVI в. искусство становится более регламентированным, придворным. В это время творили великие художники — **Тициан, Тинторетто.**

Кризис ренессансной культуры, не означал, что наследие Возрождения было утрачено; оно продолжало служить примером и мерой оценки культуры. Влияние искусства итальянского Возрождения огромно. Оно находит отклик во Франции, Испании, Германии, Англии, России.

Литература эпохи Возрождения

Литература эпохи Возрождения занимает период с XIV по XVI век. Для литературы Возрождения характерны гуманистические идеалы. В творчестве таких авторов, как **Петрарка, Рабле, Шекспир, Сервантес** выражено новое понимание жизни человеком, отвергающим рабскую покорность, которую проповедует церковь. Для реализма Возрождения характерна масштабность образов (Гамлет, король Лир), поэтизация образа, способность к большому чувству и одновременно высокий накал трагического конфликта («Ромео и Джульетта»), отражающего столкновение человека с враждебными ему силами.

Наиболее популярным был жанр новеллы.

Литература эпохи Возрождения

Петрарка

Шекспир

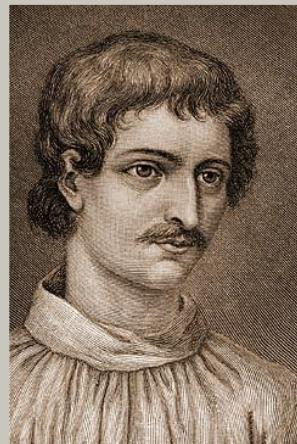
Сервантес

Выдающимися драматургами Возрождения являются **Лопе де Вега** в Испании и **Шекспир** в Англии. Широко распространена публицистика и философская проза. В Италии **Джордано Бруно** в своих работах обличает церковь, создает свои новые философские концепции. В Англии **Томас Мор** высказывает идеи утопического коммунизма в книге «Утопия». Широко известны и такие авторы, как **Мишель де Монтень** («Опыты») и **Эразм Роттердамский** («Похвала глупости»).

В числе писателей того времени оказываются и коронованные особы. Стихи пишет герцог **Лоренцо Медичи**, а **Маргарита Наваррская**, сестра короля Франции **Франциска I**, известна как автор трагедии «Жизнь гитана».

Лопе де Вега

Джордано Бруно

Томас Мор

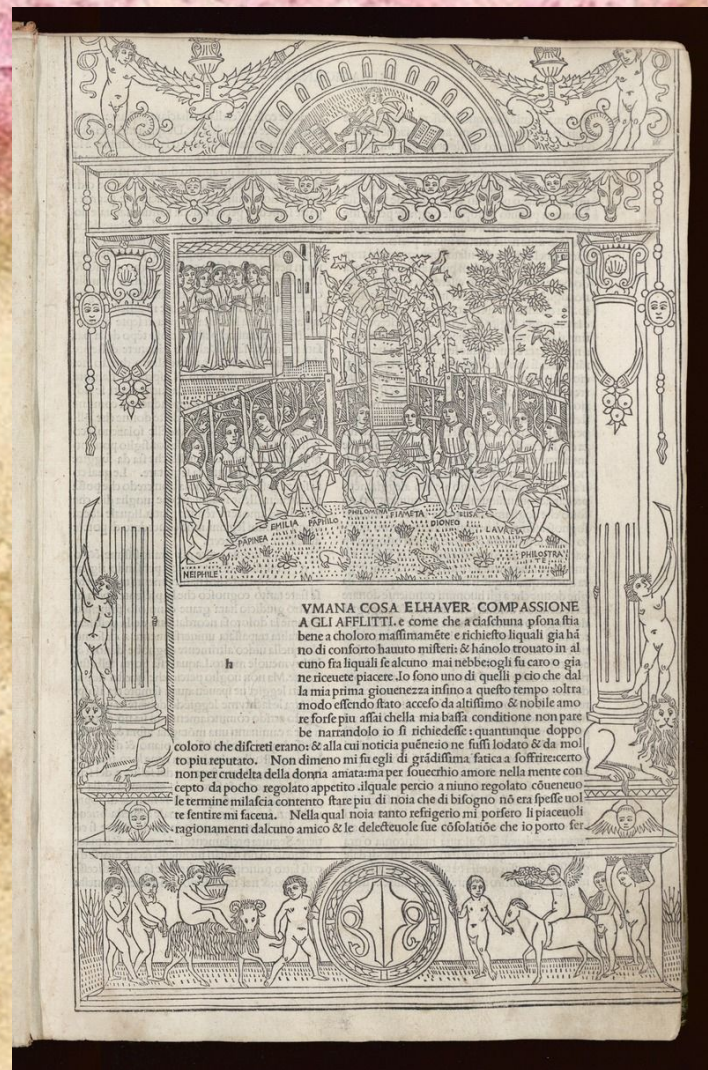
Данте Алигьери (1265 – 1321)

Итальянский поэт,
создатель
итальянского
литературного языка.
Вершина творчества
Данте - поэма
"Божественная
комедия"
(издана в 1472) в трех
частях («Ад»,
«Чистилище»,
«Рай»)

Джованни Боккаччо

«Декамерон»

Франческо Петрарка (1304 – 1374)

*Итальянский поэт,
гуманист,
исследователь
древности.*

*Петрарка является
родоначальником
гуманистической
культуры эпохи
Возрождения,
наряду с Данте -
создателем
итальянского
литературного
языка. Франческо
Петрарка
является*

Афоризмы и цитаты Франческо Петрарки

- Уметь высказать, насколько любишь, значит мало любить.*
- У кого много пороков, у того много и повелителей.*
- Добиваться власти для спокойствия и безопасности значит взбираться на вулкан, для того чтобы укрыться от бури.*

Уильям Шекспир (1564 – 1616)

*Английский
драматург,
поэт эпохи
Возрождения.*

Мигель де Сервантес(1547- 1616)

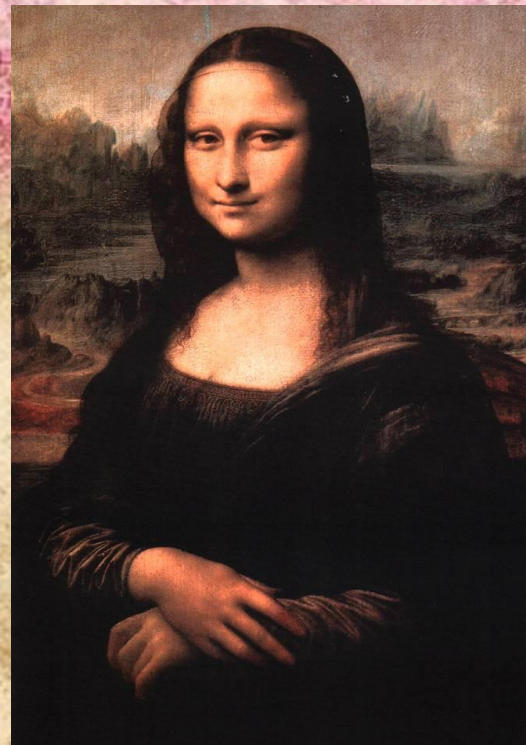
Величайший писатель
Испании. Автор одного из
первых романов в
современном понимании
«Хитроумный идалго Дон
Кихот Ламанчский»

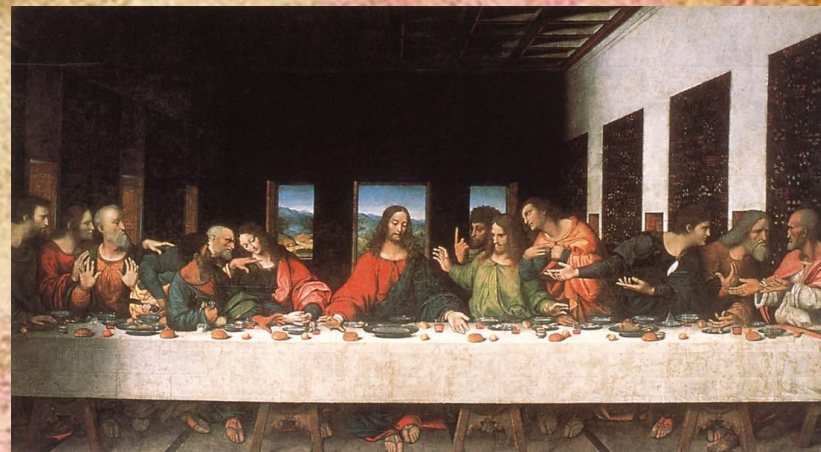
Художники эпохи Возрождения (XV-XVI в.)

Леонардо да Винчи

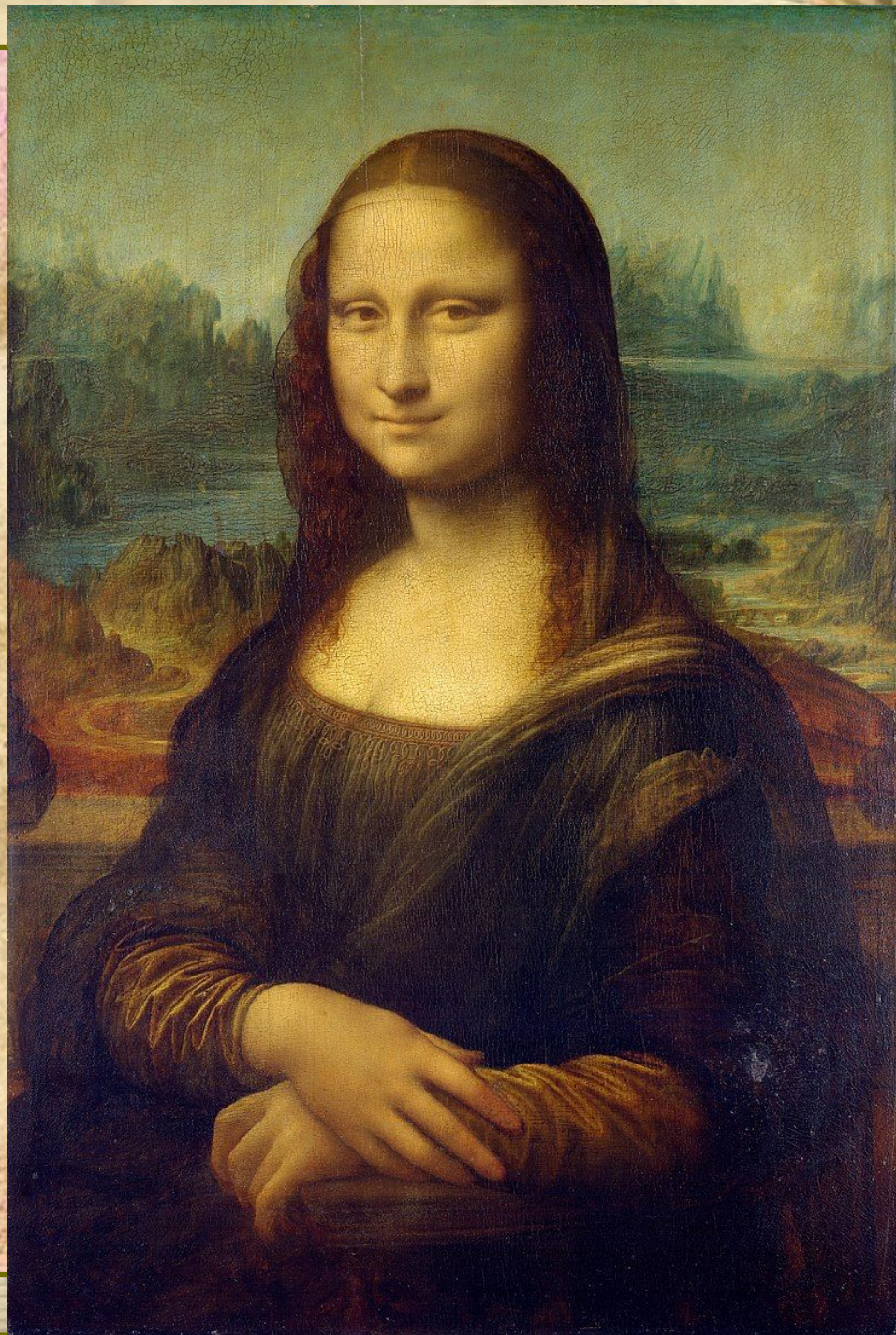
Портрет Монны Лизы Джоконда

Тайная Вечеря

Леонардо да Винчи
Джоконда

Рафаэль Санти

**Сикстинская
Мадонна**

Афинская школа

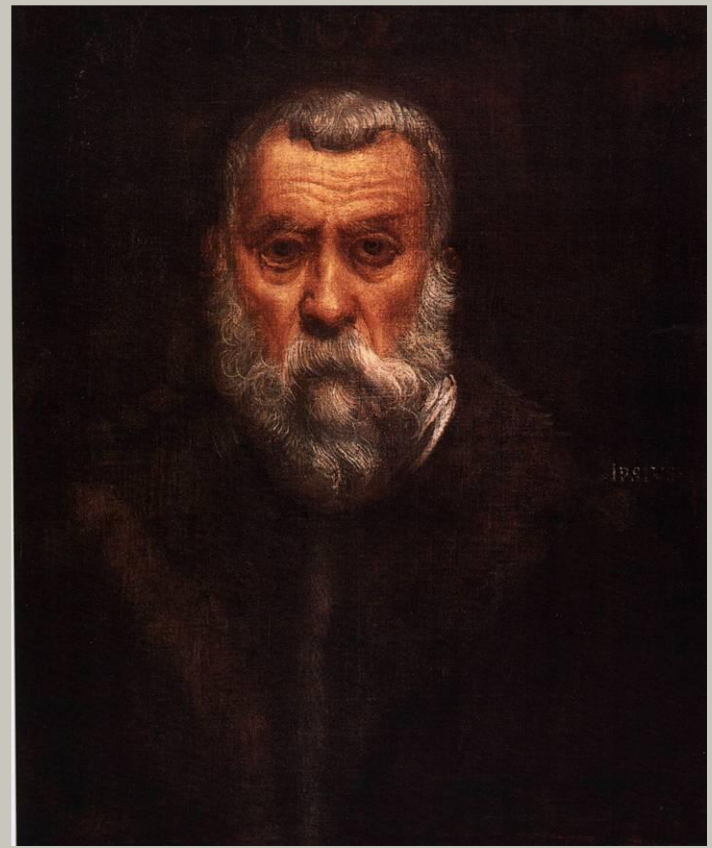
Рафаэль Санти
Сикстинская Мадонна

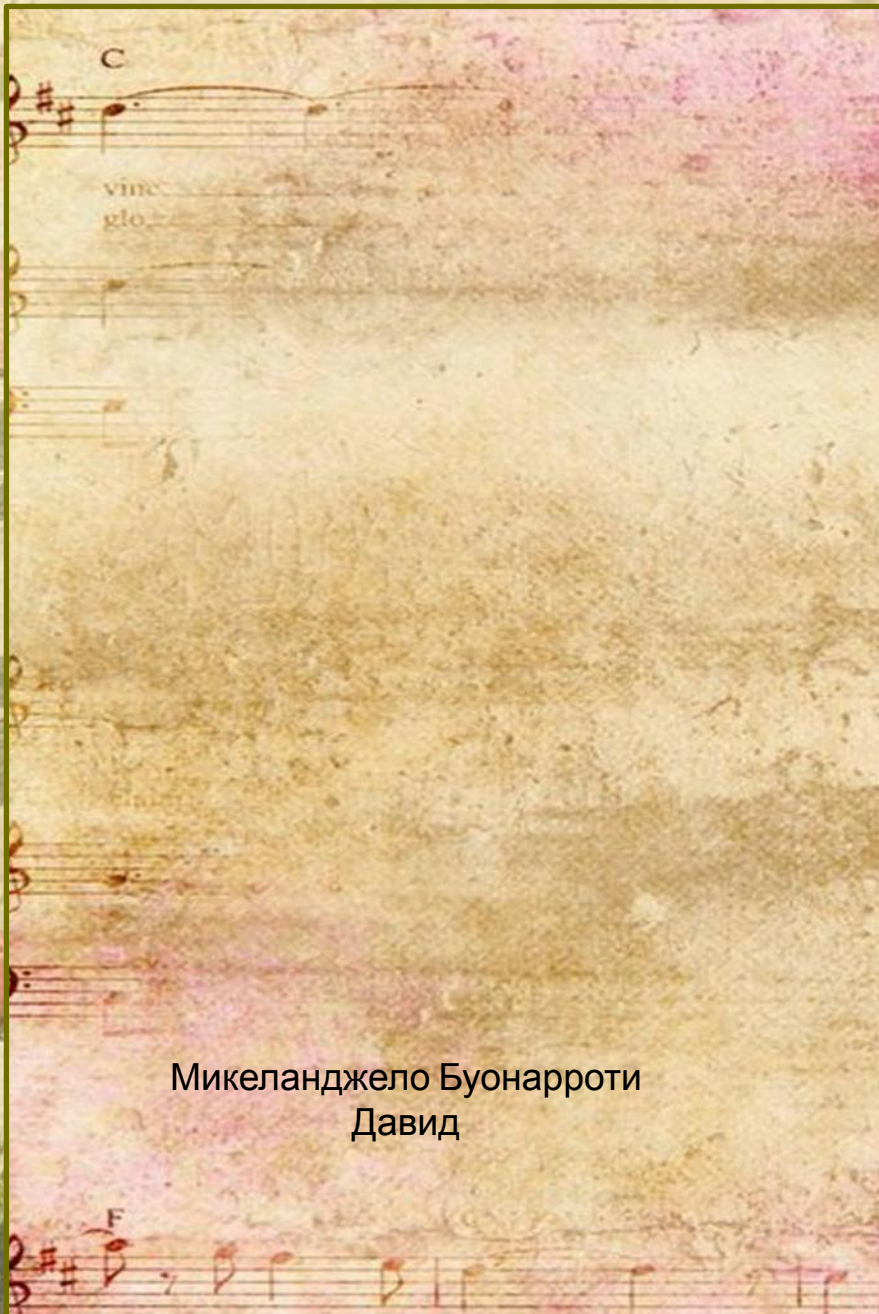
Художники конца XVI в.

Тициан

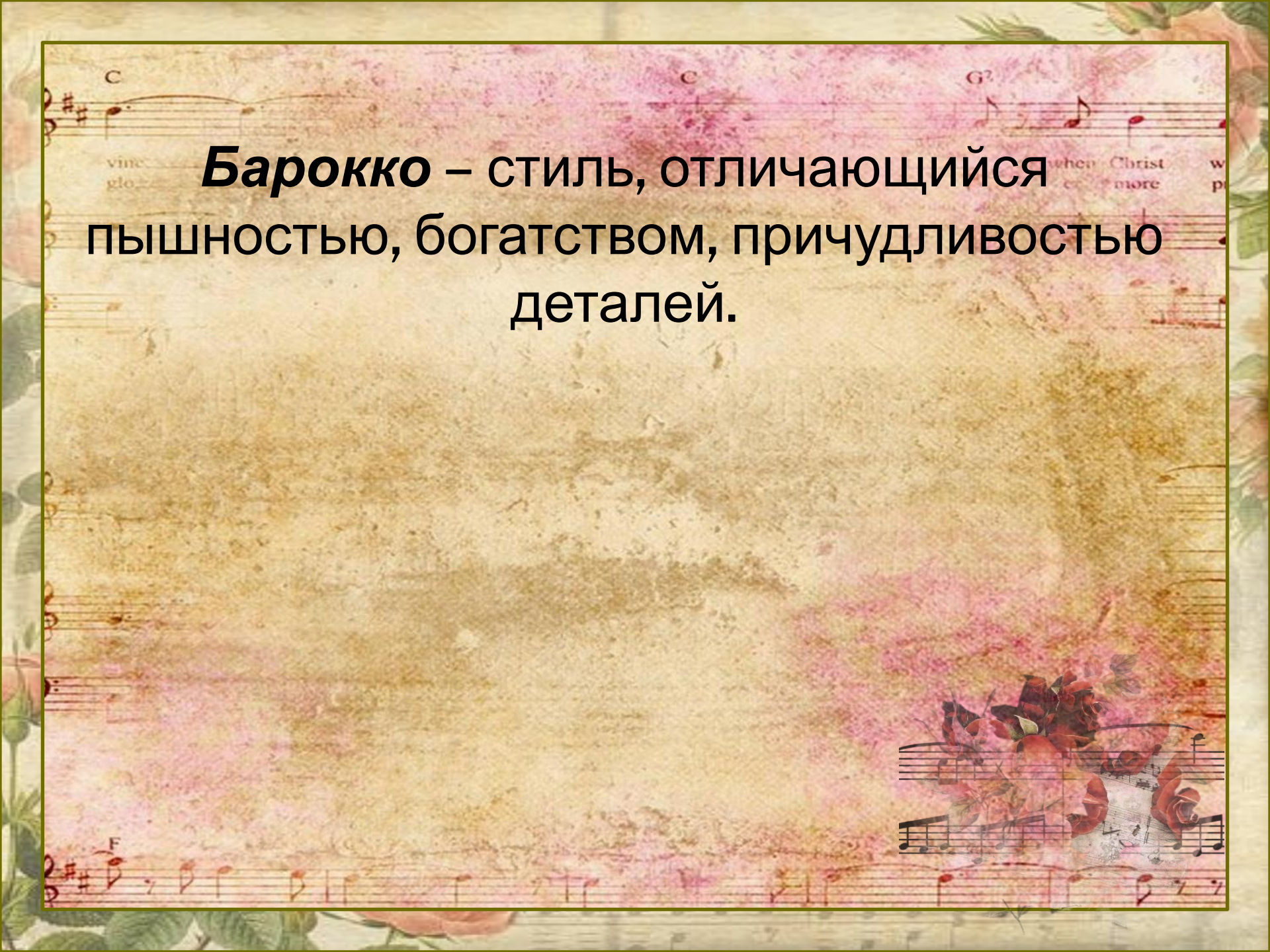

Тинторетто

Микеланджело Буонарроти
Давид

Барокко – стиль, отличающийся пышностью, богатством, причудливостью деталей.

Д. Лоренцо Бернини
Экстаз Св. Терезы

Рубенс Питер Пауэл
Союз Земли и Воды.

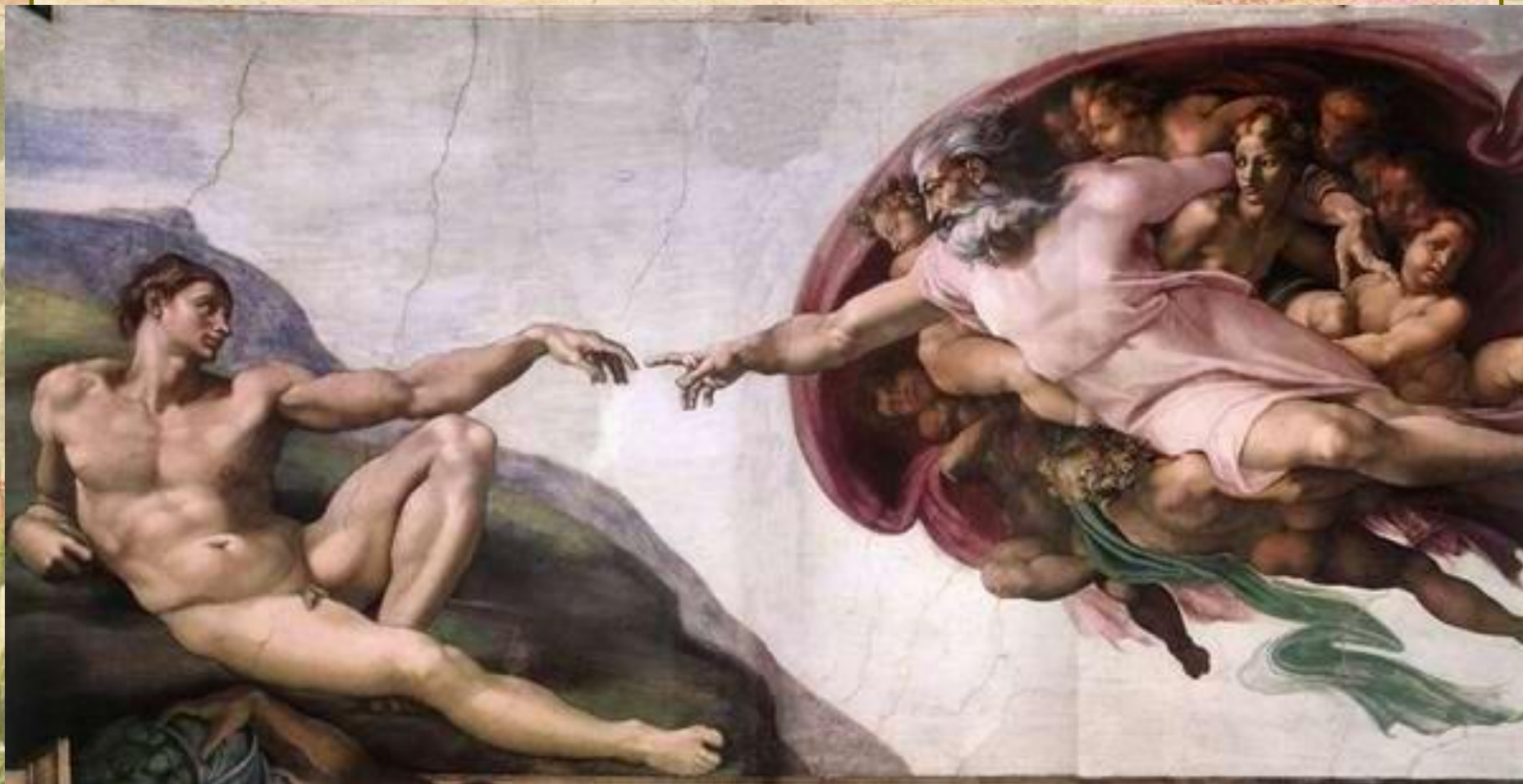

Рембрандт Ночной дозор

Рембрандт
Возвращение блудного сына

Микеланджело Буонарроти
Сотворение Адама

Архитектура эпохи Возрождения

Архитектура Возрождения — время развития архитектуры в европейских странах с начала **XV** до начала **XVII** века.

Сложная пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением **колонн, пилястр и притолок**, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг **арки**, полусфера **купола, ниши, эдикулы**. Архитектура снова становится **ордерной**.

Развитие Архитектуры Возрождения привело к нововведениям в использовании **строительных техник и материалов**, к развитию архитектурной лексики. Важно отметить, что движение возрождения характеризуется отходом от анонимности **ремесленников** и появлением персонального стиля у **архитекторов**.

План

План зданий эпохи Возрождения определён прямоугольными формами, симметрией и пропорцией, основанной на модуле. В храмах модулем часто является ширина пролёта нефа. Проблему целостного единства конструкции и фасада впервые осознал Брунеллески, хотя он и не разрешил проблему ни в одной из своих работ. Впервые этот принцип проявляется в здании Альберти — Базилике ди Сант Андреа в Мантуе. Совершенствование проекта светского здания в стиле Возрождения началось в XVI веке и высшей точки достигло в творчестве Палладио.

Фасад

Фасад симметричен относительно вертикальной оси. Церковные фасады, как правило, размерены пилястрами, арками и антаблементом, увенчаны фронтоном. Расположение колонн и окон передаёт стремление к центру. Первым фасадом в стиле Возрождения можно назвать фасад кафедрального собора Пиенцы (1459—1462), приписываемый флорентийскому архитектору Бернардо Гамбарелли (известен под именем Росселлино), возможно, что и Альберти имел отношение к созданию храма.

Жилые здания часто имеют карниз, на каждом этаже расположение окон и сопутствующих деталей повторяется, главная дверь отмечена

Раннее Возрождение

Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция

Дворец дожей в Венеции

Высокое Возрождение

Темплетто во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, Рим, 1502 год

Галерея Уффици, вид в сторону площади Синьории, Флоренция

Джотто Колокольня собора Санта Мария дель Фьере во Флоренции.
Филиппо Брунеллески Купол собора.

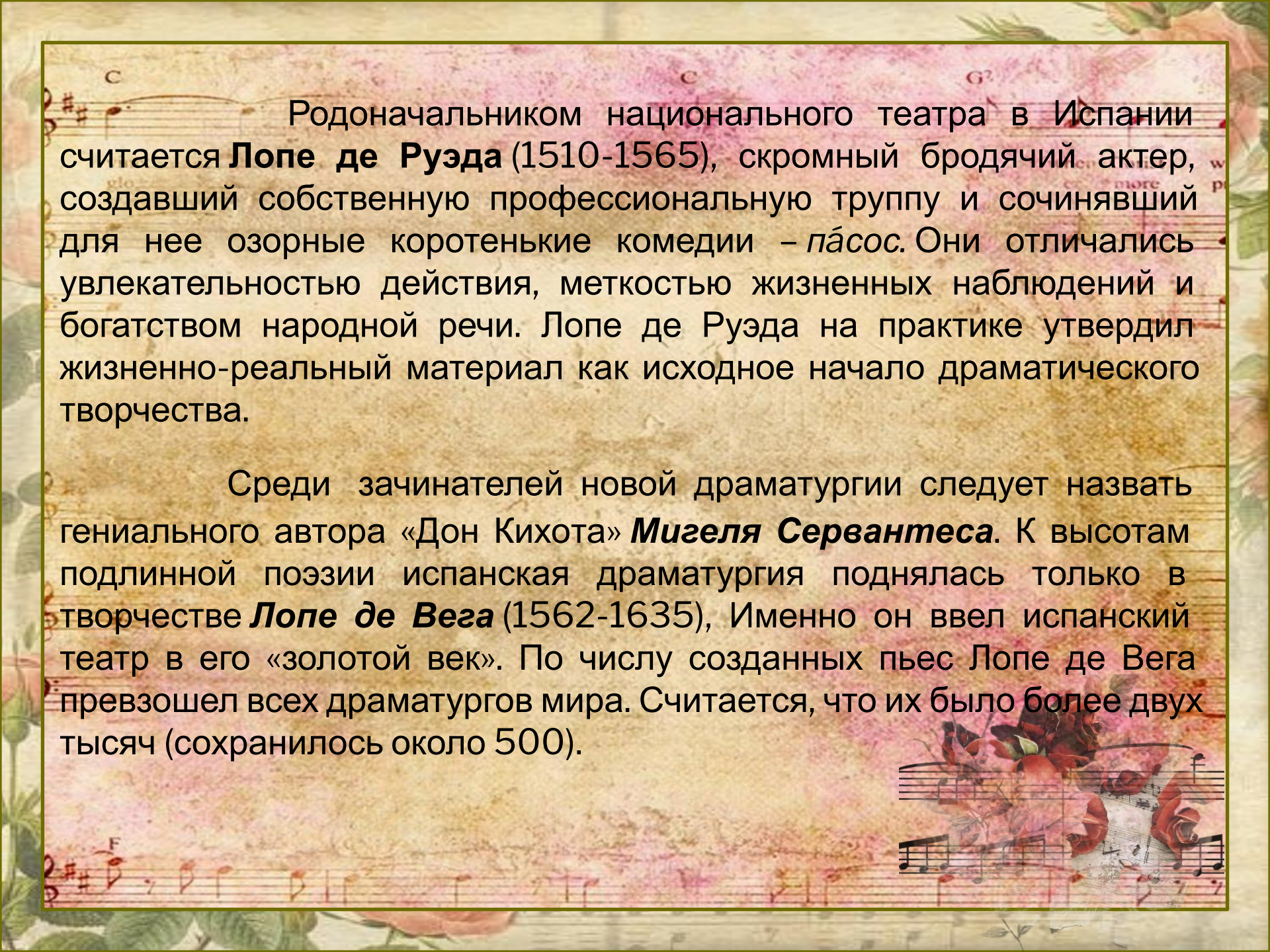

Джотто
Оплакивание Христа.
Капелла дель Арена, Падуя.

Театр эпохи Возрождения

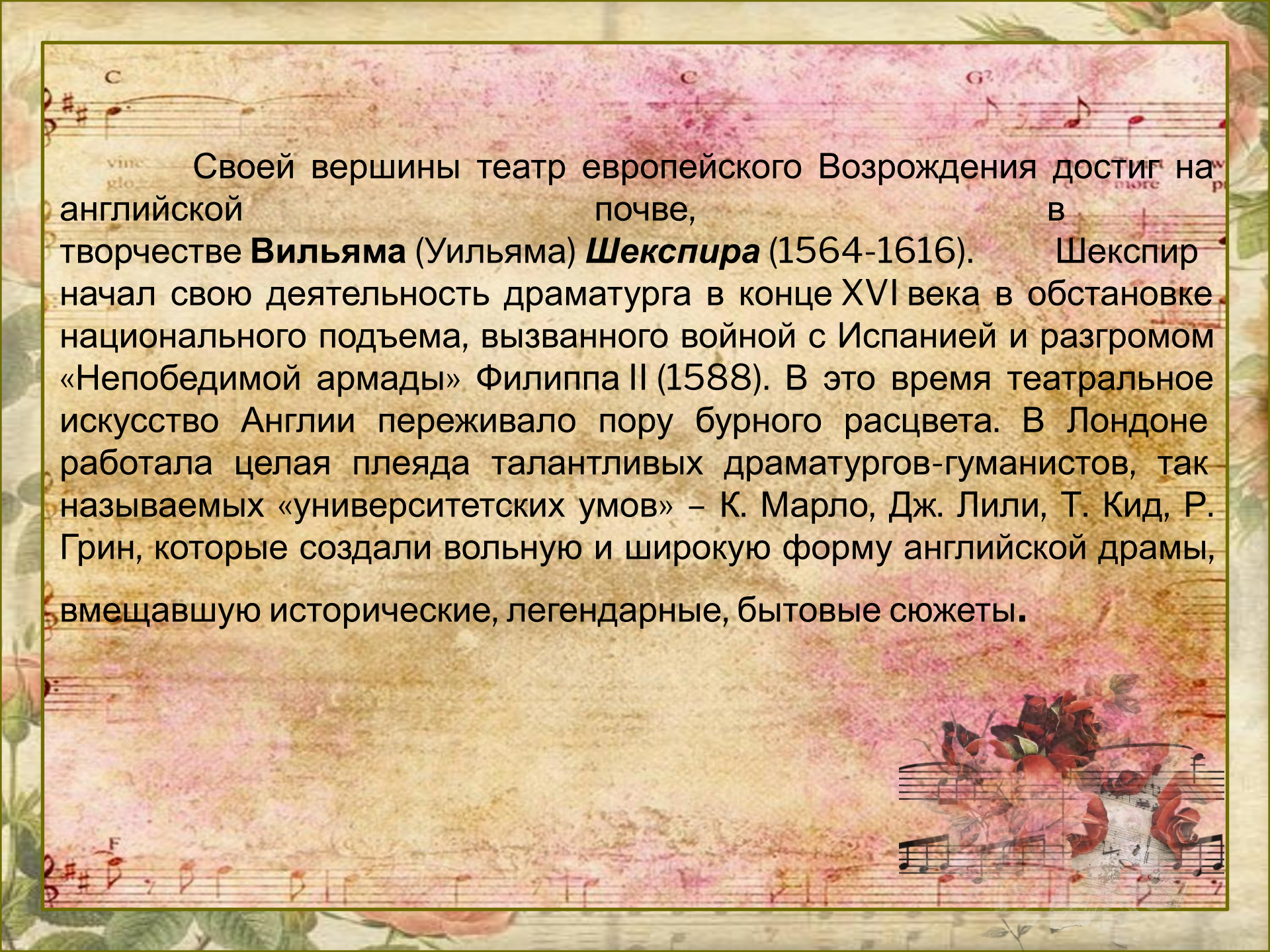
Театр эпохи Возрождения – одно из самых ярких и значительных явлений в истории всей мировой культуры. Его родиной была **Италия XV века**, где ученые-гуманисты, следуя примеру Петрарки и Боккаччо, занялись изучением древних авторов, в том числе великих греческих трагиков, комедий Аристофана, Теренция, Плавта. К концу XV столетия уроки античного театра дают первые творческие результаты, «ученую комедию» и «ученую трагедию». Написанные по примеру античных пьес, новые драмы на темы современной жизни постепенно все более смело отходили от древних образцов. Крупнейшими творцами новых драм, в первую очередь комедий, были **Лодовико Ариосто, Никколо Макиавелли** (его комедия «Мандрагора» явилась лучшей пьесой своего времени), **Пьетро Аретино, Джордано Бруно**. Опыт «ученой» драмы, помноженный на богатую традицию площадного народного театра, в середине XVI века привел к возникновению итальянской *комедии дель арте* или комедии масок. Эти увлекательные веселые представления с песнями, плясками, комическими трюками, разыгрываемые бродячими актерскими труппами, стали высшим достижением итальянского театра эпохи Возрождения.

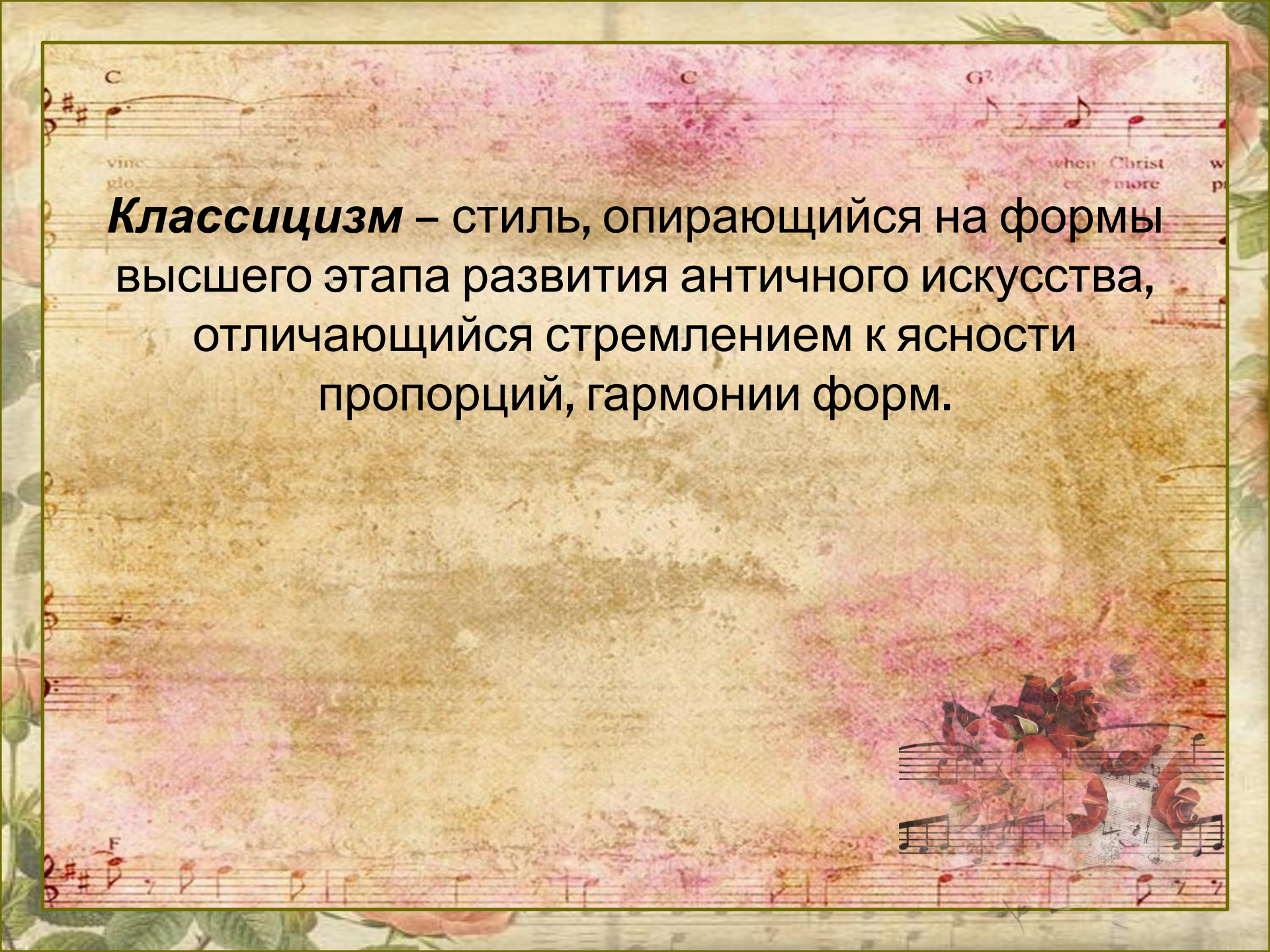
Родоначальником национального театра в Испании считается **Лопе де Руэда** (1510-1565), скромный бродячий актер, создавший собственную профессиональную труппу и сочинявший для нее озорные коротенькие комедии – *пáсос*. Они отличались увлекательностью действия, меткостью жизненных наблюдений и богатством народной речи. Лопе де Руэда на практике утвердил жизненно-реальный материал как исходное начало драматического творчества.

Среди зачинателей новой драматургии следует назвать гениального автора «Дон Кихота» **Мигеля Сервантеса**. К высотам подлинной поэзии испанская драматургия поднялась только в творчестве **Лопе де Вега** (1562-1635), Именно он ввел испанский театр в его «золотой век». По числу созданных пьес Лопе де Вега превзошел всех драматургов мира. Считается, что их было более двух тысяч (сохранилось около 500).

The background of the slide is a decorative collage. It features several horizontal musical staves with notes and clefs, overlaid on a soft, pinkish floral pattern. Large, vibrant red roses are scattered throughout, particularly in the lower right quadrant. The overall aesthetic is romantic and artistic, with a warm, pastel color palette.

Своей вершины театр европейского Возрождения достиг на английской почве, в творчестве **Вильяма (Уильяма) Шекспира** (1564-1616). Шекспир начал свою деятельность драматурга в конце XVI века в обстановке национального подъема, вызванного войной с Испанией и разгромом «Непобедимой армады» Филиппа II (1588). В это время театральное искусство Англии переживало пору бурного расцвета. В Лондоне работала целая плеяда талантливых драматургов-гуманистов, так называемых «университетских умов» – К. Марло, Дж. Лили, Т. Кид, Р. Грин, которые создали вольную и широкую форму английской драмы, вмещавшую исторические, легендарные, бытовые сюжеты.

Классицизм – стиль, опирающийся на формы высшего этапа развития античного искусства, отличающийся стремлением к ясности пропорций, гармонии форм.

Франсуа Буше
Завтрак

Антуан Ватто
Капризница.