

Искусство Северного Возрождения

Возрождение, существовавшее вне
Италии, обычно называется Северным.
Его представляют такие страны, как
Нидерланды, Германия, Франция.
Англия, Испания.

На рубеже XV-XVI вв. быстро распространилась по странам Западной Европы к северу от Альп — в Нидерландах, Германии и Франции. Каждая страна имела свои особенности в становлении культуры Возрождения, но наиболее самобытный характер Северного Ренессанса проявился в художественной культуре Нидерландов и Германии. Главными центрами искусства были Антверпен, Нюрнберг, Аугсбург, Галле, Амстердам.

Развитие Северного Ренессанса на целое столетие запоздало по отношению к итальянскому и происходило на совершенно другой основе. В художественной культуре Северного Возрождения сохранилось значительно больше черт средневекового мировоззрения, религиозного чувства, символики, она более условна по форме, более архаична и меньше знакома с античностью.

Философской основой Северного Возрождения был пантеизм (обожествление вселенной, природы). Не отрицая прямо существование Бога, это учение растворяет его в природе, наделяя ее божественными атрибутами, такими, как вечность, бесконечность, безграничность. Пантеисты считали, что в каждой частице мира есть частица Бога, и делали вывод, что любое проявление природы достойно изображения. Такие представления привели к появлению в художественной культуре Северного Возрождения пейзажа как самостоятельного жанра.

Возрождение в Нидерландах

Ерун Антонисон ван Акен
(Босха)
около 1450 года-09.08.1516г.г.

Нидерландами в XV в. называли земли у берегов Северного моря, где теперь расположены Голландия и Бельгия. В XV в. впервые в европейском искусстве бытовой жанр становится самостоятельным направлением в живописи. У нидерландских художников не было стремления к идеализации, героизации, возвеличиванию человека и его деяний. Напротив, их отличали пристальный взгляд на мир и его правдивое, непосредственное изображение, уважение к будничной жизни и любовь к миру вещей. Все это привело к появлению картин на бытовые темы. Особое место в формировании и утверждении этого жанра принадлежит Босху и Брейгелю.

Иероним Босх

Босх на своих полотнах создает множественное, раздробленное пространство. В то время как итальянцы чтут совершенство в природе, Босх отказывает ему. Отличается от итальянских мастеров он и тем, что совершенно не рассчитывает перспективу, она у него интуитивна. Кроме того, в его изобразительных произведениях отсутствует акцентирование центра композиции, и пространство всегда подается с высоким горизонтом. И, конечно, прежде всего, творчество этого художника отличается неподражаемой фантазией, изобретательностью, способностью создавать характерные, полные символического смысла образы.

И. Босх Сад земных наслаждений

И. Босх. Воз сена

И. Босх. Корабль дураков

Ян Ван Эйк

Ему традиционно приписывают изобретение техники масляной живописи. художник усовершенствовал этот способ и впервые применил масляную живопись при создании алтарных картин. Из Нидерландов эта техника постепенно распространилась в Италию и другие страны.

Среди его произведений «Гентский алтарь» (совместно с Хубертом ван Эйком), 1432, собор св. Бавона, Гент; «Богоматерь канцлера Ролена», около 1436, Лувр, Париж, «Портрет человека в красном тюрбане», 1433, Национальная галерея, Лондон и др. Одним из самых известных произведений Яна Ван Эйка является «Портрет четы Арнольфини».

1385(1390)- 09.07.1441 г.г.

«Гентский алтарь»

Ян Ван Эйк. Портрет четы Арнольфини.

Здесь художник предстает и замечательным тонким портретистом, и невольно помогает нам судить об особенностях жизни бюргерства той эпохи. Так, мы отмечаем их любовь к домашнему очагу и уюту в нем, почитанию супружества, особой радости ожидания ребенка (беременность как тема картины не случайна, ею гордились во времена массового вымирания от эпидемий чумы).

Возрождение в Германии

В Германии идеи гуманизма становятся известны к середине XV в. благодаря торговым связям с итальянскими городами. Распространение этих идей вызвало борьбу против феодального строя и католической церкви, общий культурный подъем, обновление литературы и искусства. В этом процессе главным для немецких художников было не само по себе овладение новыми формами изображения, а стремление с их помощью придать религиозному содержанию новую силу и близость к жизни, выразить мысли и чувства, тревожившие людей в это время.

Альбрехт Дюрер был основоположником немецкого Возрождения и единственной универсальной фигурой, подобной итальянским титанам Ренессанса.

Дюрер Альбрехт, картина "Праздник гирлянд роз"

Альбрехт Дюрер
1471-1528

Дюрер, безусловно, титан Северного Возрождения. Его огромное наследие: живопись, графика, в том числе и замечательные гравюры (в разных видах техники – на дереве и меди), а также трактаты, статьи и переписка отличается поистине гуманистическим и оригинальным содержанием.

Великий гравер, живописец и рисовальщик в своем творчестве сумел очень тонко передать дух эпохи с ее настроениями хилиазма (вера в тысячелетнее правление Иисуса Христа и праведников), предчувствием конца света, но вместе с тем и появлением нового гуманистического мышления.

Альбрехт Дюрер, «Автопортрет», Старая пинакотека, Мюнхен

В «Памятной книжке» Дюрера сказано: «Я видел также, как смерть нанесла ей два сильных удара в сердце и как она закрыла рот и глаза и отошла в мучениях. Я молился за нее. Я испытывал тогда такую боль, что не могу этого высказать».

Портрет, вообще, становится излюбленным жанром Дюрера. Он создает их в техниках гравюры, живописи, угля, серебряного и металлического карандаша.

А. Дюрер. Портрет матери.

А. Дюрер. Архангел Михаил побеждает дракона.

Именно «Битва Архангела Михаила» в большей степени свидетельствует о мировоззрении художника.

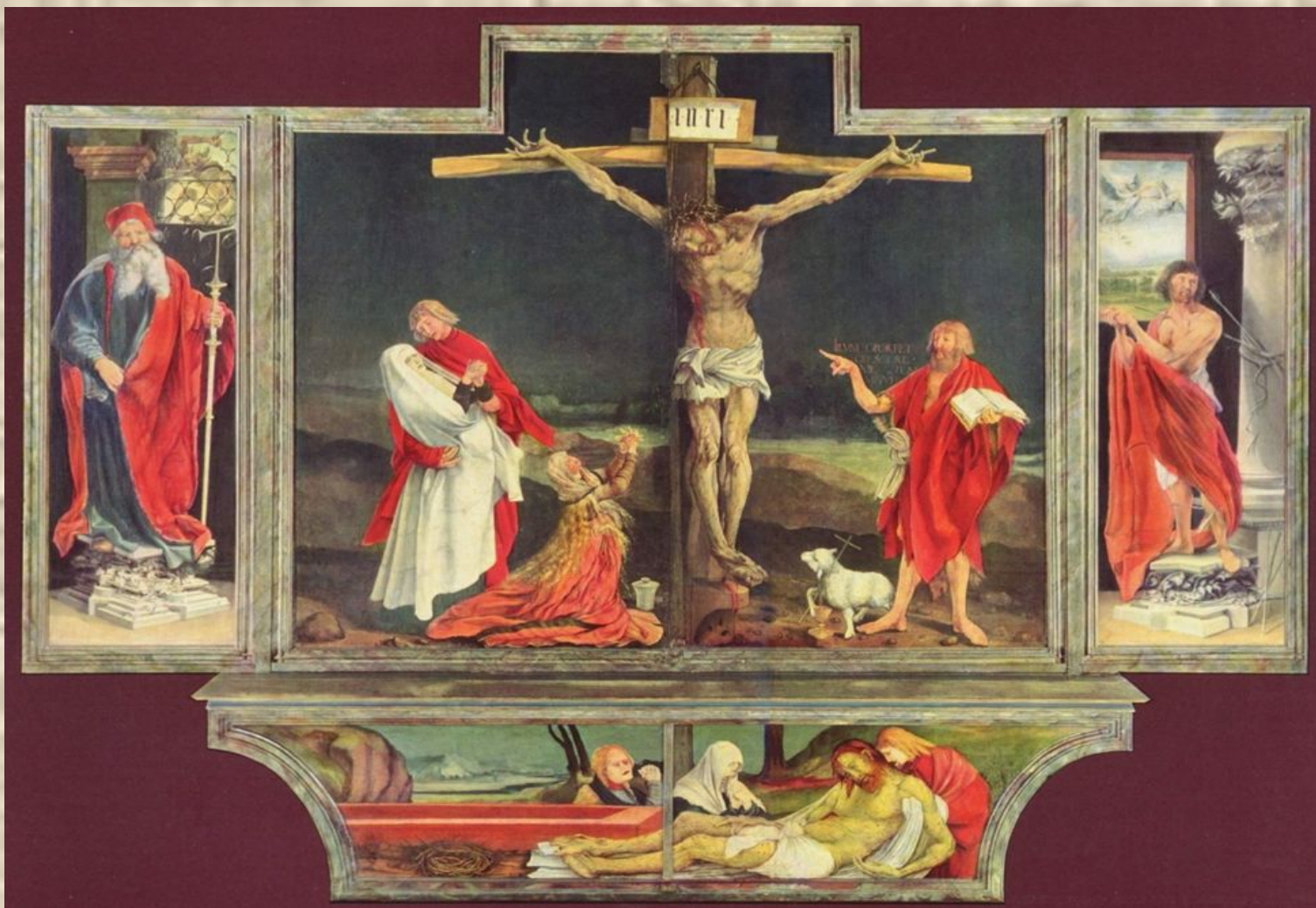

А. Дюрер. Рыцарь, смерть и дьявол.

Матиас Грюневальд

Матиас Грюневальд еще один яркий художник эпохи Северного (немецкого) Возрождения, который не в меньшей степени мощно выразил трагизм и религиозный дух своей эпохи. Эпоха Возрождения и в Италии, и на Севере отличалась, кроме всего прочего, и тем, что за достаточно небольшой промежуток времени появилось не просто большое количество гениев, но совершенно разнообразных по дарованию людей.

Матиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь.

Эразм Роттердамский

Литература Германии Эпохи Возрождения опиралась на традиции средневековой рыцарской лирики, поэзию миннезигеров.

Его труды демонстрируют как тягу к античности, так и особенный ракурс взгляда на нее, что является истинно возрожденческой чертой. Эразм, голландец по рождению и германец по отношению к империи, сам себя считал «отдельным» человеком, потому что превыше всего ценил интеллектуальное пространство, которое не знает национальных границ. Родным миром ему был античный, а родным языком – латинский.

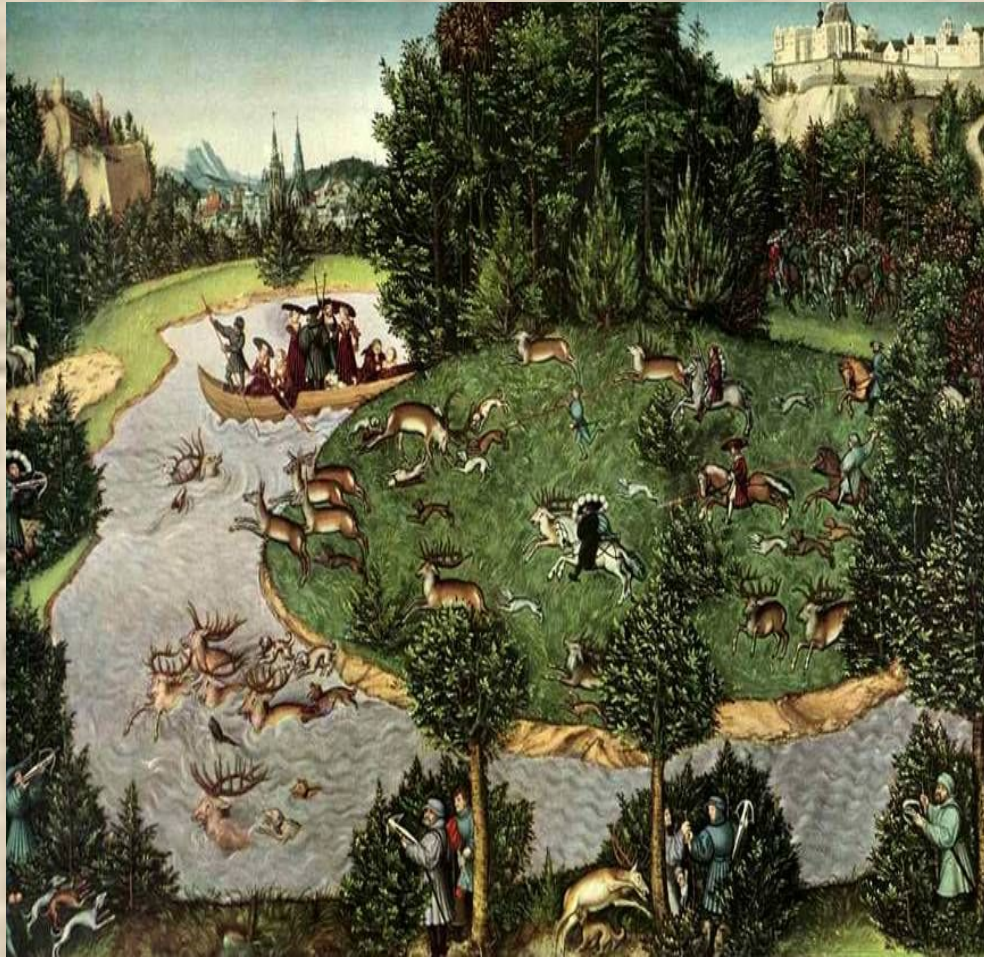

Самой яркой книгой Эразма является «Похвала глупости». Она имела огромный успех в Европе. Такую же широкую известность приобрела только «Женитьбу Фигаро» Бомарше.

«Похвала Глупости», созданная Эразмом в 1509 и изданная в 1511 была посвящена его другу Томасу Морю: «...мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки такого рода, иначе говоря – ученые и нелишенные соли»). Книга стала плодом его путешествий по Европе, была написана быстро, а идея ее написания возникла у Эразма по дороге в Англию, куда он направлялся в том числе и для встречи с Томасом Мором, которому, покидая Англию, и оставил свое сочинение. Книга полна иронии и выдержана в жанре иронического панегирика

Век немецкого Возрождения был недолог. Начавшаяся Тридцатилетняя война (1618-1648) надолго задержала развитие немецкой культуры. Но в истории культуры эта эпоха осталась как целостное явление, давшая миру плеяду мастеров слова и живописи. Благодаря этой эпохе народы северных стран были вовлечены в общеевропейский культурный процесс.

Революционное значение Ренессанса для всех последующих времен в том, что именно в этот период были заложены основные гуманистические взгляды, развитие которых актуально и в наши дни. Возрождение открыло эру нового человека в истории мировой культуры, что отразилось в мировоззрении, убеждениях, во всех областях деятельности человека.

Охота на оленя - Лукас Кранах Старший.

Франсуа Рабле

Рабле — вполне человек своего времени, человек Возрождения по своим симпатиям и привязанностям, по своей страннической, почти бродячей жизни, по разнообразию своих сведений и занятий. Он является гуманистом, медиком, юристом, филологом, археологом, натуралистом, богословом, и во всех этих сферах — «самым доблестным собеседником на пиршестве человеческого ума». Все умственное, нравственное и социальное брожение его эпохи отразилось в двух великих его романах.

Орудие сатиры Рабле — смех, смех исполинский, часто чудовищный, как его герои. «Страшному общественному недугу, свирепствовавшему повсюду, он предписал огромные дозы смеха».

4 февраля 1494- 9 апреля
1553

«Гаргантюа» и «Пантагрюэль»

Сатирический роман французского писателя XVI века Франсуа Рабле в пяти книгах о двух добрых великанах-обжорах, отце и сыне. Роман высмеивает многие человеческие пороки, не щадит современные автору государство и церковь. В романе Рабле высмеивает, с одной стороны, многочисленные притязания церкви, а с другой — невежество и лень монахов. Рабле красочно показывает все пороки католического духовенства, которые вызвали массовый протест во время Реформации.

Главной фигурой английского Возрождения является Уильям Шекспир (1564-1616). Он был великим драматургом и поэтом, крупнейшим мыслителем и гуманистом Позднего Возрождения.

В творчестве Шекспира условно можно выделить три периода. Первый приходится на 90-е гг. XVI в.

Второй период охватывает первое десятилетие XVII в. В эти годы творчество Шекспира достигает наивысшего расцвета.

Третий период творчества Шекспира охватывает последние шесть лет его жизни.

29 сентября 1547— 22 апреля 1616

Испанское Возрождение представляет прежде всего Сервантес (1547-1616), автор знаменитого «Дон Кихота Ламанчского». Его судьба сложилась невероятно трудной, полной страданий и несчастий. Будучи на военной службе и участвуя в сражении, Сервантес получает серьезные ранения, вследствие чего его левая рука была парализована. Затем он попадает в турецкий плен, где проводит пять лет. После ухода с военной службы его преследуют финансовые неудачи — он дважды сидел в долговой тюрьме. В конце жизни Сервантес уходит в монахи. Но даже после смерти судьба не становится к нему благосклонней. Место его могилы неизвестно. Не сохранилось ни одного его портрета.

П. Брейгель «Вавилонская башня»

Эпоха Возрождения была прежде всего духовным явлением. Она стала поворотным пунктом в эволюции западной культуры и цивилизации. Она означала начало новой тенденции — тенденции от культуры к цивилизации.