

Ренессанс в Италии

Подготовили студенты группы

РЛ-18-1

Абрашина Анна

Елина Анна

Сафронова Анастасия

Старшова Александра

План

- ✓ Особенности эпохи Возрождения в Италии
- ✓ Периодизация эпохи
- ✓ Проторенессанс (XII–XIV вв.): черты и представители
- ✓ Кватроченто (XV в.): черты и представители
- ✓ Чинквеченто (XVI в.): черты и представители
- ✓ Влияние итальянского возрождения на литературу и искусство

Тициан "Мадонна с младенцем, святой Доротеей и святым Георгием".

Рафаэль Санти «Святое семейство с агнцем»

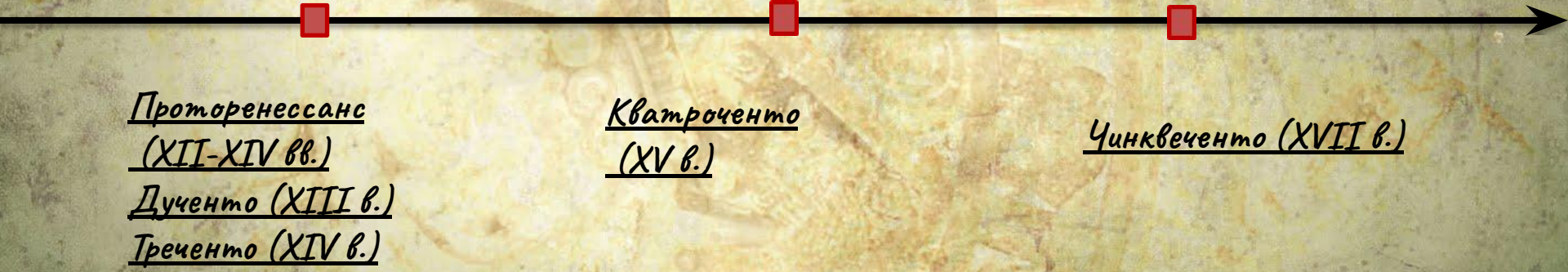
Особенности эпохи Возрождения в Италии

- светский характер культуры;
- интерес к античной культуре;
- идеи индивидуализма: коллективный опыт средневековых мастеров уступил место индивидуальному творчеству художника и архитектора;
- антропоцентризм: интерес к человеку, вера в его возможности;
- утверждение идеалов гуманизма. Гуманизм провозглашен высшей ценностью эпохи, его идеи проникают во все виды искусства

Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»

Периодизация эпохи

Проторенессанс
(XII-XIV вв.)

Дученто (XIII в.)

Треченто (XIV в.)

Кватроценти
(XV в.)

Чинквеченти (XVI в.)

Проторенессанс (XII-XIV вв.): особенности идеи гуманизма

Проторенессанс - (от греч. *protos* – первый и франц. *renaissance* – Возрождение) или предвозрождение - переходный этап к Возрождению.

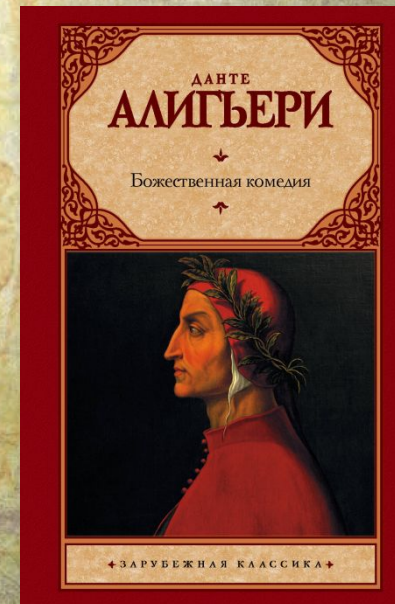
- Происходит зарождение особого интереса к античности;
- Человек начинает восприниматься как сознательная и мыслящая личность;
- Несовпадение темпов развития архитектуры, живописи и скульптуры;
- Развитие индивидуализма, но в рамках церковного средневекового сознания.

Джотто ди Бондоне «Оплакивание Христа» (фреска)

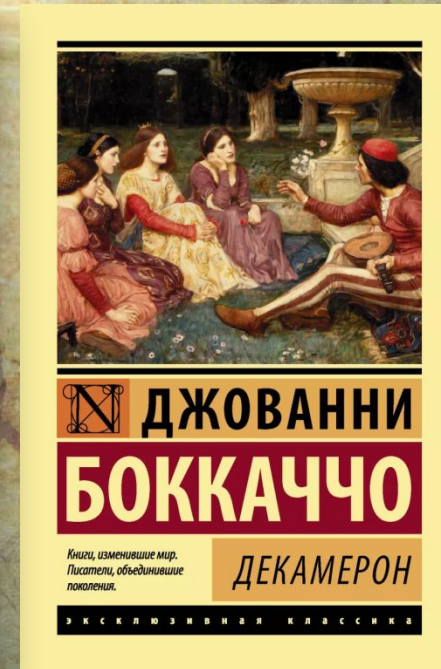
Проторенессанс (XII-XIV вв.): черты литературы

- Отказ от аскетизма, прославление земной жизни;
- Проявление черт гуманизма в произведениях.
- Основным предметом изображения в литературе становится человек;
- Широкий показ жизни с полным воспроизведением ее противоречий.

Проторенессанс (XII-XIV вв.): «Декамерон» Джованни Бокаччо

- Одним из первых заговорил о равенстве между мужчиной и женщиной, в его рассказах изображены люди разных сословий, разных возрастов; Первый начинает свою новеллу словами: «Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек, ему предстоит начинать его во чудесное и святое имя Того, кто был Создателем всего сущего»
- Выступление против господствующих во времена Боккаччо представлений о человеке, его природе, его правах и обязанностях;

Проторенессанс (XII-XIV вв.): «Декамерон» Джованни Бокаччо

- Книга о сотворении мира человеческим обществом;
- Изображение гармонии между человеком и «идиллической, окультуренной» природой: В начале третьего дня читаем: «Вид этого сада, прекрасное расположение его, растения и фонтан с исходившими из него ручейками – все это так понравилось всем дамам и трем юношам, что они принялись утверждать, что если бы можно было устроить рай на земле, они не знают, какой бы иной образ ему дать, как не форму этого сада...»

Франц Ксавер Винтерхальтер
«Декамерон»

Интересные факты

1. Был внебрачным сыном французки благородного происхождения и богатого флорентийского купца.
2. «Декамерон» увидел свет только спустя столетие после смерти автора. На основе историй, рассказанных в нем, создавали свои собственные произведения Шекспир, Лопе де Вега, Пушкин и многие другие авторы.
3. Джованни Боккаччо – это первый писатель в Европе, который сделал женщину главной героиней романа («Фьяметта») и показывал ее переживания.
4. После знакомства с сонетами Петрарки, Боккаччо уничтожает собственные литературные творения и идет в ученики к Петрарке. Между ними завязалась крепкая дружба.
5. Джованни Боккаччо одним из первых заговорил о равенстве между мужчиной и женщиной, в его рассказах изображены люди разных сословий, разных возрастов, описываются забавные приключения и трагические события.

Проторенессанс (XII-XIV вв.): живопись (Джотто ди Бондоне)

Непропорциональность фигур и лиц (изображение уже не «идеальных» героев библейских сюжетов, а, в первую очередь, людей).

Замена золотого фона на синий («переселение» библейских персонажей на землю – в мир людей).

Открытие обратной перспективы (как продолжение земного мира).

Интерес к человеку и его земному миру

Реалистичность переданных деталей: предметов, пейзажей и человеческих эмоций.

Зарисовки героев «небесных» с реальных людей.

«Возвращение Иоакима к пастухам»

«Мадонна Ониссанти»

Проторенессанс (XII-XIV вв.): скульптура (Никколо Пизано)

- Светский характер скульптуры и сюжетов;
- Объемность, наполненность фигур;
- Мотивы скульптуры позднеантичных саркофагов и ваз;
- Изображение мира человеческих эмоций.

Рельеф «Рождество»

Проторенессанс (XII-XIV вв.): архитектура (Арнольфо ди Камбио)

- Уравновешенность;
- Спокойствие;
- Следование средневековым традициям (использование большого количества мотивов готики);
- Тяготение к крупным формам, ровному свету, горизонтальным членениям, широким поверхностям стен.

Флорентийская церковь Санта-Кроче

Кватроченто (XV в.): особенности идеи гуманизма

Кватроченто – решительный поворот в сторону утверждения реализма и преодоления средневековой традиции в итальянском искусстве.

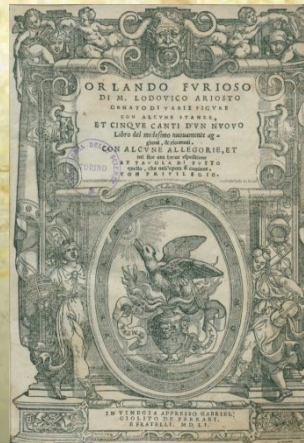
- Разрушается старая непреступная крепость феодально-церковной идеологии;
- Создание нового творческого мира – гуманизма, центральной темой;
- Идея о том, что христианский рай находится в Италии;
- Открытие ренессансной художественной формы;
- Уменьшается влияние церкви на творчество.

Сандро Боттичелли «Благовещение Честелло»

Кватроченто (XV в.): черты литературы

- Потеря связи с народным движением
- Борьба с ранним гуманизмом, связанным с культурой свободных городов со средневековыми традициями
- Идея раскрепощения автономной человеческой личности.
- Ущерб литературе на национальном языке
- Новый художественный идеал — содержание и соответствующая ему новая форма
- Писатель начинает осознавать себя не только как личность, но и как творца
- Развивается сонет, трансформируются и приобретают окончательную форму античные оды, элегии, эпиграммы
- Ослабление гражданского пафоса и усиление созерцательности
- Изображение идеального человека в гармонии со идеализированной природой

Кватроченто (XV в.): литература-отражение черт гуманизма (Пико Делла Мирандола)

- Все великие философские и религиозные учения говорят, по сути, об одном и том же. Значит, их можно объединить и создать единое учение («Я прочитал, уважаемые отцы, в писании арабов, что когда спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, то он ответил, что ничего нет более замечательного, чем человек.»)
- Это новое учение должно быть основано на понимании человека как главного творения бога "Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению.»)

Кватроченто (XV в.): литература-отражение черт гуманизма (Пико Делла Мирандола "Речь о достоинстве человека")

- Мир был сотворен для того, чтобы в нем жил человек, который должен распоряжаться им по своему усмотрению (Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные.)
- По сути говоря, бог отдает человеку мироздание, чтобы тот, используя дарованные ему интеллект, способность к творчеству и труду, высокие чувства, менял его к лучшему. (Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные.)

Кватроченто (XV в.): живопись (Сандро Боттичелли)

- Отделение в самостоятельный вид искусства живописи станковой
- Новый жанр – портрет
- Расцвет монументальной фресковой живописи
- Изображение земной реальности

«Магнификат»

«Ад Данте»

Кватроченто (XV в.): скульптура (Донателло)

- интерес к человеку;
- достоверность;
- обращение к античности и светским сюжетам
- скульптура обретает независимость от других видов искусства

«Давид»

«Гаттамелатой»

Кватроченто (XV в.): архитектура «Микелоццо ди Бартоломео»

- Меняется облик города из-за широкого строительства, развернувшегося во Флоренции;
- Основное внимание сосредотачивается на разработке центрально-купольной храмовой постройки;
- Архитектура не до конца избавилась от черт готики
- Возникают новые типы построек, увеличивается; строительство общественных сооружений (палаццо).

палаццо Медичи-Рикарди

Цинквеченто (XVII в.): особенности развития гуманизма

- Титаническое сопротивление гуманизма политико-экономическому фонцу;
- Кризис ренессансного гуманизма, который не предвещал еще гибели гуманистической культуры как таковой;
- Создание наивысших, абсолютных художественных ценностей;
- Первый великий национальный стиль гуманистической культуры Европы;
- «Единый язык» для всех видов искусства;
- Формирование маньеризма (направление, которое отходит от классики, пародируя ее)

«Триумф Галатеи» Рафаэль Санти

Чинквеченто (XVII в.): черты литературы

Два периода: литература Высокого Ренессанса, Маньеризм;

Разработка гуманистической концепции абсолютно свободного, всесторонне развитого универсального человека;

Национальный характер;

Попытка эстетического преодоления политически неразрешимых противоречий исторической действительности;

Петраркизм

Создание национального литературного языка;

В центре внимания - по-гуманистически мифологизированная природа;

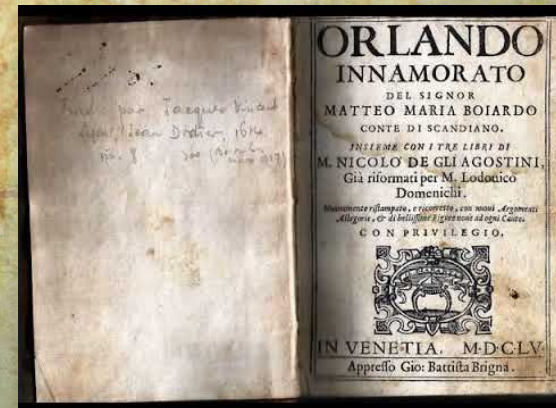
Попытки реалистического («Мандрагора» Н. Макиавелли) и бурлескно-гротескового (комические сонеты Ф. Берни) изображения современности;

Отражение наиболее общих и самых существенных закономерностей жизни в форме быта через призму гармонии и красоты;

Закрепление жанров (петраркистская лирика, комедия и т. д.);

Развитие «трагического» гуманизма (разочарование воплощаемости идеала);

Активное развитие жанра социально-политической утопии.

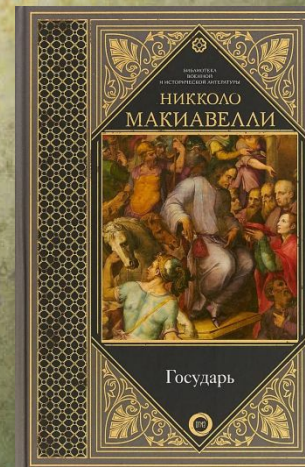
Цинквеченто (XVII в.): литература (Никколо Макиавелли)

- Проблема личности, творящей историю. Макиавелли еще верит в титанические возможности человека: «Мы должны раз и навсегда отвергнуть взгляд, будто дела мира управляются судьбой и Богом и что люди, с их умом ничего изменить в этом не могут».
- Писатель считает, что политика сильной личности должна обособляться от всякой морали, в том числе и от морали гуманистической: «Расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру».

Цинквеченто (XVII в.): литература (Никколо Макиавелли)

- Новое представление о человеке: «О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но, когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся».
- Противоречие между общечеловеческой моралью и политикой осознавалось им как трагическое противоречие времени. Макиавелли прямо говорит: «Нельзя назвать доблестью убийство своих сограждан, измену друзьям, отсутствие верности, жалости, религии».
- Поиск критериев нравственности в земной действительности;
- «Государь» заканчивается призывом к освобождению Италии от варваров. Автор обращается одновременно к дому Медичи и к гуманистической традиции Петрарки, цитатой из которого заканчивается книга, приобретая тем самым неожиданный утопический оттенок. Двойственность гуманизма.

Чинквеченто (XV в.): живопись (Леонардо да Винчи)

- Глубокое отображение человеческих чувств;
- Анатомичность как прием передачи индивидуальности и обобщенности;
- Гармония и симметрия композиции;
- Реалистичность изображения пространства;
- Светский характер;
- Плавный контур фигуры, и мягкая моделировка лица и рук, окутанных леонардовским «сфумато» как приёмы чувство собственной значительности, высокое право на самостоятельную духовную жизнь человека.

«Мадонна Бенуа»

«Джоконда» («Мона Лиза»)

Чинквеченто (XV в.): скульптура (Микеланджело Буонарроти)

- В центре внимания художника-человек, действенный, активный, готовый к подвигу, охваченный великой страстью;
- Драматизм, титаничность;
- Сдержанность чувств передана в классически ясных формах;
- Движение в мускулах и одуховенность лица как воплощение идея гражданского подвига, мужественной доблести и непримиримости;
- Особая пластика, не нарушающая гармонии произведения;
- Сочетание грандиозных масштабов, суровой мощи действия, красоты и собранности цвета рождает чувство свободы и уверенности в торжестве человека;
- Диссонанс между изображением тела и выражения лица как отображение тревоги и напряжение, кризиса гуманизма;

«Давид»

гробницы Медичи в капелле при церкви Сан
Лоренцо

Цинквеченто (XVII в.): архитектура (Донатто д'Анджело Браманте)

- Идеального центральнокупольное здания с симметричной композицией;
- Наличие самостоятельных частей, объединённые общим смыслом в виде «греческого креста»;
- Утопичность изначального плана строительства, не соответствующего своему времени

Собор св. Петра

Италия сыграла большую роль в формировании европейского гуманизма. В Италии гуманизм сложился раньше, чем во всех других странах, и именно вследствие этого оказал огромное влияние на гуманистическое движение в других странах, где знакомилась с античной культурой через итальянский Ренессанс. Французы, немцы, испанцы и англичане учились у итальянцев не только познанию античности, но и высокохудожественному мастерству, новым формам. Помимо идейных стимулов, Италия дала другим европейским литературам огромное количество сюжетов и образов.

Список литературы

- М. Т. Кузьмина, Н. Л. Мальцева «История зарубежного искусства»;
- Распопин В.Н. «Эпоха Ренессанса. Италия. Лекции по истории зарубежной литературы».
- Погребная Я.В. «История зарубежной литературы Возрождения»
- Хлодовский Р. И. «Декамерон»: великая книга о большой любви»
- <https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fidprevuz%2Fgumanizm-kak-on-est-uchenie-piko-della-mirandoly-5c83bf2caebd6f00bec22c8a>
- https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fstudme.org%2F188196%2Fliteratura%2Fitalyanskaya_literatura

