

ЭПОХА 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 Возрождения:

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

Общие характеристики эпохи Возрождения

Эпоха носит переходный характер

- 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* человеческий)

- 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 украшают человека

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

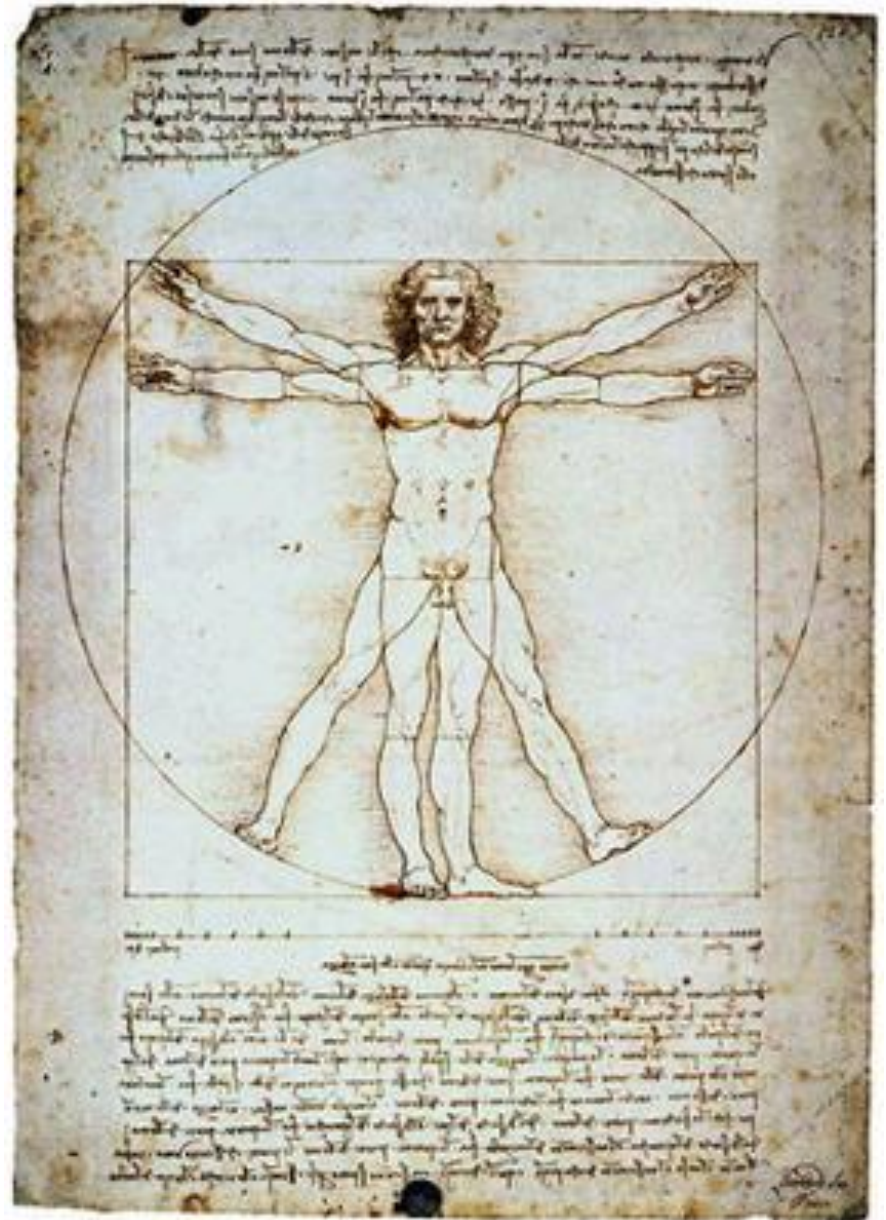

- Достоинство человека определяется не его происхождением, богатством или властью, а гуманистической «ученостью»
- Гуманисты – зарождающаяся светская интеллигенция – люди умственного труда не связанные с церковью
- Задача – раскрыть способности человека, улучшить его, воспитать гармоничную личность

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

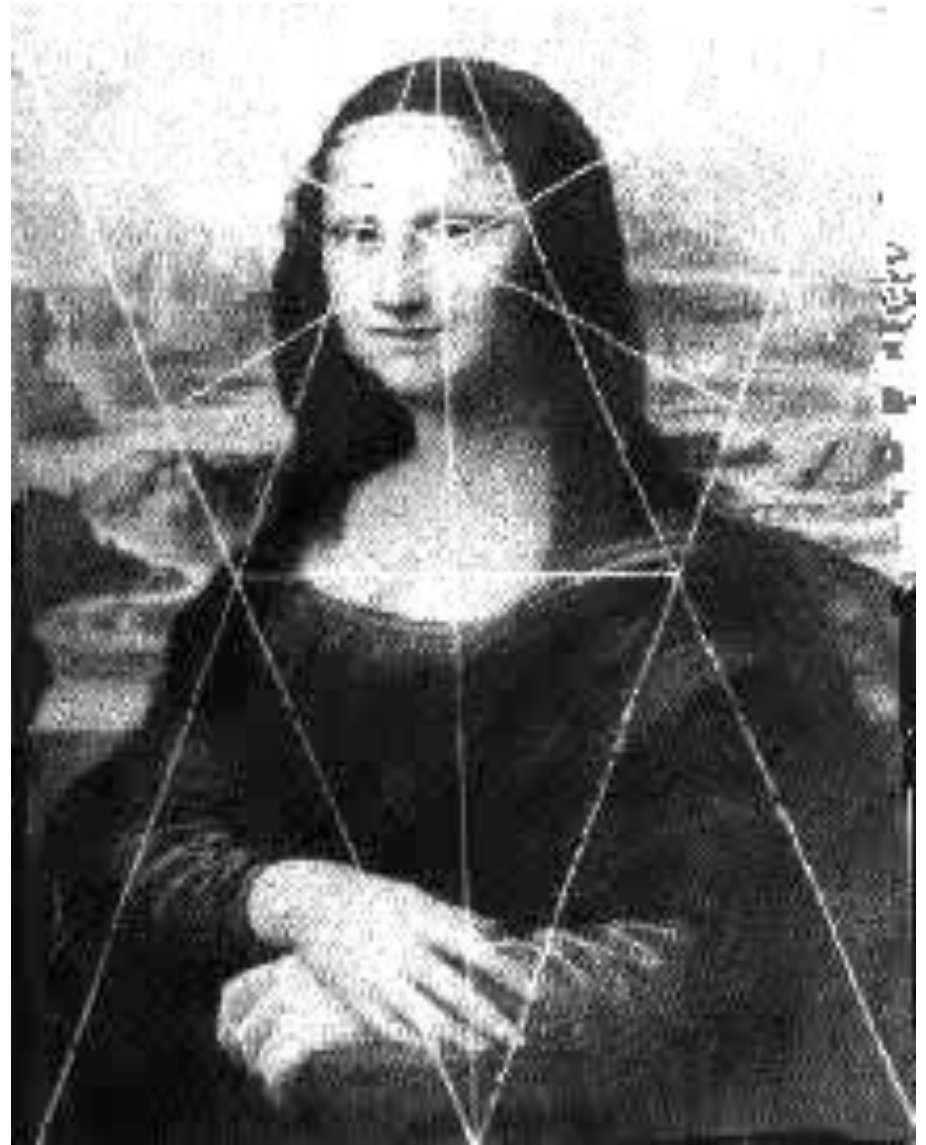
Обращение к античному наследию

- 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

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 перспективы они выходили в область оптики и физики, через проблемы пропорций – в анатомию и математику

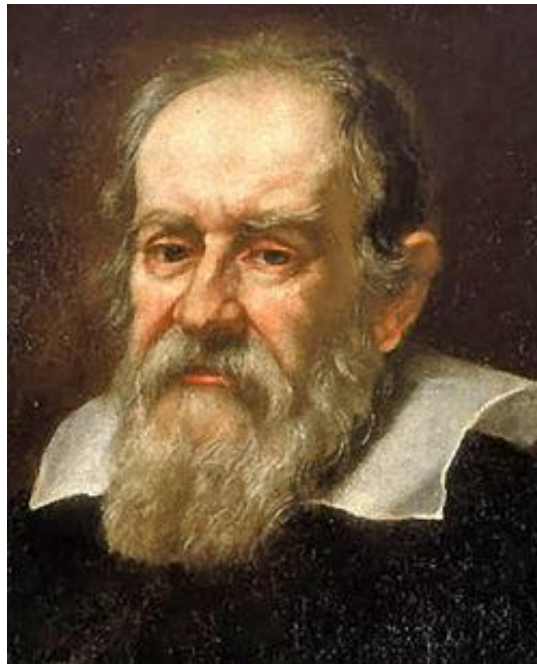

Ведущая роль живописи

- 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

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. Галилей, Д. Бруно

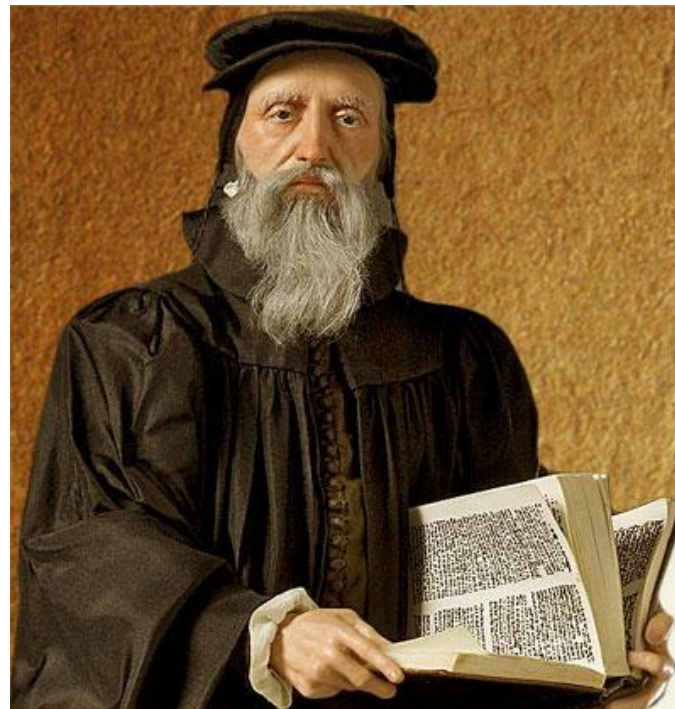

Реформация

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

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.)

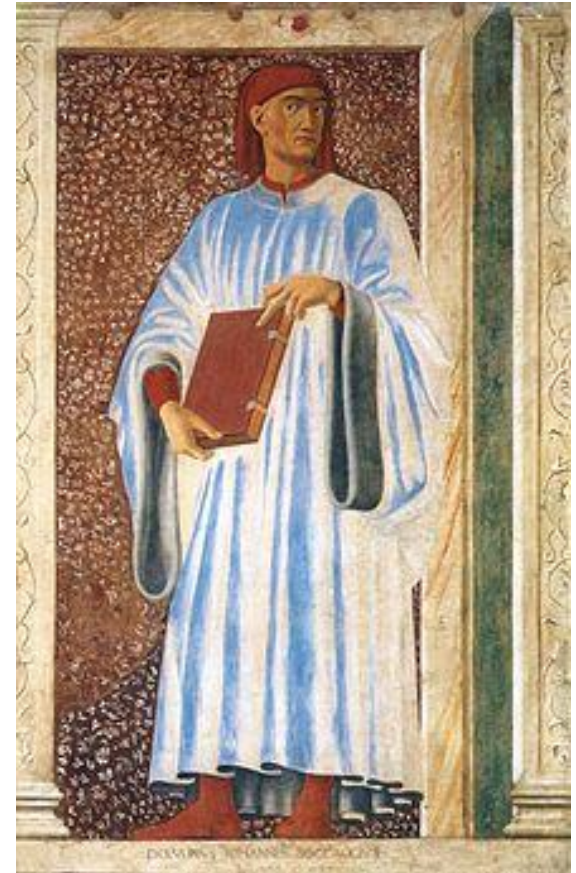
- Появление возрожденческих тенденций, их тесная связь со Средневековьем
- **Литература:** создание итальянского литературного языка, обращение к античным сюжетам, жанры: сатирические новеллы, сонеты
- **Данте Алигьери** «Новая жизнь», «Божественная комедия»
- **Франческо Петрарка** «Канцоньере»
- **Джованни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

Данте Алигьери

Франческо Петрарка

Джованни Боккаччо

• Живопись: Джотто ди Бондоне

Поцелуй Иуды. 1303-1305 гг. Фреска в Капелле Скровеньи в Падуе

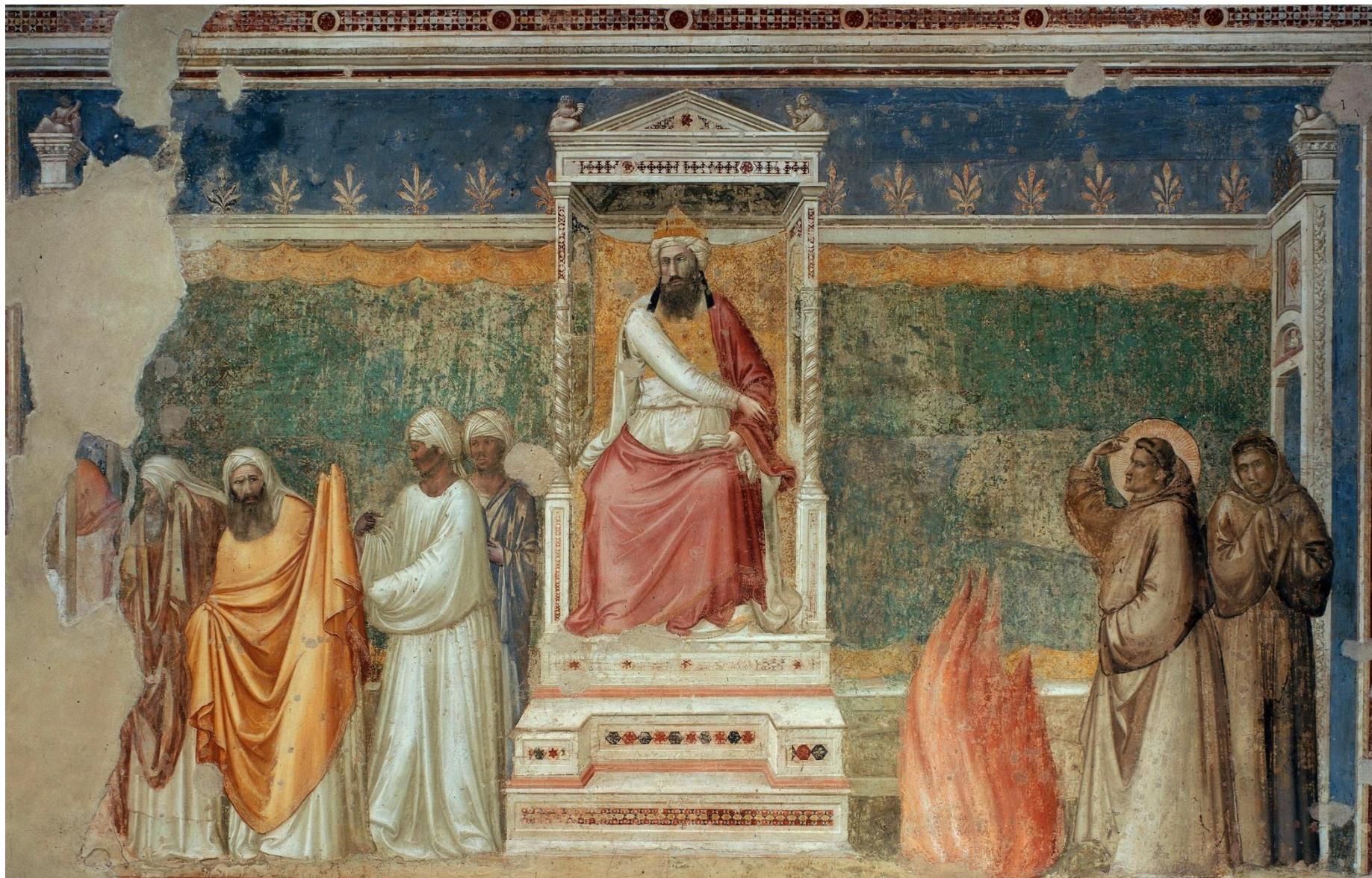

Бегство в Египет. 1304-1306, Фреска в капелле Цель Арена в Падуе.

Исав перед
Исааком.
Фреска. Около
1295. Ассизи,
церковь Сан
Франческо,
верхняя церковь

Испытание огнём перед султаном. Около 1325—1328.
Флоренция, базилика Санта Кроче, капелла Барди

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 Боттичелли

Брунеллески Санта Мария дель Фьоре, купол

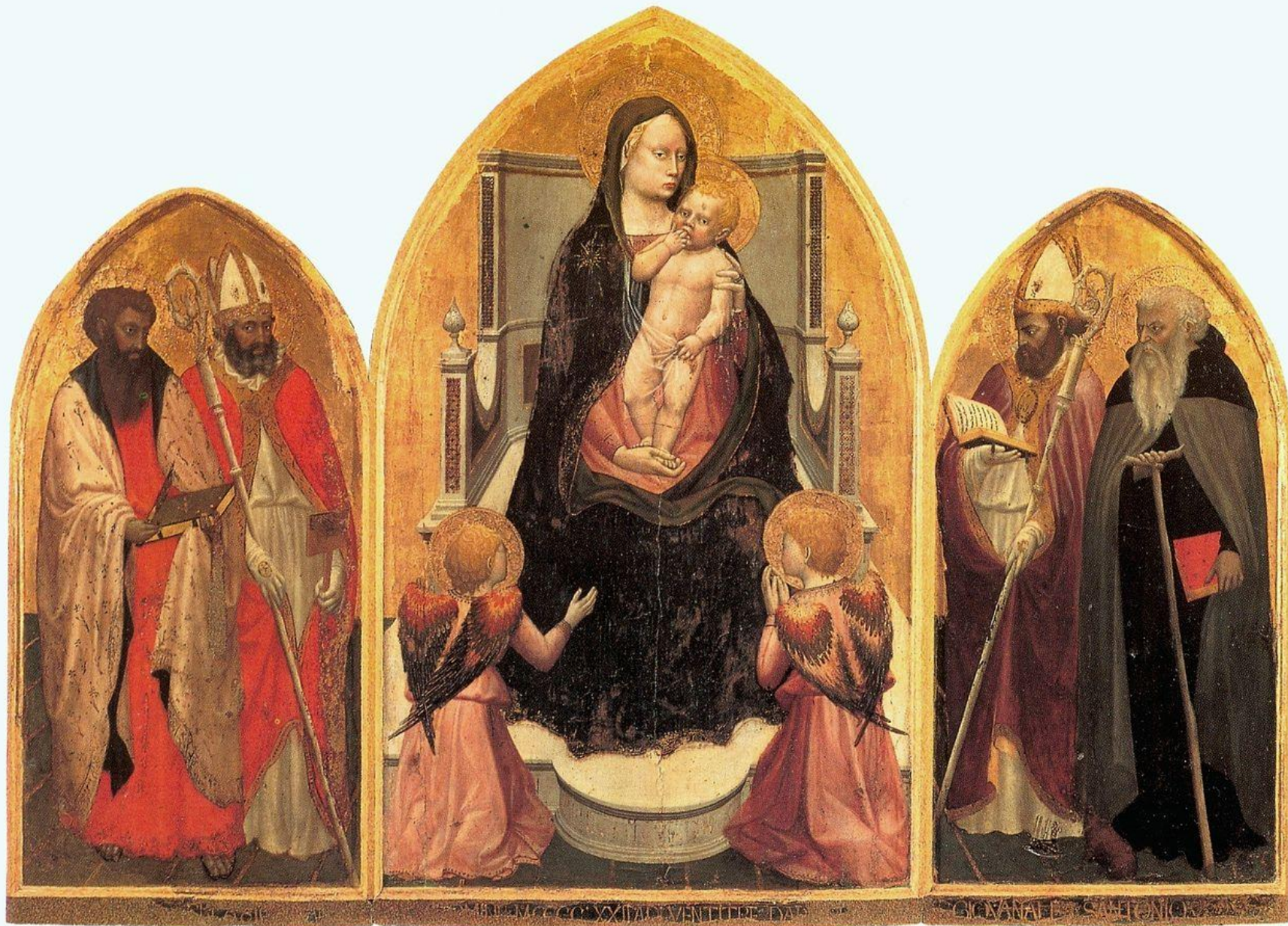
Альберти Санта Мария Новелла

Донателло. Давид

Донателло. Статуя кондотьера Гаттамелата

Мазаччо. Триптих Святого Ювеналия

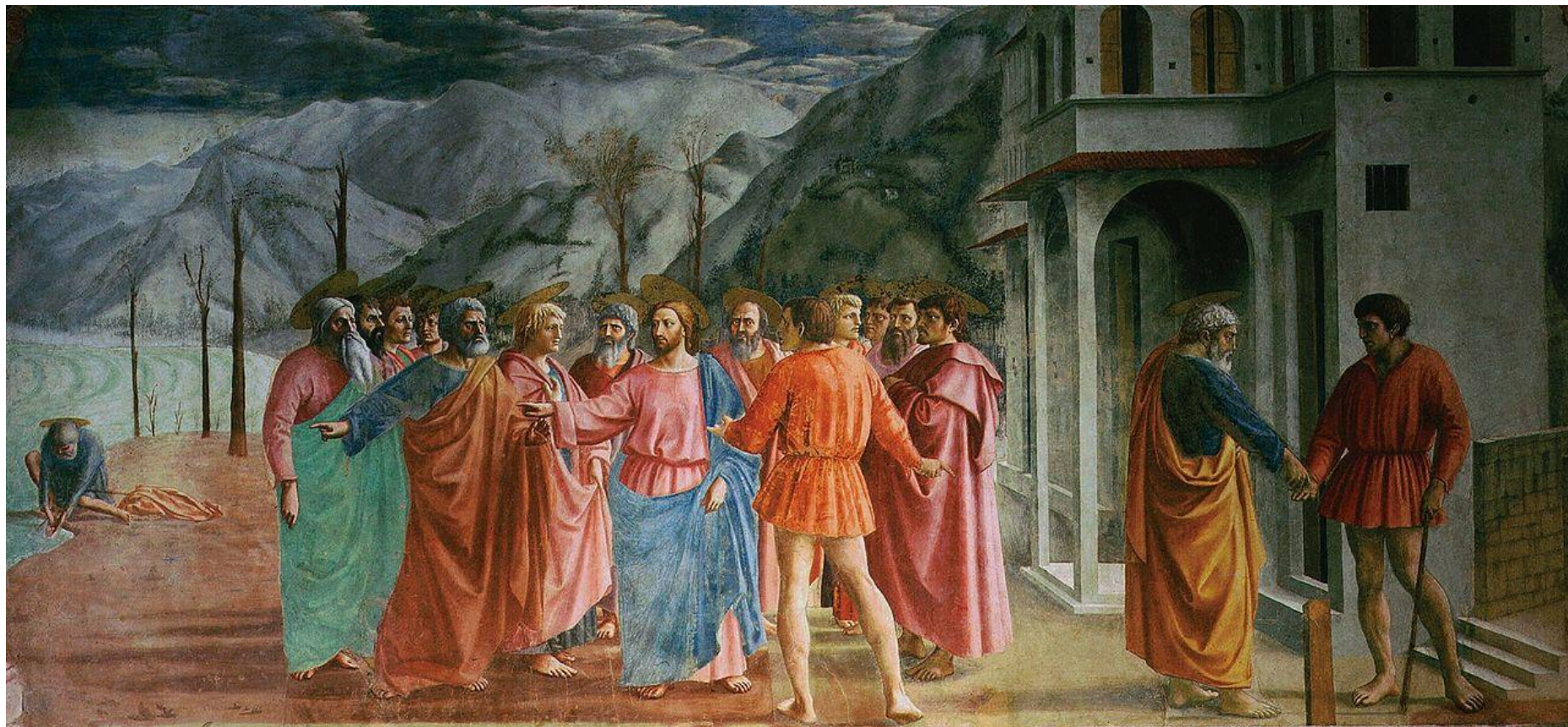

Мазаччо. Мадонна с младенцем.

Мазаччо. Мадонна с младенцем

Фрески капеллы Бранкаччи - часовни в церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Флоренция

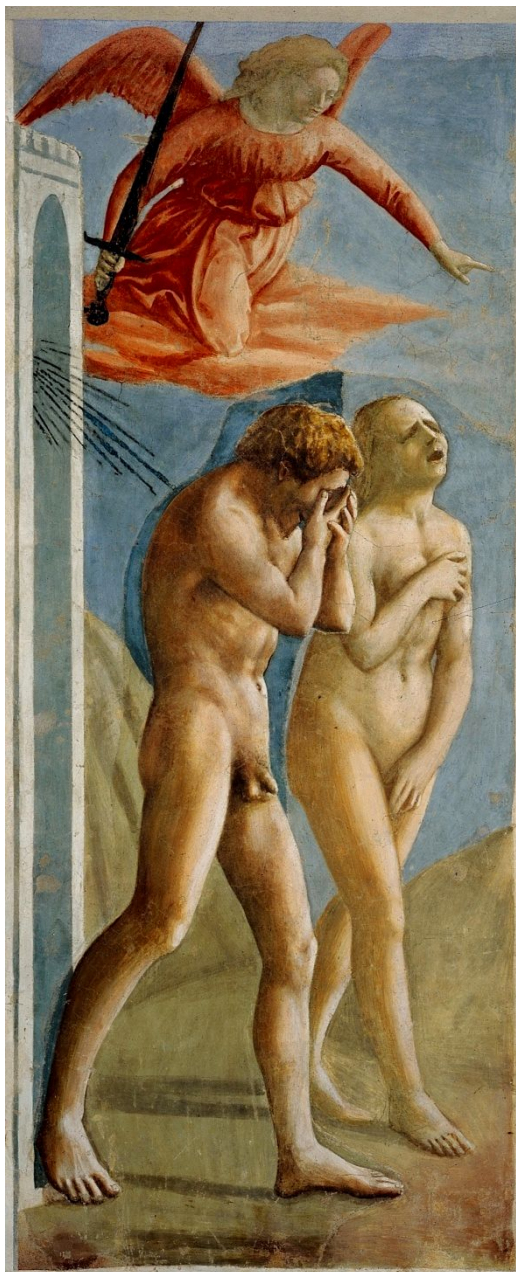
Мазаччо. Чудо со статиром

Мазаччо. Воскрешение сына Теофила и св. Петр на кафедре

Крещение неофитов

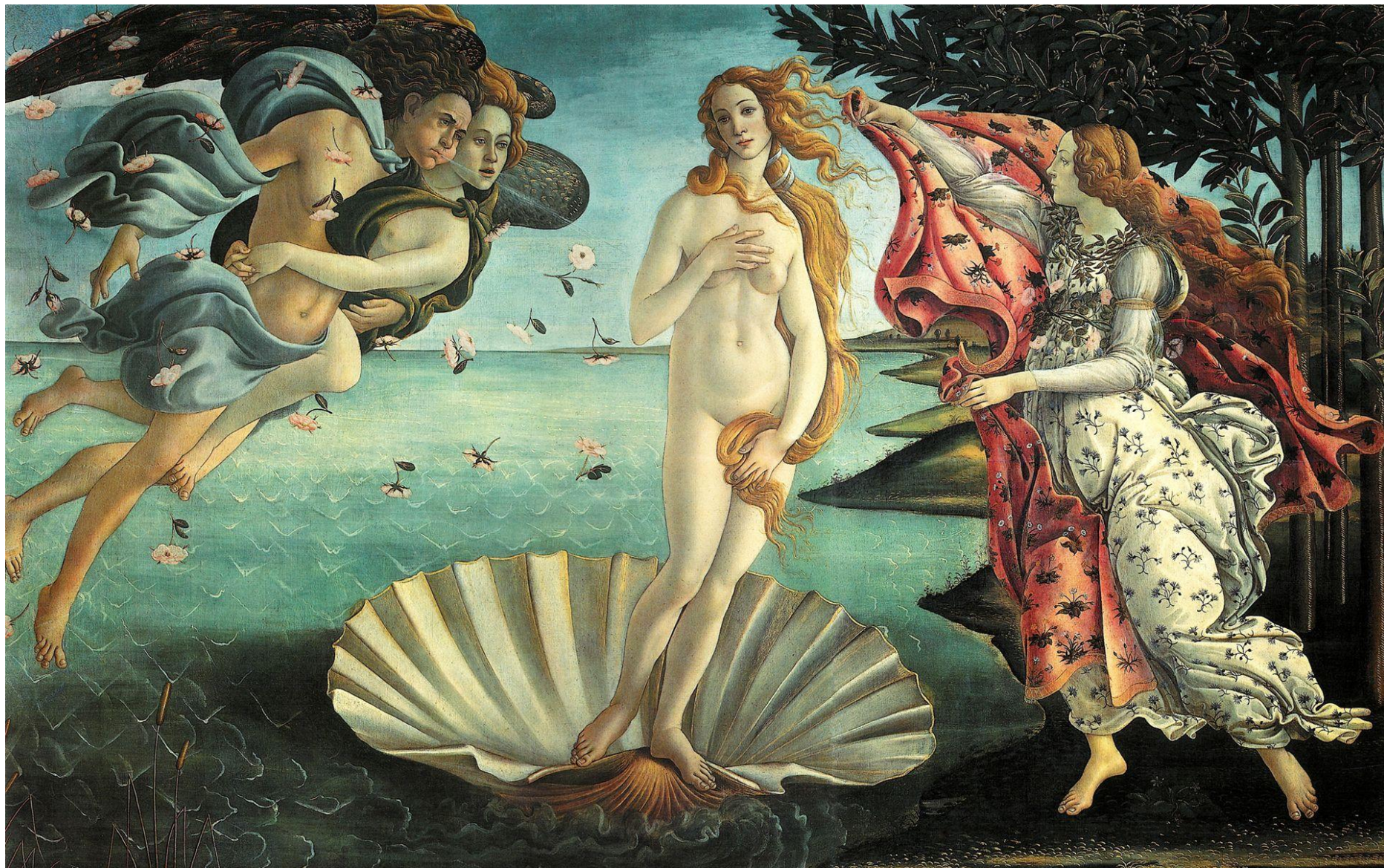
Изгнание из Рая

Петр исцеляет больного своей
тенью

Сандро Боттичелли. Весна

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры

Сандро Боттичелли.
Портрет молодой женщины

Сандро Боттичелли. Портрет неизвестного
с медалью Козимо Медичи

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

Браманте. Темплетто

Палладио. Вилла Ротонда

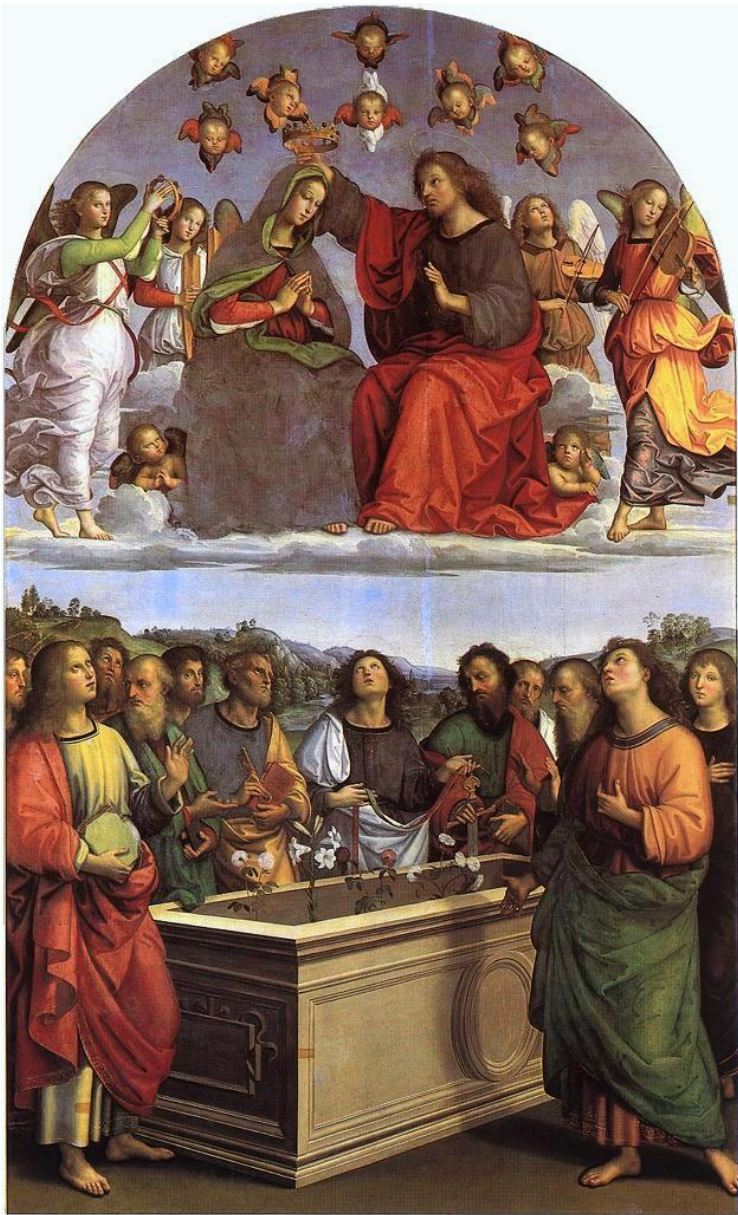
Браманте. Собор Святого Петра в Риме

Рафаэль. Автопортрет

Рафаэль. Портрет папы Юлия II

Рафаэль. Коронование Марии

Рафаэль. Сикстинская Мадонна

Рафаэль. Мадонна со щеглѐнком

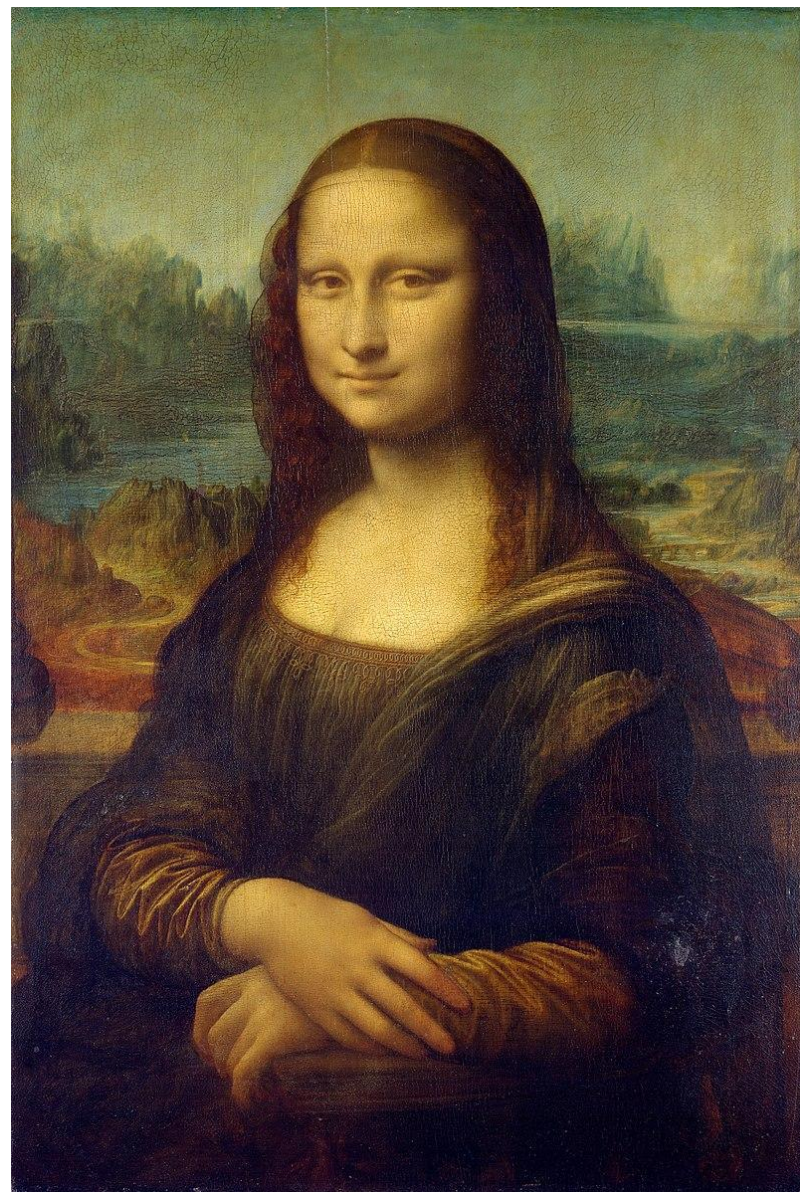
Рафаэль. Святое Семейство

Рафаэль. Афинская школа

Леонардо да Винчи. Дама с горностаем

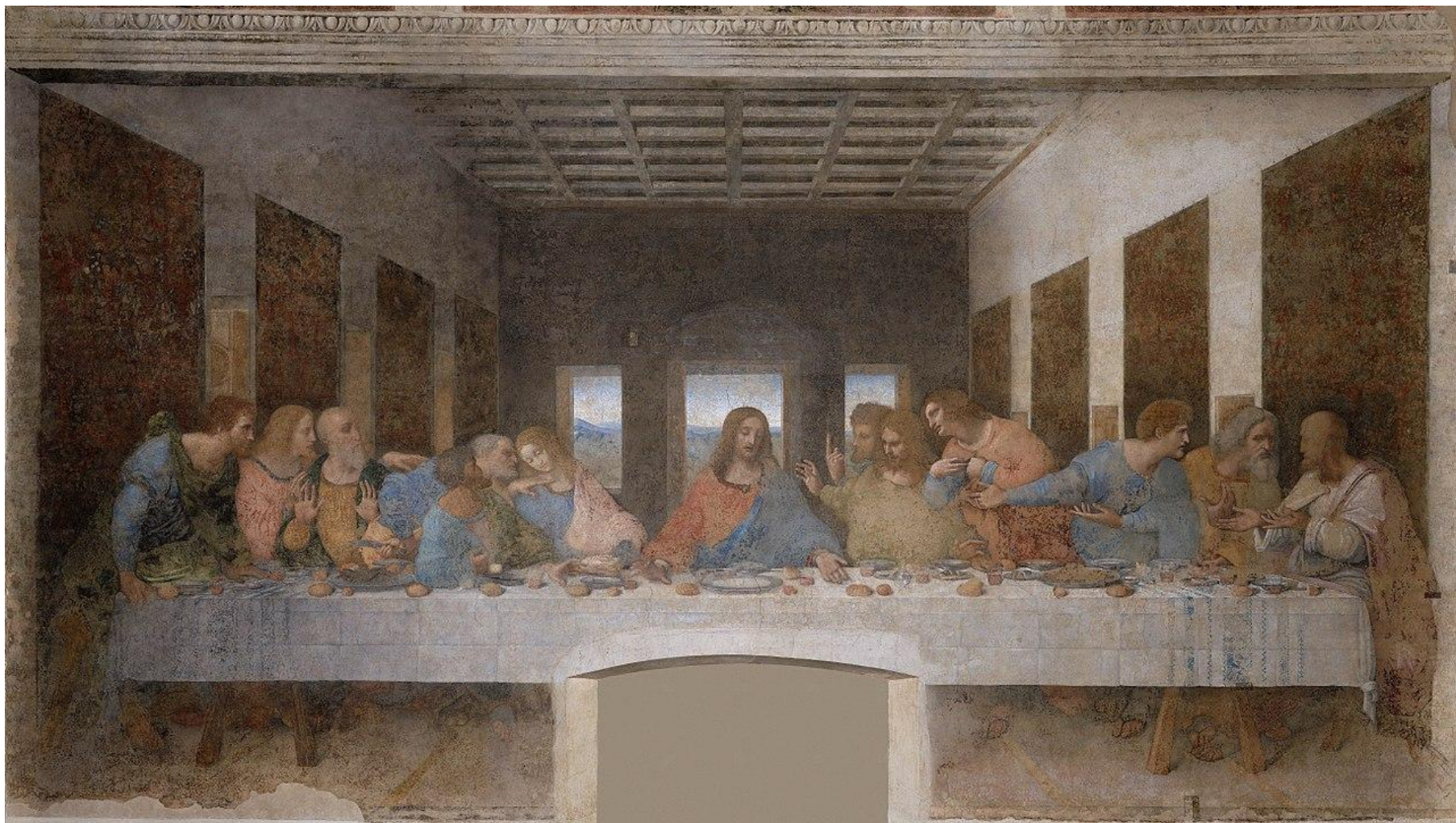
Леонардо да Винчи. Мона Лиза

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта

Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа

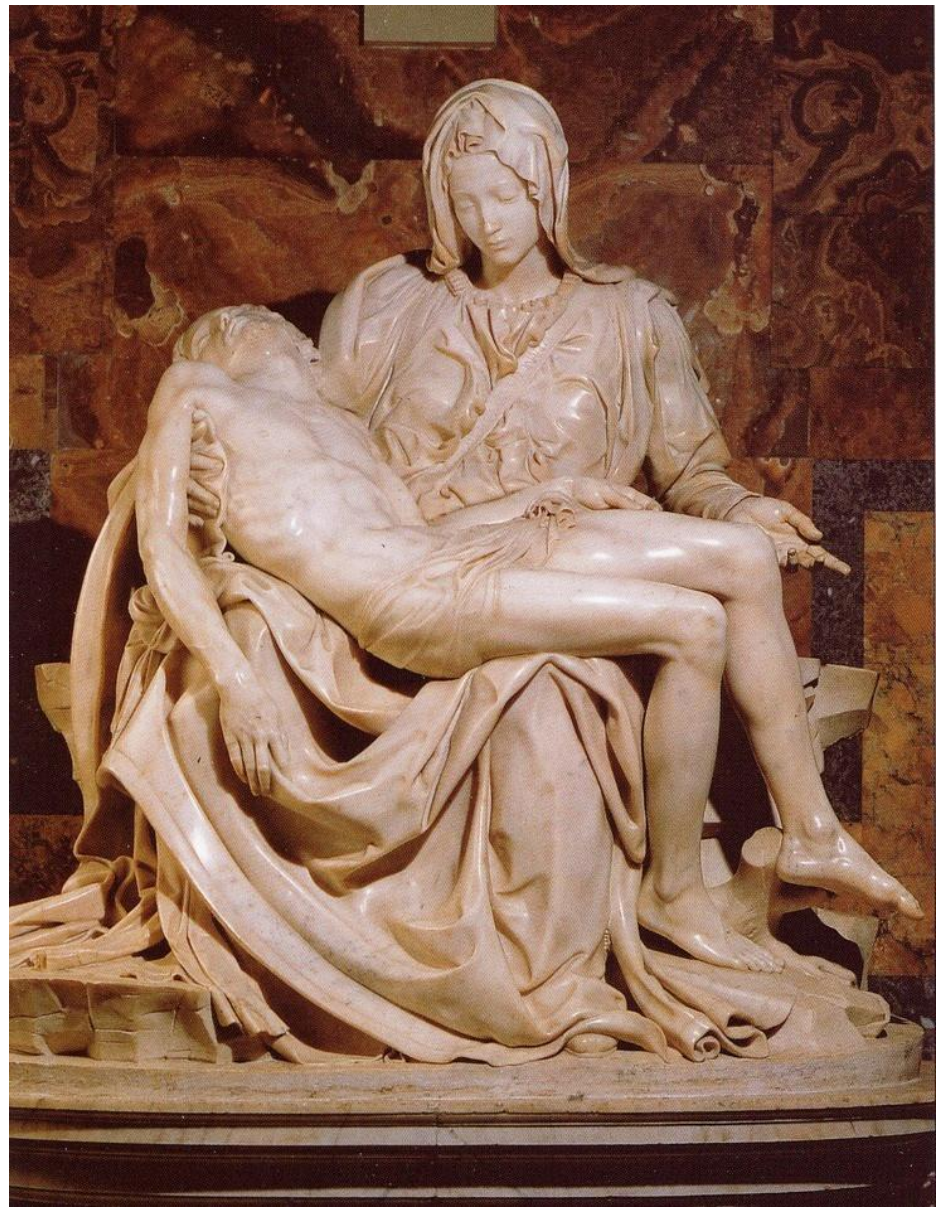
«Тайная вечеря» в монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане

Микеланжело. Роспись Сикстинской капеллы

Микеланжело. Давид

Микеланжело. Пьета

Микеланжело. Капелла Медичи
— мемориальная часовня рода
Медичи при флорентийской церкви
Сан-Лоренцо.

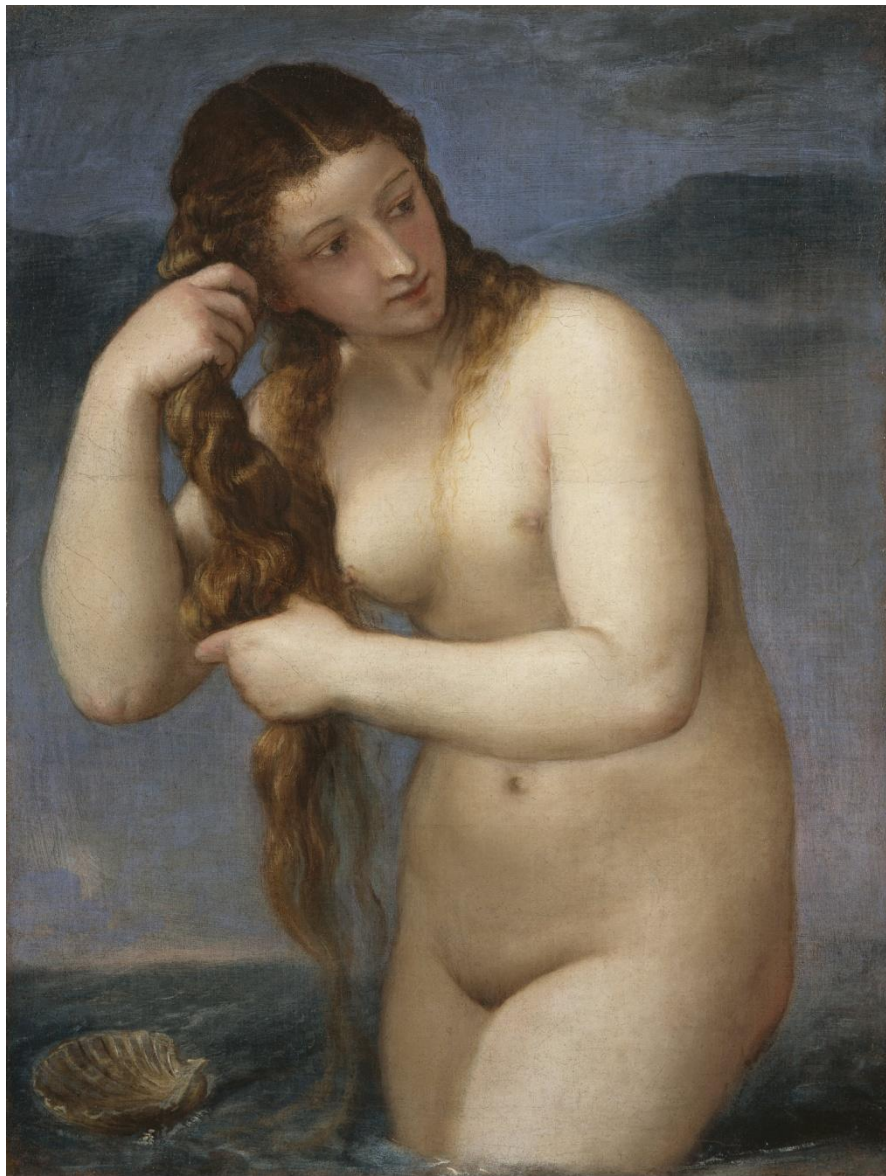

Позднее Возрождение (последние 2/3 XVI в.)

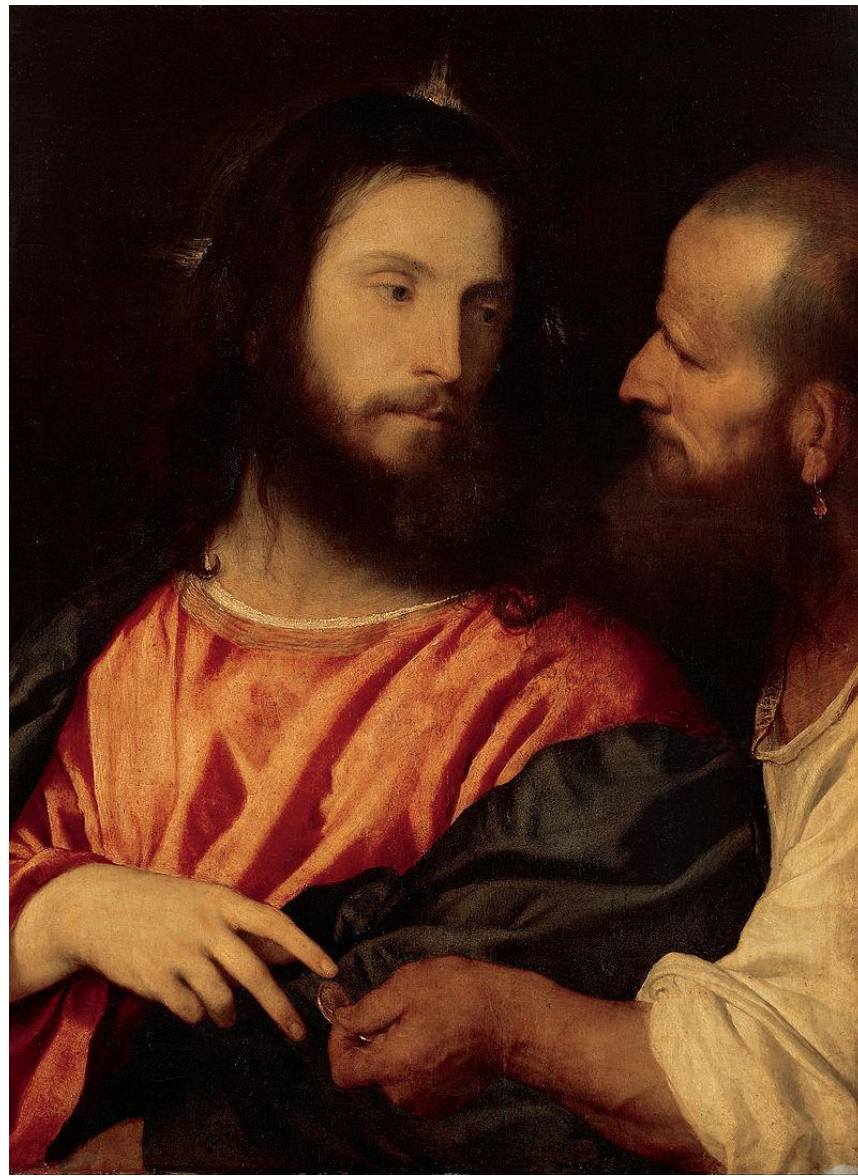
- Кризис гуманистической культуры
- Создание утопий – проектов идеального государства:
Т. Мор «Утопия», Т. Кампанелла «Город Солнца»
- Живопись: Джорджоне, Тициан, Тинторетто
- Появление маньеризма – стиля, утратившего ренессансную гармонию (Понтормо, Сальвиати)

Тинторетто. Брак в Кане Галилейской

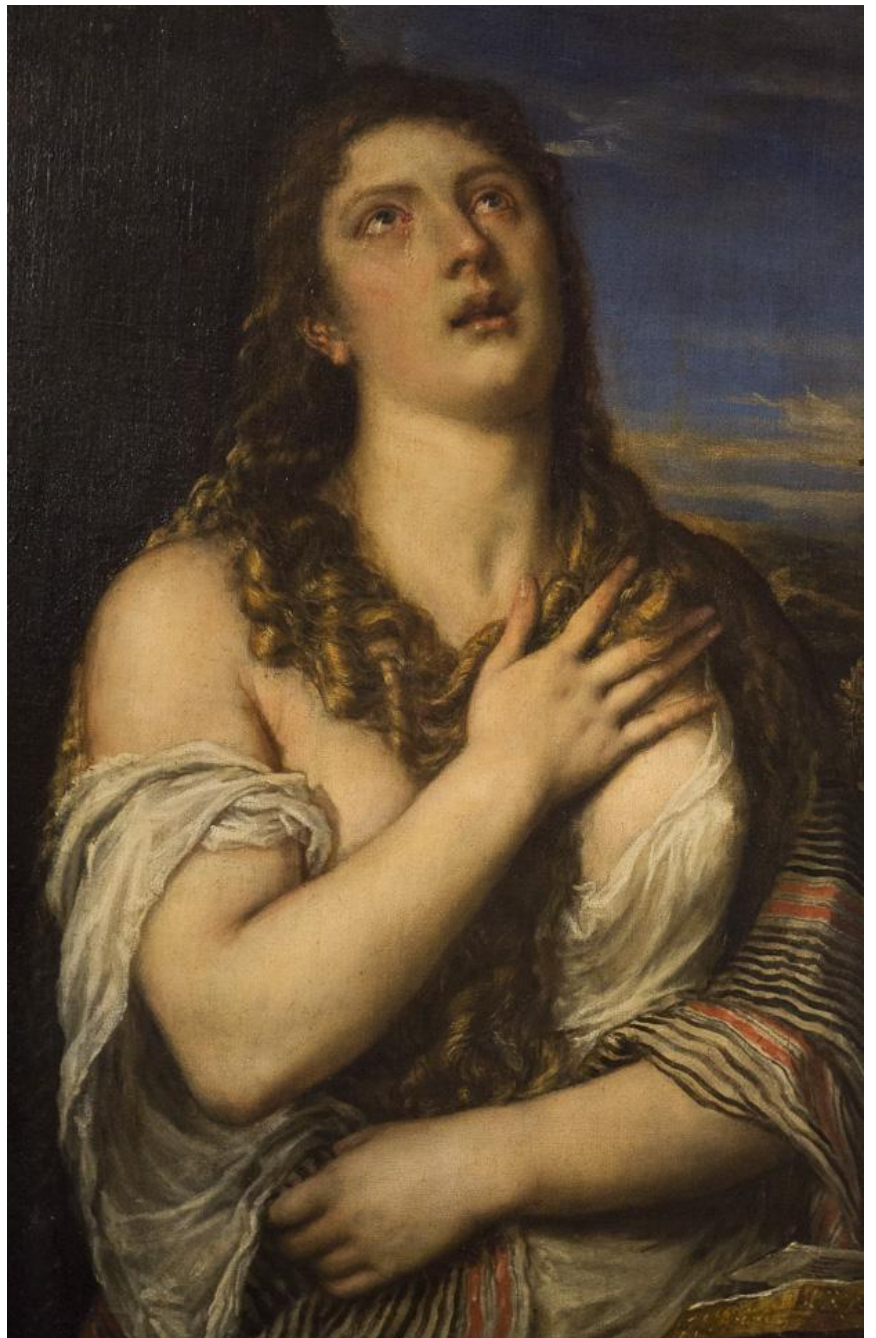
Тициан. Венера Анадиомена

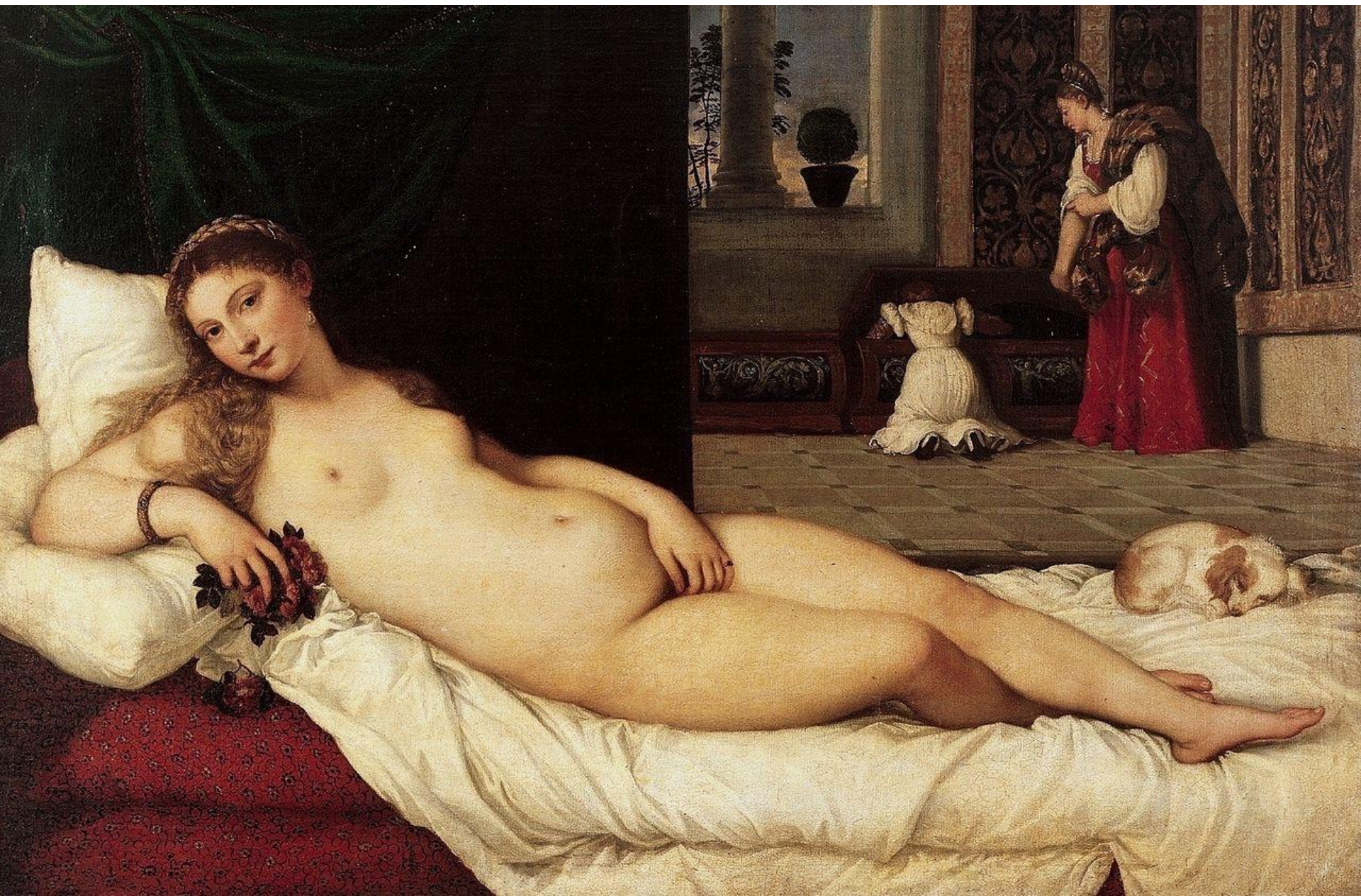

Тициан. Динарий Кесаря

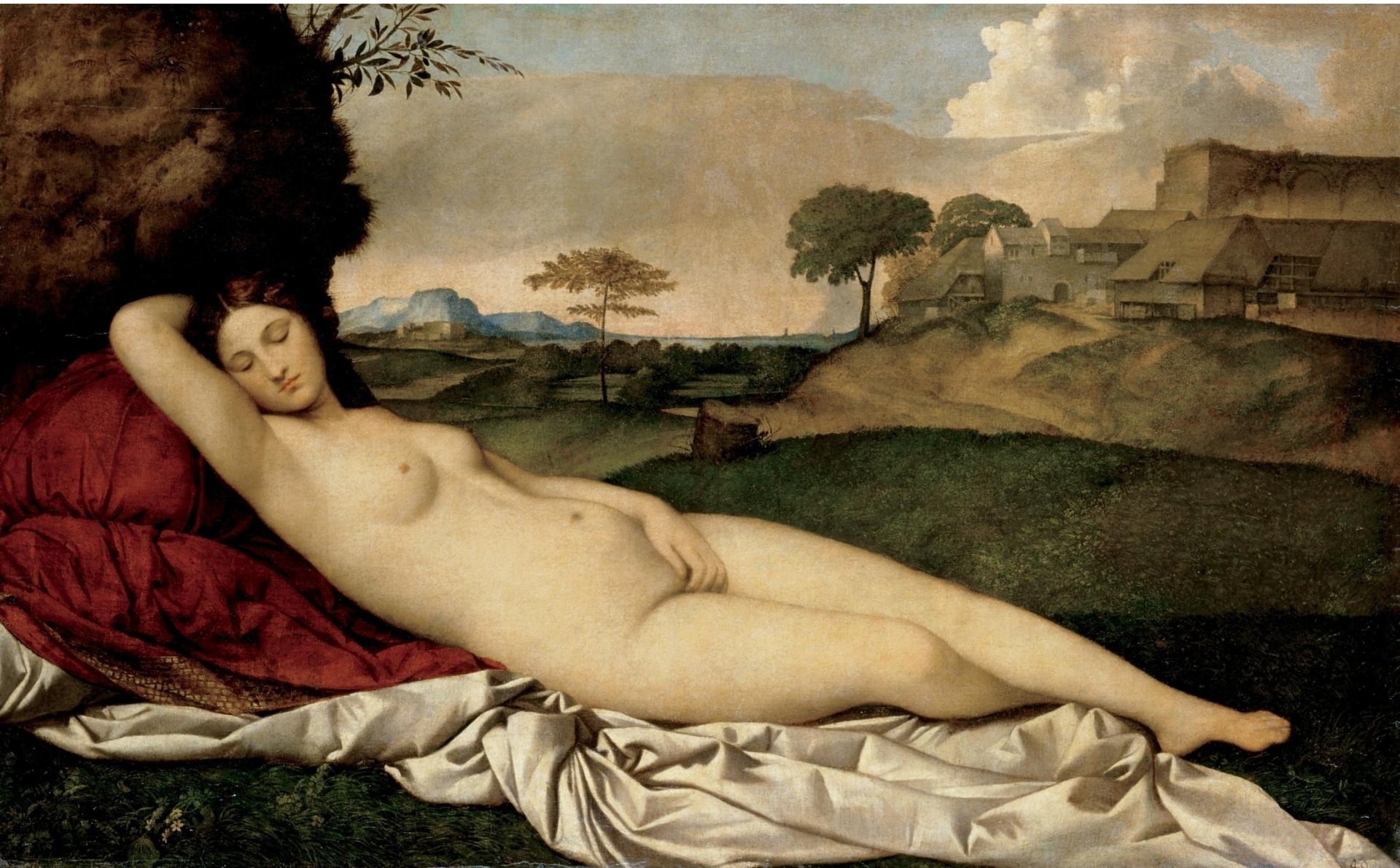

Тициан. Любовь земная и Любовь небесная

Тициан. Венера Урбинская

Джорджоне. Спящая Венера

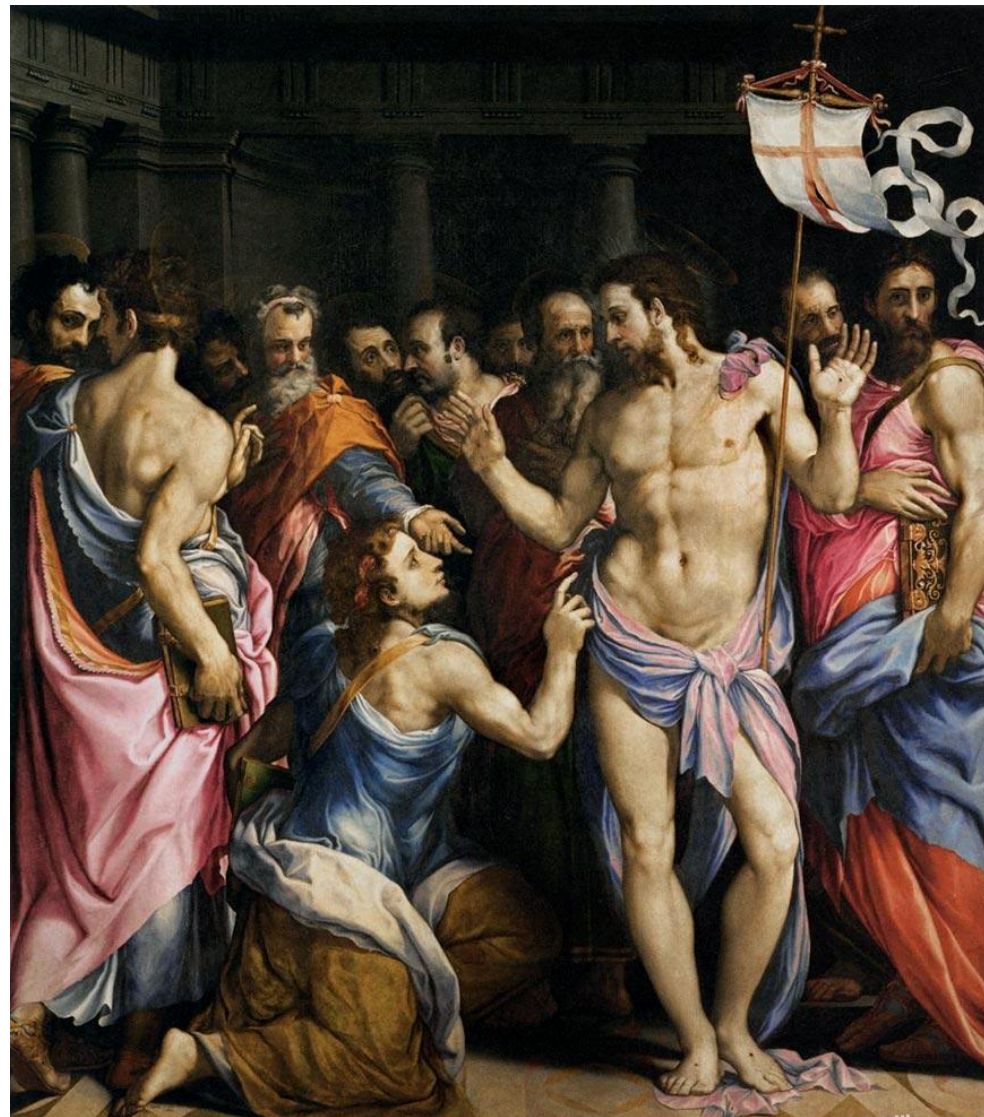
Джорджоне. Мадонна Кастельфранко

Джорджоне. Читающая Мадонна

Понтормо. Снятие с креста

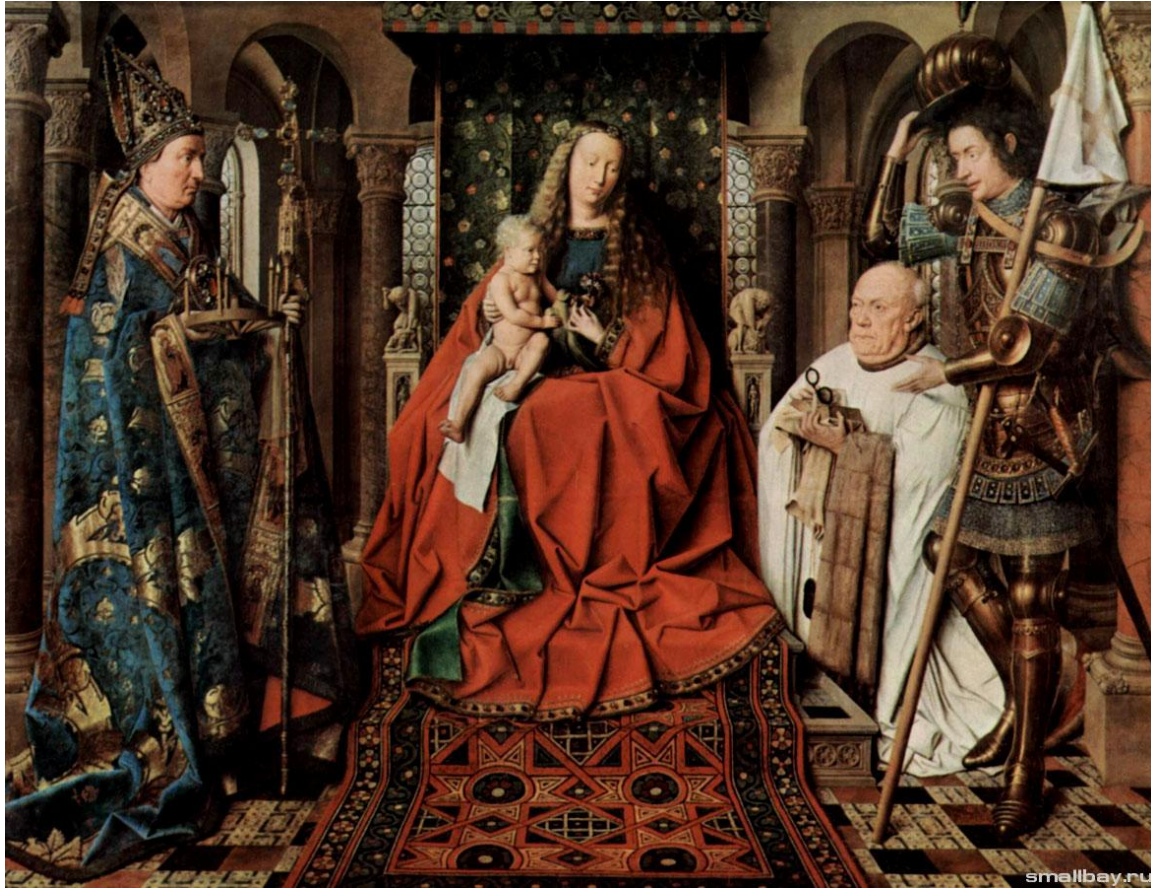
Сальвиати. Неверие Святого Фомы

Северное Возрождение

Характерные черты Северного Возрождения:

- 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
- Символизм и метафоричность искусства
- Основные жанры живописи: пейзаж, натюрморт, бытовая картина, менее развиваются портрет и религиозная картина.

Художники: Ян ван Эйк, Ироним Босх, Питер Брейгель Старший, Ганс Гольбейн Младший, Амброзиус Гольбейн, Альбрехт Дюрер

Ян ван Эйк. Мадонна каноника ван дер Пале

Ян ван Эйк. Портрет
жены Маргарет

Иероним Босх. Сад земных наслаждений

Питер Брейгель Старший. Фламандские пословицы

Альбрехт Дюрер. Автопортрет

Альбрехт Дюрер. Автопортрет

Альбрехт Дюрер.
Портрет Барбары Дюрер

Альбрехт Дюрер.
Портрет Альбрехта Дюрера Старшего

Альбрехт Дюрер.
Портрет Альбрехта Дюрера Старшего

Альбрехт Дюрер.
Портрет мужчины

Альбрехт Дюрер.
Портрет улыбающейся женщины

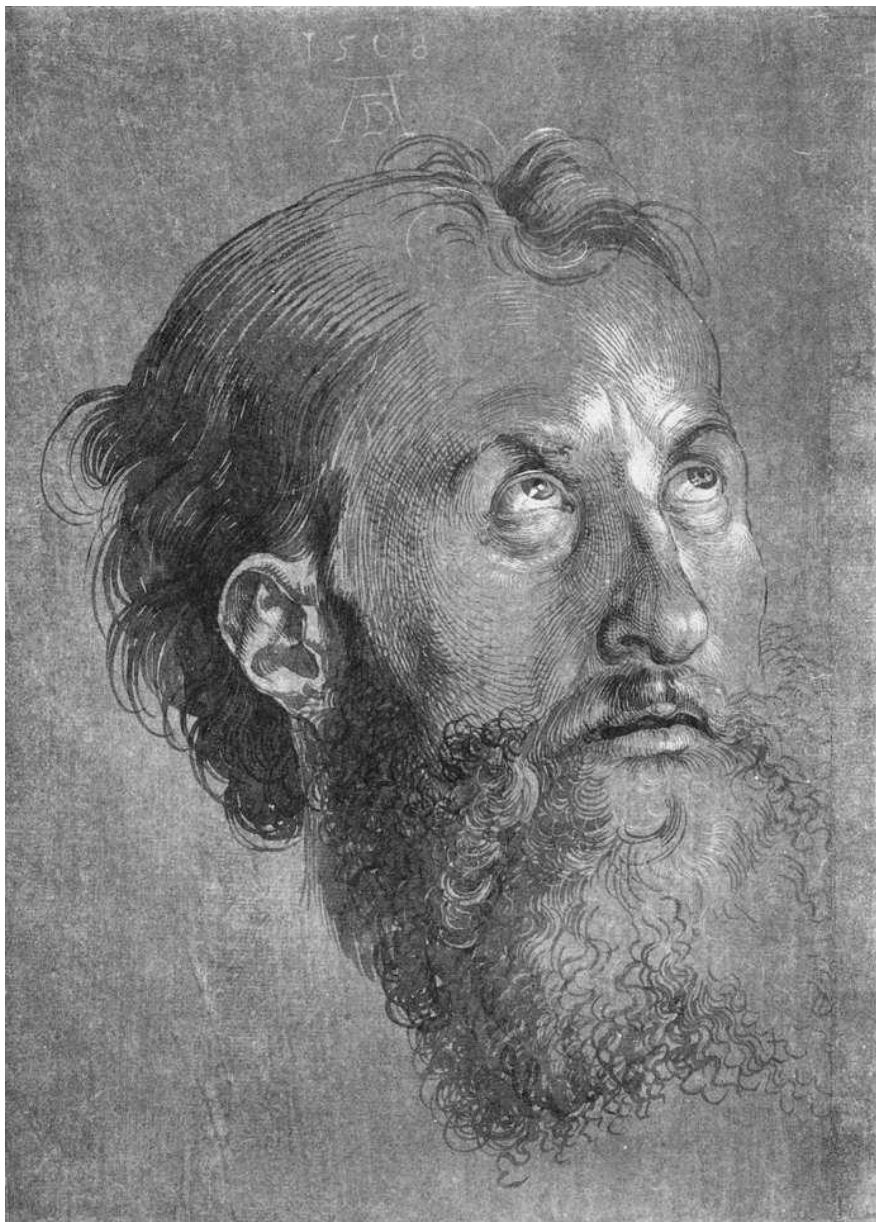
Альбрехт Дюрер.
Портрет Мадонны с младенцем

Альбрехт Дюрер. Портрет мужчины

Альбрехт Дюрер. Портрет девочки

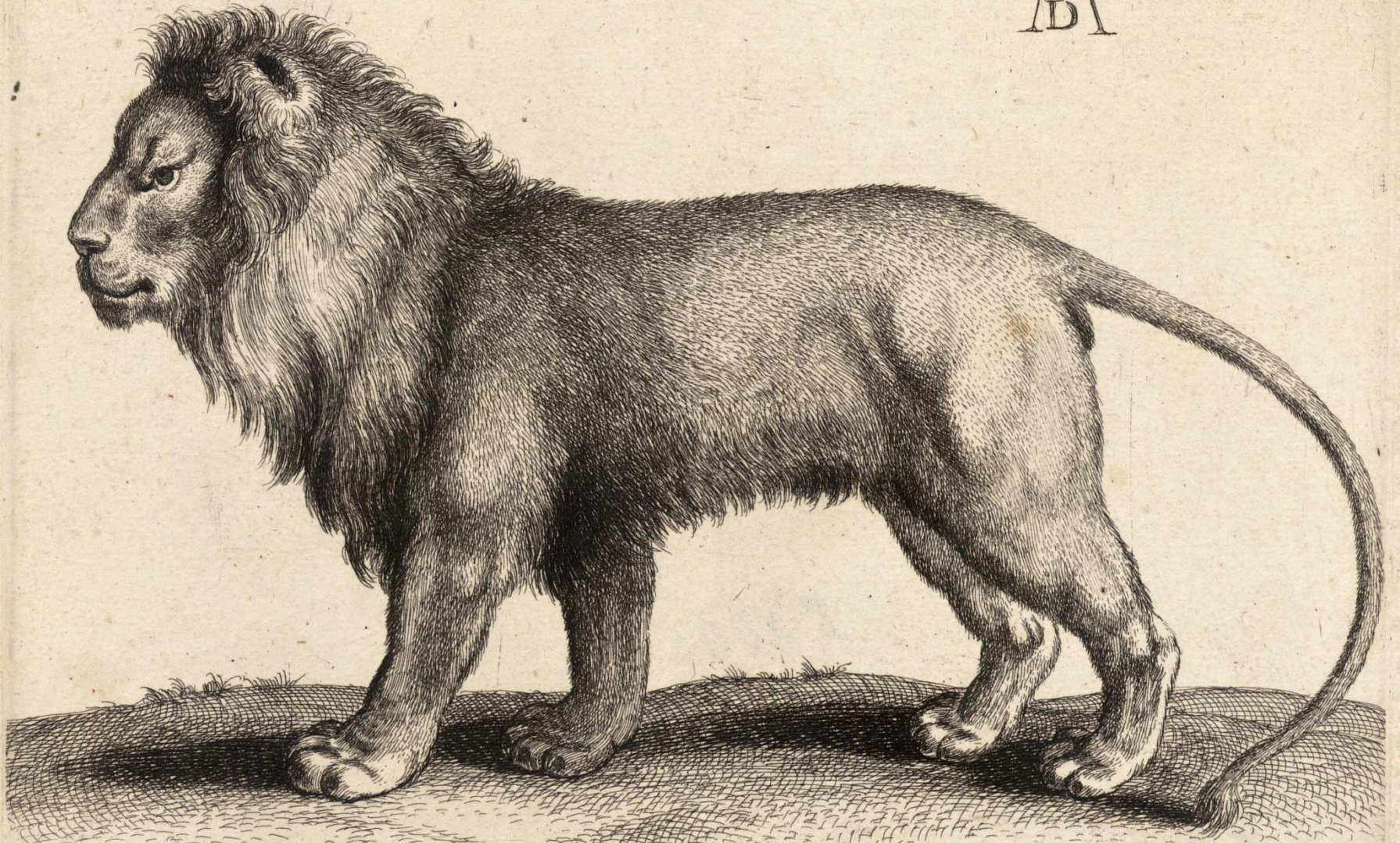

Альбрехт Дюрер. Голова апостола

Альбрехт Дюрер. Портрет старика

AD

Albertus Durer inv. W. Müller fecit 1529 in Auctione Amstelredam.

Ганс Гольбейн. Голова апостола

Ганс Гольбейн. Портрет Томаса Мора

Ганс Гольбейн.
Портрет Эразма Роттердамского

Портрет Генриха VIII

Портрет Джейн Сеймур, королевы Англии

Портрет Джона Чемберса

Портрет Томаса Говарда, герцога Норфолкского

The Lady Eliot.

The Eliott Knight.

Rich: Southwell Knight.

Harry Guldeford Knight.

