

**КУЛЬТУРА
ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ**

- Термин **«Возрождение»** или **«Ренессанс»** введен итальянским историком искусства **Джорджио Вазари** в XVI в. Он назвал свое время «возрождением античных наук и искусств, которые в течении тысячелетия спали смертным сном»

Центры культуры Возрождения

- 1. **Италия XIV-XVI вв.**
- 2. **Северное Возрождение**
(Франция, Голландия,
Германия) XVI-XVII вв.
- 3. **Восточная Европа** (Чехия,
Польша, ВКЛ) XVI-XVII вв.

**1. Общие
характеристики
культуры
Возрождения**

Переходный характер культуры

- Возрождение – переход от Средневековья к Новому времени,
- от аграрной экономики к индустриальной
- от феодальных отношений к капиталистическим,
- от сословного общества к буржуазному,
- от религиозной культуры к светской.

Гуманизм

от лат. *humanus* **человечный**

- Интеллектуальное движение, основной идеей которого стала вера в безграничность человеческих возможностей.
- Особый образ жизни, нацеленный на познание *studia humana* – “тех вещей, которые относятся к жизни и нравам и которые совершенствуют и у

Условия гуманистического образа жизни (Лоренцо Валла)

- 1. «Общение с образованными людьми»
- 2. «Изобилие книг»
- 3. «Удобное место»
- 4. «Свободное время» (otium)
- 5. «Душевный покой» – особая пустота, незаполненность, высвобожденность души, делающая ее готовой к наполнению ученостью и мудростью

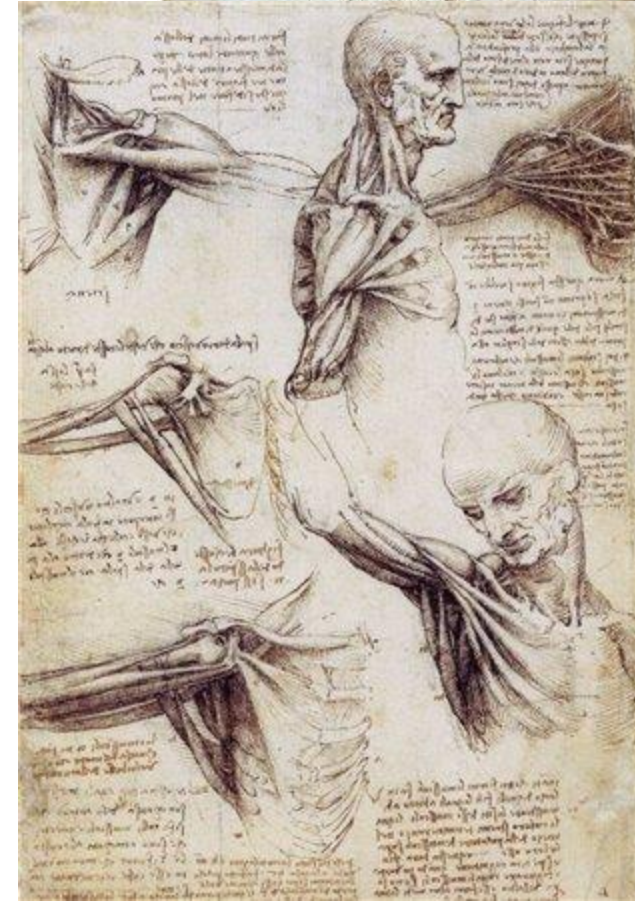
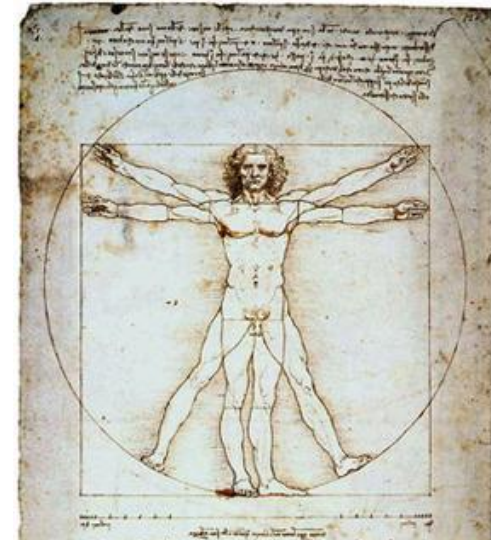

- Достоинство человека определяется не его происхождением, богатством или властью, а гуманистической «ученостью»
- Гуманисты – зарождающаяся светская интеллигенция – люди умственного труда не связанные с церковью
- Задача – раскрыть способности человека, улучшить его, воспитать гармоничную личность

Антропоцентризм

- Понимание человека как меры всех вещей
- Интерес к устройству человеческого тела
- Человек создан по образу и подобию Бога, а Бог по своей сущности – Творец, соответственно – призвание человека – творчество
- В создании произведений искусства человек уподобляется Богу

Индивидуализм

- Человек выделяется из наиндивидуальной общности, становится Субъектом – активным началом, тем, кто познает, мыслит и действует
- Появляется фигура Автора – ответственного творца, которому принадлежит замысел и воплощение произведения искусства
- Человек – хозяин своей судьбы, обладает свободной волей и разумом
- Опора в познании и творчестве на индивидуальный чувственный опыт, доверие ему

Обращение к античному наследию

- Возрождается античный идеал человека
- Реализм в скульптуре и живописи
- Сюжеты античной мифологии, истории в искусстве
- Изучение греческого языка и классической латыни
- Интерес к античной философии, основание Марсилио Фичино во Флоренции Платоновской академии

Аполлон, античная
статуя

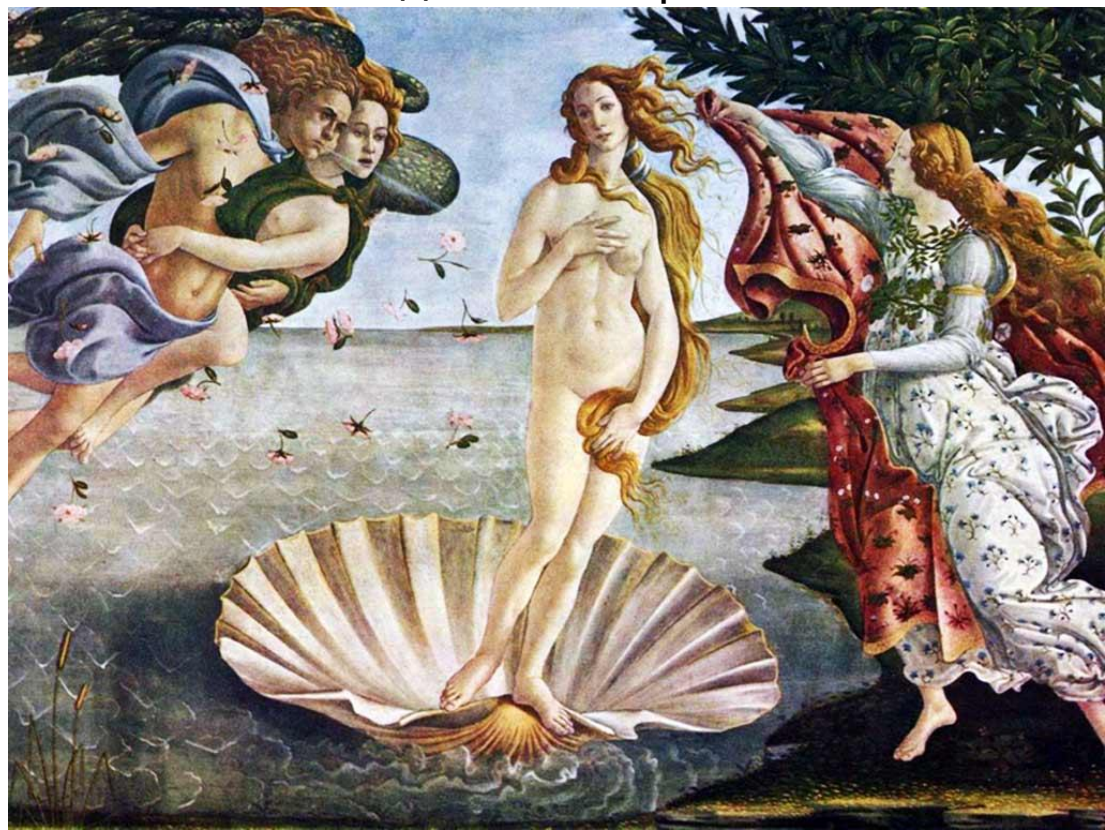

Давид.
Микеланджело

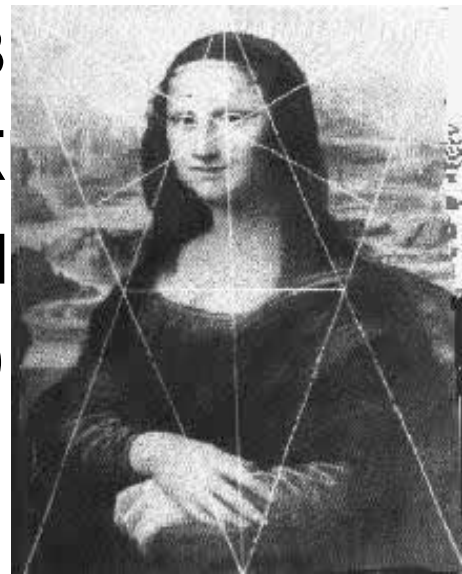
Бенвенуто
Челлини
Персей

Сандро
Боттичелли
Рождение Венеры

Связь искусства и науки

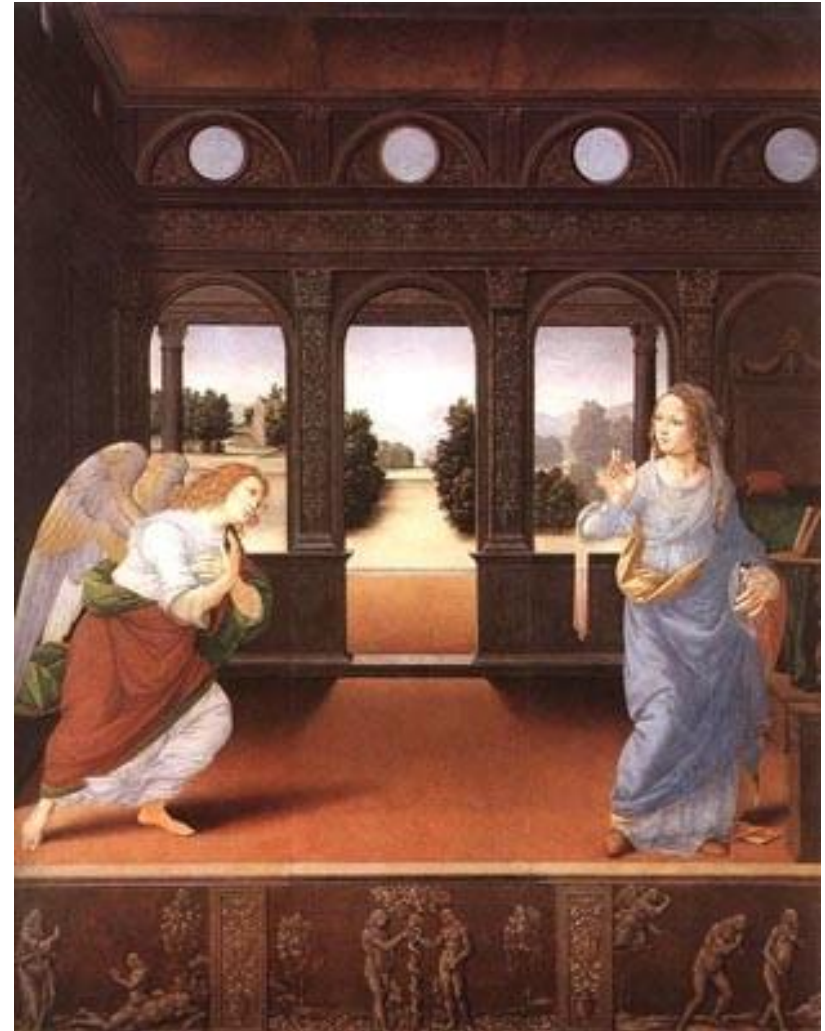
- Познание мира через творчество – искусство отражает истинное положение вещей, это зеркало, в которое смотрится мир.
- Художники и архитекторы были прежде всего учеными: через проблемы прямой перспектив выходили в область оптик физики, через пропорций – в математику

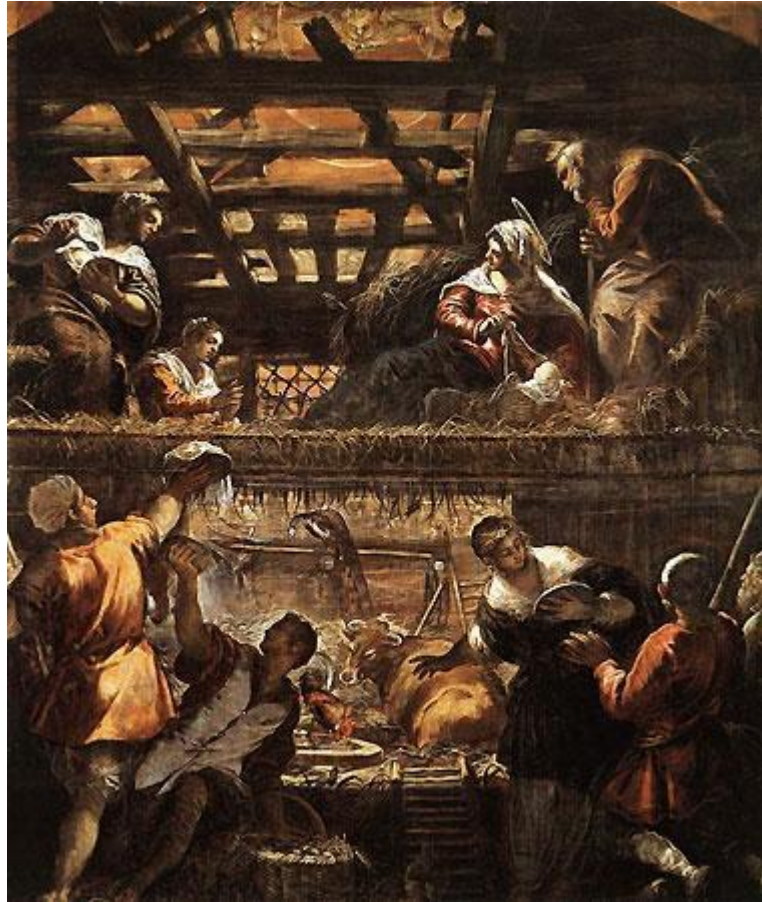
Ведущая роль живописи

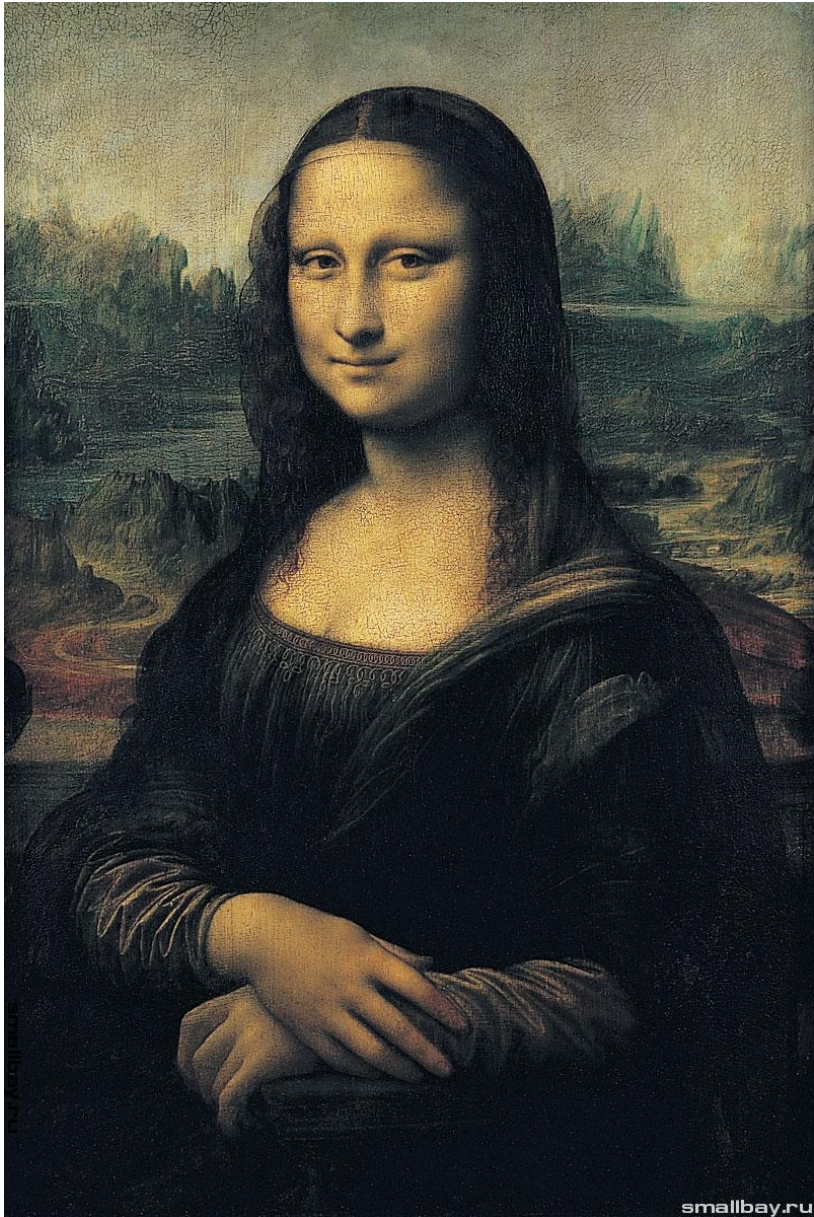
- Живопись отражает мир таким каким он есть, всю его красоту и разнообразие
- «Изображать так, как мы видим» – задача художника
- Появление новых приемов:
 - прямая или линейная перспектива, где изобразительная композиция подчинена законам человеческого зрения,
 - игра света и тени
- Появление новых жанров: портрет, пейзаж, бытовая картина

**«И, поистине, живопись – это наука и законная дочь природы, ибо она порождена природой...»
Леонардо да Винчи**

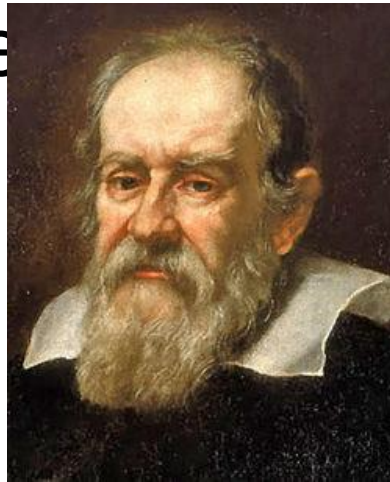
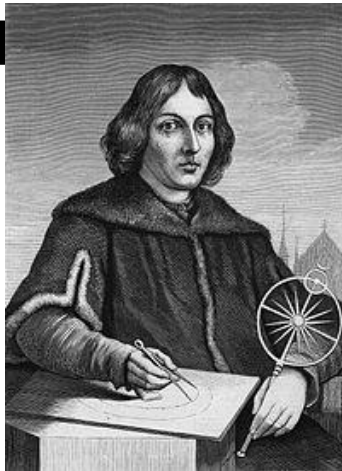

Секуляризация

- «обмирщение» культуры и общества – церковь утрачивает доминирующее положение в обществе, хотя и остается мощным социальным институтом.
- Появляется светская наука, которая начинает создавать альтернативную картину мира (гелиоцентризм) – Н. Коперник, Г. Галлео, И. Кеплер

2. Итальянское Возрождение

Предпосылки Возрождения в Италии

- Развитие городов-государств, их экономическое процветание
- Отсутствие четко оформленных сословий – феодальная знать вовлеченная в городскую жизнь, смыкалась с купечеством
- Широкая система образования
- Существование памятников античного искусства.

Проторенессанс «дученто» (XIII в.) и «треченто» (XIV в.)

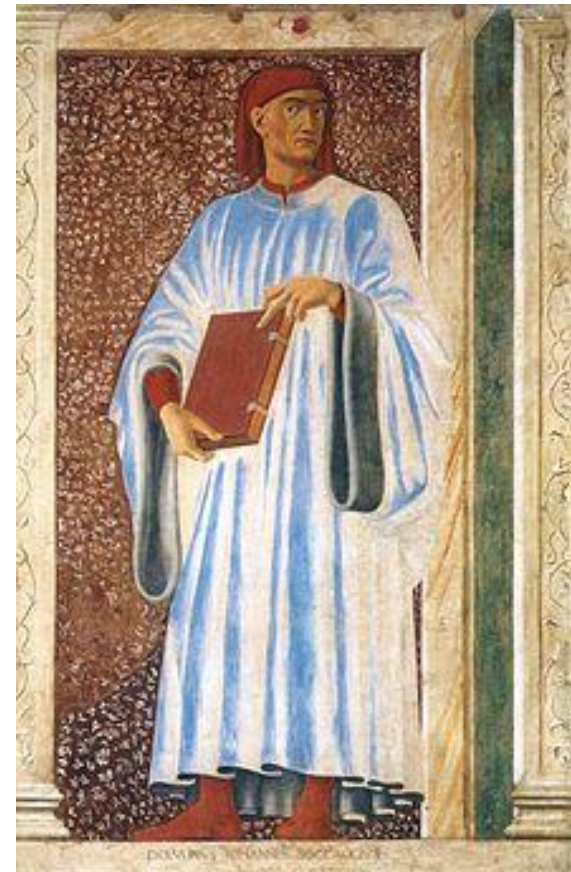
- Появление возрожденческих тенденций, их тесная связь со Средневековьем
- **Литература**: создание итальянского литературного языка, обращение к античным сюжетам, жанры: сатирические новеллы, сонеты
- **Данте Алигьери** «Новая жизнь», «Божественная комедия»
- **Франческо Петрарка** «Канцоньере»
- **Джованни Боккаччо** «Декамерон»

Данте
Алигьери

Франческо
Петрарка

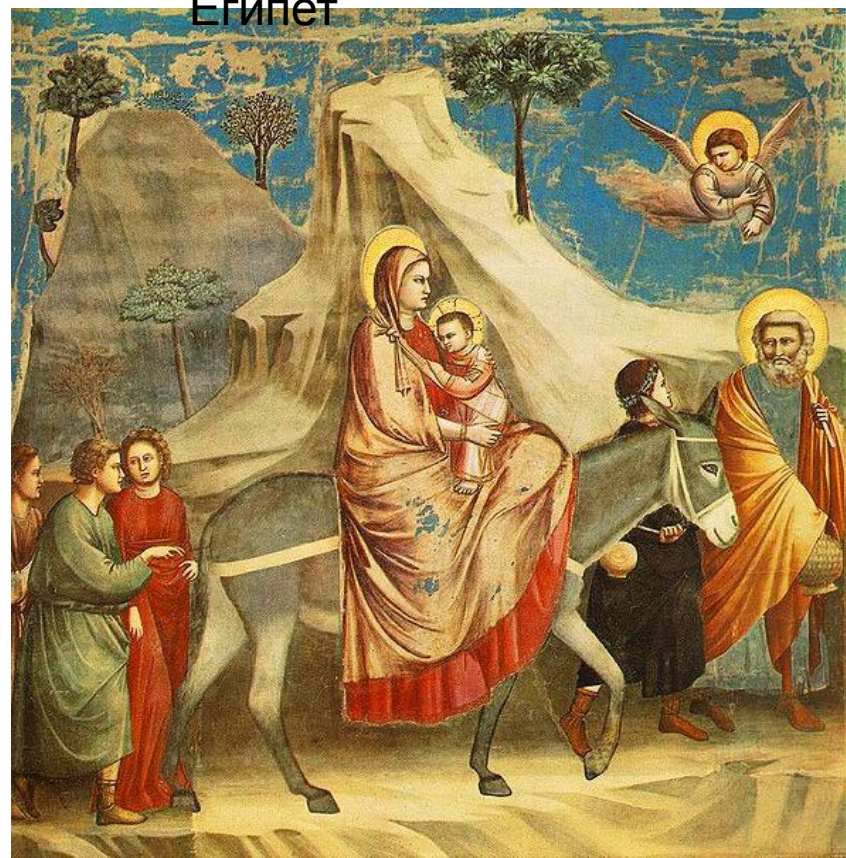
Джованни
Боккаччо

• Живопись: Джотто ди Бондоне

Поцелуй
Иуды

Бегство в
Египет

Раннее Возрождение «кватроченто» (XV в.)

- Расцвет гуманизма: **Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла, Марсилио Фичино**
- Формирование ренессансного архитектурного стиля
- Отделение скульптуры от архитектуры
- **Архитектура:** **Филиппо Брунеллески, Леон Баттист Альберти**
- **Скульптура:** **Донателло**
- **Живопись:** **Мазаччо, Сандро**

Брунеллески Санта Мария дель Фьоре,

Альберти Санта Мария
Новелла

Донателло
Давид

Донателло Конная статуя кондотьера
Гаттамелата

Мазаччо Чудо со стариком

Изгнание из рая

smallbay.ru

Боттичелли
Весна

Высокое Возрождение

«Чинквеченто» (к. XV- треть XVI)

- Проникновение идей ренессанса во все сферы жизни
- Становление общественно-политической мысли: **Никколо Макиавелли «Государь»**
- Становление профессионального театра и народной комедии дель арте
- Жанровое разнообразие в музыке: месса, мадригал, фроттола
- **Архитектура: Донато Браманте, Палладио**

Браманте
Темплетто

Палладио Вилла
Ротонда

Браманте Собор Святого Петра в Риме

- **Живопись:** Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти

Позднее Возрождение (послед. 2/3 XVI в.)

- Кризис гуманистической культуры
- Создание утопий – проектов идеального государства: **Т. Мор «Утопия»**, **Т. Кампанелла «Город Солнца»**
- Литература: трагическое мироощущение, драматизм
- **Живопись**: **Джорджоне, Тициан, Тинторетто**
- Появление маньеризма – стиля, утратившего ренессансную гармонию

Тинторетто Брак в Кане
Галилейской

Тициан
Кающаяся
Мария
Магдалина

Джорджоне
Портрет пожилой
женщины

Понтормо Снятие с креста

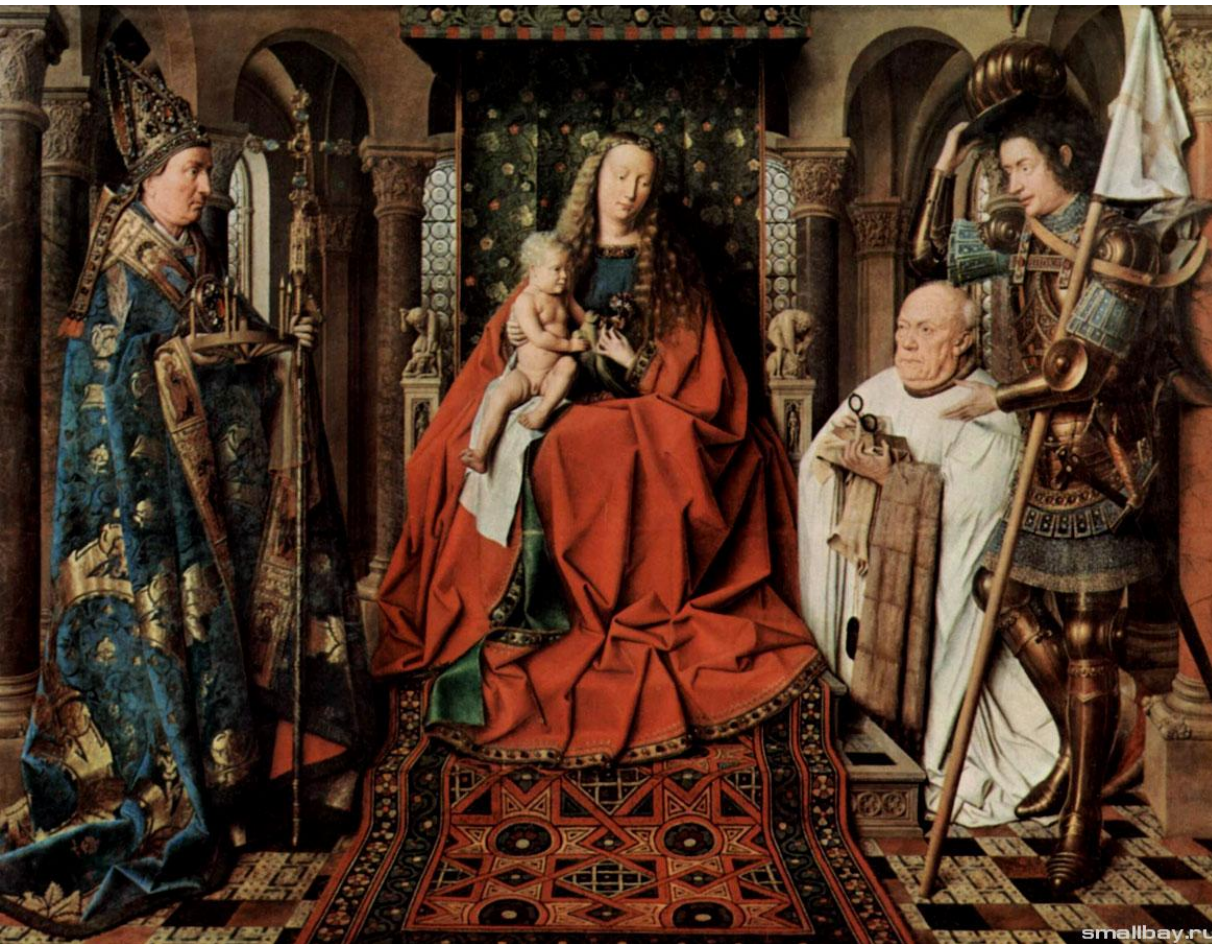

Сальвиати Неверие Святого Фомы

3. Северное Возрождение

- Незначительное влияние античности, большая связь со средневековой традицией
- Идеи пантеизма – растворенность Бога в природе, поэтому каждый кусочек природы достоин быть изображенным
- Проникновение фольклорных элементов в искусство, сатиры
- Символизм и метафоричность искусства
- Основные жанры живописи: пейзаж, натюрморт, бытовые картины

- **Живопись:** Ян ван Эйк, Ироним Босх, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Жан Фуке

Ян ван Эйк Мадонна каноника ван дер Папе

Ян ван Эйк Портрет жены Маргарет

Иероним Босх Сад земных наслаждений

Питер Брейгель Старший Фламандские пословицы

А. Дюрер Всадник, смерть и дьявол

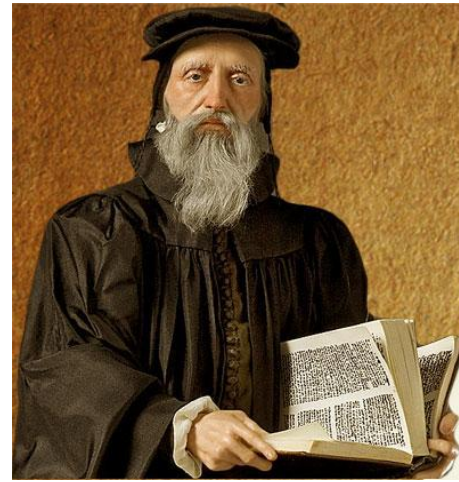
Ж. Фуке Дева Мария

Реформация

- Общественное антикатолическое движение за обновление христианства в XVI в. в Центральной и Восточной Европе.
- Основатели: **Мартин Лютер, Жан Кальвин**
- В результате появился протестантизм
- Основные идеи: **«три только»:**
 - Человек оправдывается перед Богом **только верой (solo fide)**, а не добрыми делами
 - Спасение происходит **только** через **благодать (sola gratia)**, без посредников-священников (принцип всеобщего священства)
 - **Только Библия (sola Scriptura)** является источником знания о Боге

Мартин
Лютер

Жан
Кальвин

- Протестантизм сформировал нового человека – активную, рациональную, ответственную за свою деятельность перед людьми и Богом, автономную, самостоятельную личность.
- Протестантизм отождествил духовную праведность человека и его материальное благосостояние и стал религией нарождающейся буржуазии