

Культура эпохи Возрождения

Подготовили студенты ОП-18.1.2

Михель Валерия

Бут Марина

□ **Возрождение или Ренессанс (Ринашименто)**, – одна из самых ярких эпох в развитии европейской культуры с середины XIV по первое десятилетие XVII в. Это эпоха крупных перемен в истории народов Европы. Она характеризуется:

- - кризисом феодализма;
- - зарождением капитализма;
- - формированием новых сословий: буржуазия и наемные работники;
- - созданием крупных национальных государств и формированием наций.
- - эпоха великих географических открытий, когда расширялись границы мира. Изменялся духовный облик человека, человек приобретал черты, помогающие ему освоиться в новом мире. Изобретение книгопечатания помогло духовной революции. Происходит развитие науки и техники.

□ Эта 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).

- Основной чертой идеологии Возрождения становится **гуманизм** (от лат. homo – человек) – идейное движение, утверждающее ценность человека и человеческой жизни). В Ренессансе гуманизм проявился в мировоззрении, ставившем в фокус мирового бытия уже не Бога, а человека. Своеобразным проявлением гуманизма явилось утверждение примата разума над верой. Человек может самостоятельно исследовать тайны бытия, изучая основы существования природы. В эпоху Возрождения были отвергнуты умозрительные принципы познания, возобновилось опытное, естественно-научное познание.

- Были созданы принципиально новые, антисхоластические картины мира: гелиоцентрическая картина Николая Коперника и картина бесконечной Вселенной Джордано Бруно. Наиболее существенным было то, что религия отделялась от науки, политики и морали. Начиналась эпоха становления опытных наук, признавалась их роль как дающих истинное знание о природе. В эпоху Возрождения было выработано новое мировоззрение благодаря творчеству целой плеяды выдающихся мыслителей – это Николай Кузанский, Галилео Галилей, Томмазо Кампанелла, Томас Мор, Никколо Макиавелли и др.

□ **Две тенденции в культуре Возрождения определили ее противоречивость - это:**

- - переосмысление античности;
- - сочетание с культурными ценностями христианской (католической) традиции.
- С одной стороны, эпоха Возрождения может быть смело охарактеризована как эпоха радостного самоутверждения человека, а с другой - как эпоха постижения человеком всей трагичности своего существования.. Русский философ Н. Бердяев считал эту эпоху временем столкновения античных и христианских начал, что послужило причиной глубокого раздвоения человека.
- Наиболее ярко черты Возрождения проявились в Италии. Характеризуя культуру итальянского Возрождения, нельзя забывать, что гуманистическая образованность была доступна небольшому слою, относящемуся к высшему обществу, приобрела аристократический характер. Итальянское Возрождение оказало влияние на широкие слои народа, которое сказалось значительно позднее.
- Наиболее полно черты Возрождения проявились во Флоренции, немного позже – в Риме. Не столь интенсивно, как Флоренция, пережили эту эпоху Милан, Неаполь и Венеция.

□

□ Эстетическая теория Возрождения продиктовала характерные черты искусства этого периода:

- - светский характер и содержание.
- - познавательная направленность искусства.
- - рациональность искусства Возрождения.
- - антропоцентризм.
- - общественный характер искусства Возрождения и всей художественной жизни.
- - происходит освобождение человеческого разума как способности постигать высшие истины бытия от оков догматизма и всякого рода ограничений.

- Последователем Петрарки был **Бокаччо**, автор **«Декамерона»** – собрания реалистических новелл, объединенных общими гуманистическими идеалами и представляющими единое целое.

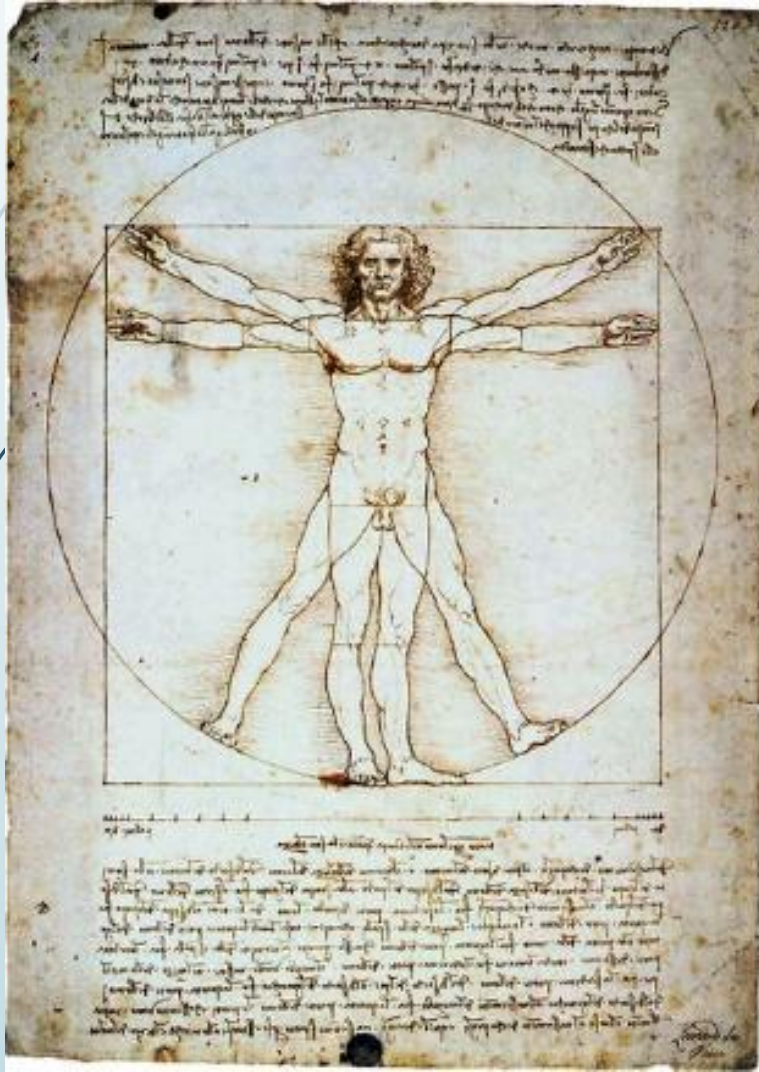
- Для Возрождения характерен культ красоты, прежде всего красоты человека. Итальянская живопись, которая на время становится ведущим видом искусства, изображает прекрасных, совершенных людей. Первым стал **Джотто (1266-1337)**, освободивший итальянскую фресковую живопись от влияния византийцев. Реалистическую манеру изображения, присущую Джотто, в начале XV в. продолжил и развил **Мазаччо (1401-1428)**. Используя законы перспективы, он сумел сделать изображения фигур объемными.

- Одним из наиболее известных скульпторов того времени был **Донателло (1386-1466)**, автор ряда реалистических работ портретного типа, впервые вновь после античности представляющих в скульптуре обнаженное тело.

Леонардо да Винчи Витрувианский человек

Веспуччи Портрет Симонетты

□ На смену эпохе раннего Возрождения пришло **высокое Возрождение** - время наивысшего расцвета гуманистической культуры Италии. Именно тогда с наибольшей полнотой и силой были высказаны идеи о чести и достоинстве человека, его высоком предназначении на Земле. **Титаном** высокого Возрождения был **Леонардо да Винчи (1456-1519)**, один из наиболее замечательных людей в истории человечества. Обладающий разносторонними способностями и дарованиями, Леонардо одновременно был художником, теоретиком искусства, скульптором, архитектором, математиком, физиком, астрономом, физиологом, анатомом, я это не полный перечень основных направлений его деятельности; почти все области науки он обогатил гениальными догадками. Важнейшие его художественные работы – **«Тайная вечеря» – фреска в миланском монастыре Санта Мария дела Грации**, на которой изображен момент вечера после слов Христа: «Один из вас предаст меня», а также всемирно известный портрет молодой флорентийки **Моны Лизы, имеющий еще одно название – «Джоконда».**

- Титаном высокого Возрождения был и великий живописец **Рафаэль Санти (1483-1520)**, создатель **«Сикстинской мадонны»**, величайшего произведения мировой живописи: юная мадонна, легко ступая босыми ногами по облакам, несет людям своего крошечного сына, Младенца Христа, предчувствуя его гибель, скорбя об этом и понимая необходимость принесения этой жертвы во имя искупления грехов человечества.

- Последним великим представителем культуры высокого Возрождения был **Микеланджело Буонаротти (1475-1564)** - скульптор, живописец, архитектор и поэт, создатель знаменитой статуи Давида, скульптурных фигур «Утро», «Вечер», «День», «Ночь», выполненных для гробниц в капелле Медичи. Микеланджело расписал потолок и стены Сикстинской капеллы Ватиканского дворца; одной из самых впечатляющих фресок является сцена Страшного суда. В творчестве Микеланджело более отчетливо, чем у его предшественников – Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти, звучат трагические ноты, вызванные осознанием того предела, который положен человеку, пониманием ограниченности человеческих возможностей, невозможностью «превзойти природу».

Следующий этап в ренессансной культуре – **позднее Возрождение**, которое, как принято считать продолжалось с 40-х гг. XVI в. по конец XVI – первые годы XVII в.

- Италия, родина Возрождения, стала и первой страной, где началась католическая реакция. В 40-е гг. XVI в. здесь была реорганизована и усилена инквизиция, преследующая деятелей гуманистического движения. В середине XVI в. папой IV был составлен «Индекс запрещенных книг», впоследствии многократно пополняемый новыми изданиями. В «Индекс» вошли и сочинения некоторых итальянских гуманистов, в частности Джованни Бокаччо. Запрещенные книги сжигались, такая же участь вполне могла постигнуть и их авторов, и всех инакомыслящих, активно отстаивающих свои взгляды и не желающих идти на компромисс с католической церковью. Многие передовые мыслители и ученые погибли на костре. Так, в 1600 г. в Риме на площади Цветов был сожжен великий **Джордано Бруно (1504-1600)**, автор знаменитого сочинения «**О бесконечности, Вселенной и мирах**».

- Многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы отказались от идей гуманизма, стремясь усвоить лишь «манеру» великих деятелей Возрождения. Гуманистическое движение было общеевропейским явлением: **в XV в. гуманизм выходит за пределы Италии и быстро распространяется по всем западноевропейским странам.** Каждая страна имела свои особенности в становлении культуры Возрождения, свои национальные достижения, своих лидеров.
- В **Германии** идеи гуманизма становятся известны в середине XV в., оказывая сильное влияние на университетские круги и прогрессивную интеллигенцию
- Возрождение в Германии неразрывно связано с Реформацией – движением за реформу (от лат. reformat) – преобразование) католической церкви, за создание «дешевой церкви» – без поборов и платы за обряды, за очищение христианского учения от всяких неверных положений, неизбежных при многовековой истории христианства. Возглавлял движение за Реформацию в Германии **Мартин Лютер (1483-1546)**, доктор богословия и монах августинского монастыря. Он считал, что вера есть внутреннее состояние человека, что спасение человеку даруется непосредственно от Бога и что прийти к Богу можно и без посредничества католического духовенства. Лютер и его сторонники отказались вернуться в лоно католической церкви и выразили протест в ответ на требование отречься от своих взглядов, положив начало протестантскому направлению в христианстве.

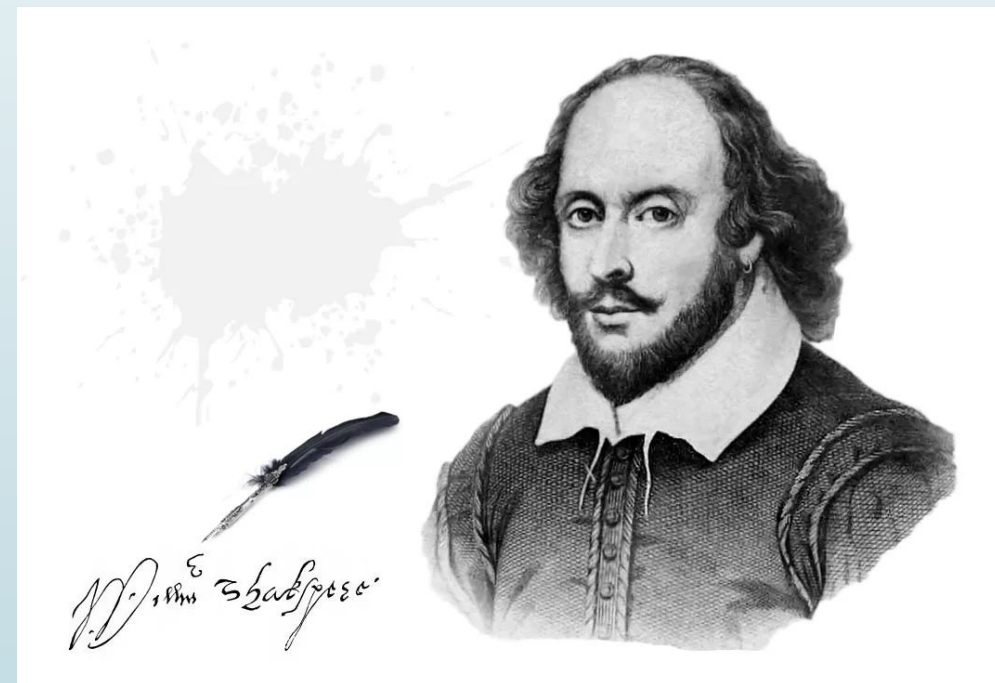
Мартин Лютер

- Победа Реформации в середине XVI в. вызвала общественный подъем и рост национальной культуры. Замечательного расцвета достигло изобразительное искусство. Основные жанры: пейзаж, портрет, бытовая картина. В этой области работали знаменитый живописец и гравер **Альбрехт Дюрер (1471-1526)**, художники **Ганс Гольбейн Младший (1497-1543)**, **Лукас Кранах Старший (1472-1553)**. Заметного подъема достигла немецкая литература. Выдающимся представителем немецкой гуманистической литературы был **Иоганн Рейхлин (1455-1522)**, стремившийся показать божественное в самом человеке. Крупнейшими немецкими поэтами эпохи Реформации были **Ганс Сакс (1494-1576)**, написавший множество назидательных басен, песен, шванков, драматических произведений, и **Иоганн Фишарт (1546-1590)** – автор остросатирических работ.

- В **Англии** средоточием гуманистических идей был Оксфордский университет, где работали передовые ученые того времени. Развитие гуманистических воззрений - в сфере социальной философии связано с именем **Томаса Мора (1478-1535), автора «Утопии»**, представившего на суд читателя идеальное, «по его мнению, человеческое общество: в нем все равны, нет частной собственности, и золото не является ценностью - из него делают цепи для преступников». Величайшей фигурой английского Возрождения был **Вильям Шекспир (1564-1616) - создатель всемирно известных трагедий «Гамлет», «Король Лир», «Отелло», исторических пьес «Генрих II», «Ричард III», сонетов**. Подъем театрального искусства, его общедоступный и демократический характер способствовали развитию демократических структур в английском обществе.

- Возрождение в **Испании** носило более противоречивый характер, чем в других европейских странах: многие гуманисты здесь не выступали против католицизма и католической церкви. Широкое распространение получили рыцарские, а также плутовские романы (испанский писатель **Мигель де Сервантес (1547-1616)**, автор бессмертного **«Дон-Кихота»**, писатель-сатирик **Франсиско де Кеведо (1580-1645)**, создавший знаменитый роман **«История жизни пройдохи»**). Основоположник испанской национальной драмы - великий **Лопе де Вега (1562-1635)**, автор таких литературных произведений как **«Собака на сене»**, **«Учитель танцев»**. Значительного успеха достигла испанская живопись. Особое место в ней занимают **Эль Греко (1541-1614)** и **Диего Веласкес (1599-1660)**.

Эль Греко
(1541-1614) -
живописец.

Диего Веласкес**(1599-**
1660), живописец -
«Фрейлины», «Портрет
папы Иннокентия X»,
«Венера с зеркалом».

- Во **Франции** гуманистическое движение начинает распространяться только в начале XVI в. Выдающимся представителем французского гуманизма был **Франсуа Рабле (1494-1553)**, написавший сатирический роман **«Гаргантюа и Пантагрюэль»**. В 40-е г. XVI в. во Франции возникает литературное направление, вошедшее в историю под названием «Плеяды». Возглавляли это направление знаменитые поэты **Пьер де Ронсар (1524-1585)** и **Жоакен дю Белле (1522-1566)**. Другими известными поэтами французского Возрождения были **Агриппа д'Обинье (1552-1630)** и **Луиза Лабе (1525-1565)**.

- Крупнейшим представителем культуры Франции XVI в. был **Мишель де Монтень (1533-1592)**. Основное его произведение – **«Опыты»** представляло собой размышление на философские, исторические, этические темы. Монтень доказывал важность опытного знания, прославлял природу в качестве наставницы человека. «Опыты» Монтеня были направлены против схоластики и догматизма, утверждали идеи рационализма, эта работа оказала значительное воздействие на последующее развитие западноевропейской мысли.

- Эпоха Возрождения завершилась. Западная Европа вступила в новый период своей истории. Однако идеи и взгляд на мир, характерные для нее, не утратили своей значимости и привлекательности и в XVII в. В русле присущих ей идеалов создавали свои дивные произведения два великих представителя некогда единой художественной школы Нидерландов – **Питер Пауль Рубенс (1577-1640), представлявший искусство Фландрии, и Рембрандт ван Рейн (1606-1669), главный живописец голландской школы.**

Великодушие Сципiona
Питер Пауль Рубенс

□ Значение культуры Возрождения заключается в следующем:

- - термин «Возрождение» означает стремление общества понять и переосмыслить свое прошлое, возродить его былую славу.
- - возрождение открыло миру индивидуальность человека и показало путь к личностному росту. До этого времени отдельного человека воспринимали как биологическую особь. И только в эпоху Ренессанса человек предстает в его неповторимости и способности к творческой деятельности, что является одной из основных черт Возрождения – гуманизмом.
- - гуманизм Возрождения рождает стремление к бунту. Для этого периода культуры характерен разрыв со старым миром и утверждение новых форм. Стремление к бунту не выливается в разрыв с религией и церковью, но создает светскую культуру.
- Если главным основанием культуры Возрождения можно считать гуманизм, то все ее другие стороны строятся именно вокруг него. С гуманизмом связаны новые политические идеи, например проблемы государственности, экономики. В политической культуре огромное значение придается личности правителя, этому вопросу посвятил свою работу **«Государь» Никколо Макиавелли**. Не случайно почти все правители в XVI в. обладали сильными характерами с ярко выраженными индивидуальными чертами. Это привело к поляризации морали и аморальности. Политические цели правителя утратили религиозные ограничения, и поэтому с присущим эпохе размахом, яркостью и остротой проявились худшие черты власть имущих. Политический расчет и связанные с ним вероломство и измена открыто заняли главное место. Воплощением политической и моральной беззастенчивости были не только Цезарь Борджиа, но и Генрих VIII, Франциск I, Екатерина Медичи и др. И все же гуманизм Возрождения с особой силой реализуется именно в интеллектуальной, духовной сфере, и особенно в искусстве.