

Возрождение

(начало XIV — последняя четверть XVI века)

Возрождение

Эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре Нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи: начало XIV — последняя четверть XVI века и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века (например, в Англии и, особенно, в Испании). Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ

- ПРОТОРЕНЕССАНС 12 – 14 вв.
- РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 14 – 15 вв.
- ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 15 – 16 вв.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Культура Возрождения была городской.
- В центре стояли человек и ИСКУССТВО, культура была ГУМАНИСТИЧНОЙ. Гуманисты восхищались духовной и телесной красотой человека, его разумом, волей, масштабами его достижений.
- Индивидуализм, либерализм.
- Гедонизм (склонность к наслаждениям)
- Элитарность культуры, одновременно стертость социальных границ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

- ЛИТЕРАТУРА : Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо (Италия), Франсуа Рабле (Франция), Уильям Шекспир (Англия), Эразм Роттердамский (Нидерланды), Мигель де Сервантес, Лопе де вега (Испания).
- АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ: Леонардо Да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти, Тициан, Садро Ботичелли, Мазаччо - (Италия).
- Архитектура: Бруннулески, Бернини, Альберти

ИСКУССТВО

- Искусство было тем, чем для людей Средневековья была религия, а для Нового времени – наука.
- Живописцы и скульпторы воспевали красоту человеческого тела, одухотворенность лица, индивидуальность.
- Архитекторы стали строить преимущественно светские здания, дворцы. Здания эпохи Возрождения можно охватить единым взглядом, что позволяет оценить удивительную пропорциональность всех частей.
- Внимание художников Возрождения привлекал реальный земной мир. Они понимали природу и изображали ее, пользуясь достижениями науки.

АРХИТЕКТУРА

- Особенное значение придаётся формам античной архитектуры: симметрии, пропорции, геометрии и порядку составных частей. Сложная пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр.
- На смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера купола, ниши. Архитектура снова становится ордерной.
- Одним из самых больших достижений Возрождения стал закон перспективы, открытый Филиппо Бруннелески.

Изобразительное искусство

Для живописи эпохи Возрождения характерно:

1. Обращение профессионального взгляда художника к природе, к законам анатомии, жизненной перспективе
2. Действию света и другим идентичным естественным явлениям.

Художники Возрождения, рисуя картины традиционной религиозной тематики, начали использовать новые художественные приёмы:

1. Построение объемной композиции
2. Использование пейзажа как элемент сюжета на заднем плане.

Это позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными, в чём проявилось резкое отличие их творчества от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении.

Раннее Возрождение

В начале XV века Филиппо Брунеллески (1377—1446), флорентийский ученый и архитектор, открыл и описал законы линейной перспективы в живописи. Это позволило художникам получать совершенные изображения трёхмерного пространства на плоском полотне картины.

Другим важным шагом стало появление нерелигиозного, секулярного искусства. Портрет и пейзаж утвердились как самостоятельные жанры. Даже религиозные сюжеты приобретали иную трактовку — художники Возрождения стали рассматривать их персонажей как героев с ярко выраженными индивидуальными чертами и человеческой мотивацией поступков.

Чудо со статиром Мазаччо, 1425

Рождение Венеры Сандро Боттичелли 1486 г

Высокое Возрождение

Наивысший расцвет искусства Возрождения пришёлся на первую четверть XVI века, которая получила название «Высокое возрождение».

-Подходя к живописи с точки зрения естествоиспытателя, Леонардо да Винчи добился высокого мастерства в передаче мимики лица и тела человека, способах передачи пространства, построения композиции. Вместе с тем его работы создают гармоничный образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам.

-Картины и скульптуры Микеланджело Буонаротти полны героического пафоса и, одновременно трагического ощущения кризиса гуманизма. Его картины прославляют силу и мощь человека, красоту его тела, одновременно подчёркивая его одиночество в мире

-Творчество Джорджоне и Тициана отличает интерес к пейзажу, поэтизации сюжета. Оба художника достигли большого мастерства в искусстве портрета, с помощью которого передавали характер и богатый внутренний мир своих персонажей.

Мадонна в скалах,
Леонардо да Винчи

Мучения святого Антония,
Микеланджело

Юдифь,
Джорджоне

Позднее Возрождение

После разграбления Рима имперскими войсками в 1527 году итальянское Возрождение вступает в период кризиса. Уже в творчестве позднего Рафаэля намечается новая художественная линия, получившая название маньеризма. Для этой эпохи свойственны взвинченность и изломанность линий, удлинённость или даже деформированность фигур, зачастую обнажённых, напряжённость и неестественность поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции и т. д. Первые мастера маньеризма — Пармиджанино, Понтормо, Бронзино — жили и работали при дворе герцогов дома Медичи во Флоренции

Сон рыцаря, Рафаэль Санти

Мадонна Альба, Рафаэль Санти

Мадонна с гвоздиками,
Рафаэль Санти