

**ИСКУССТВО ЭПОХИ
РЕНЕССАНСА
(Возрождение)**

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕНЕССАНСА**

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Эпоха Возрождения (Ренессанс) - период культурного и идейного развития европейских стран. Все страны Европы прошли через этот период, но для каждой страны из-за неравномерности социально-экономического развития существуют свои исторические рамки Возрождения.

Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках (в деятельности семейства Пизано, Джотто, Орканьи и др.), но оно твёрдо установилось только с 20-х годов XV века. Во Франции, Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу XV века оно достигло своего наивысшего расцвета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. В настоящее время термин *Возрождение* превратился в метафору культурного расцвета: например, Каролингское Возрождение IX века.

Термин «Возрождéние» начал применяться еще в XVI в. Его употребил итальянский художник Дж. Вазари, период времени охарактеризовали, как деятельность итальянских художников, противопоставивших эстетический античный идеал средневековому готическому.

Возрождéние, или Ренессáнс (от фр. *Renaissance*, от итал. *Rinascimento*) — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи XIV- XVI века.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Своего расцвета культура Ренессанса достигла в Италии, чья земля была насыщена величавыми останками античной архитектуры и искусства. Но, в отличие от античной Греции, где условия быта и жизни человека считались недостойными большого искусства, в эпоху Возрождения в произведениях живописи и скульптуры утверждалась красота земной жизни и быта того времени.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

В основе культуры Возрождение лежит принцип гуманизма, утверждения достоинства и красоты реального человека, его разума и воли, его творческих сил.

Освобождение от церковной схоластики и догматики способствовало подъему науки. Страстная жажда познания реального мира и восхищение им привели к отображению в искусстве самых различных сторон действительности и сообщили величественный пафос наиболее значительным творениям художников.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Отличительная черта эпохи Возрождения от средневековой:

1. светский характер культуры;
2. антропоцентризм (интерес к человеку и его деятельности).

Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин.

Мадонна с гранатом. С.Боттичелли, ок. 1490 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Италия - первая капиталистическая страна в Европе, благодаря слабости феодальной системы в стране, выгодному месторасположению, она первая выступает на путь международных отношений.

В XI-XIII в .- в стране произошли коммунальные революции, в результате которых многие города приобрели самостоятельность и установили республиканскую форму правления.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

В это время зарождается национальная литература на итальянском языке.

В Изобразительном искусстве цеховое мастерство заменяется индивидуальным творчеством.

В то время, когда в других странах Западной Европы получает развитие готический стиль в Италии возникает искусство в котором содержится новое качество:

обращение к античности, но при этом выросшее на романтических традициях, византийской живописи, готики.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

ПЕРЕОДИЗАЦИЯ ИСКУССТВА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ:

В ИТАЛИИ:

1. Проторенессанс (предвозрождение) - II пол. XIII в.;
2. Ранний Ренессанс (триченто и кватроченто) - с 1420-1500 года;
3. Высокий Ренессанс (чинквеченто) - с 1500-1580 года, расцвет искусства;
4. Поздний Ренессанс - XVI в. - первая половина XVII в.;
5. Барокко - XVI-XVII вв.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (Нидерланды)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Все виды изобразительного искусства теперь так или иначе нарушают монолитный средневековый синтез (где главенствовала архитектура), обретая сравнительную независимость.

Виды изобразительного искусства:

1. Живопись;
2. Архитектура;
3. Скульптура;
4. ДПИ;
5. Графика (печатной гравюры на дереве и металле).

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция. Жемчужина ренессансной архитектуры

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Стиль в изобразительном искусстве:

«Ренессанский реализм»

Искусство проникнуто идеалами гуманизма (от латинского *humanus* — «человечный»), течения общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении второй половины XV и в XVI вв.

распространилось в других европейских странах.

Гуманизм идеализирует и возвеличивает человека, поднимает его над уровнем обыденности). Художники раннего возрождения искали опору в античности и проторенессанских традициях.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Задача изобразительного искусства эпохи Возрождение:

Искусство в целом стремилось к рационализму - «подражать природе», но при этом не забывали о красоте.

Искусство теряет смысл, если оно лишено эстетической прелести.

ХУДОЖНИКИ

Проторенессанс:

1. Николо Пизано (1220/25 -1278/84);
2. Джованни Пизано (1245-1320);
3. Джотто ди Бондоне (1266/1267 -1337 гг.);
4. Пьетро Каваллини.

Раннее возрождение:

1. Донателло (ок. 1386 -1466 гг.);
2. Мозаччо (1401-1428 гг.);
3. Филиппо Брунеллески (1377-1446 гг.);
4. Ларенцо Гиберти;
5. Сандро Боттичелли (1445-1510 гг.);
6. Микелоццо да Бартоломмео;
7. Доменико Венициано.

Высокое возрождение:

1. Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.);
2. Рафаэль Санти (1483-1520 гг.);
3. Микеланджело Буонаротти (1475-1564 гг.).

Позднее возрождение:

1. Паоло Веренезе (1528-1588 гг.);
2. Якопо Тинторетто (1518 -1594 гг.);
3. Микеланджело да Караваджо (1573-1610 гг.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

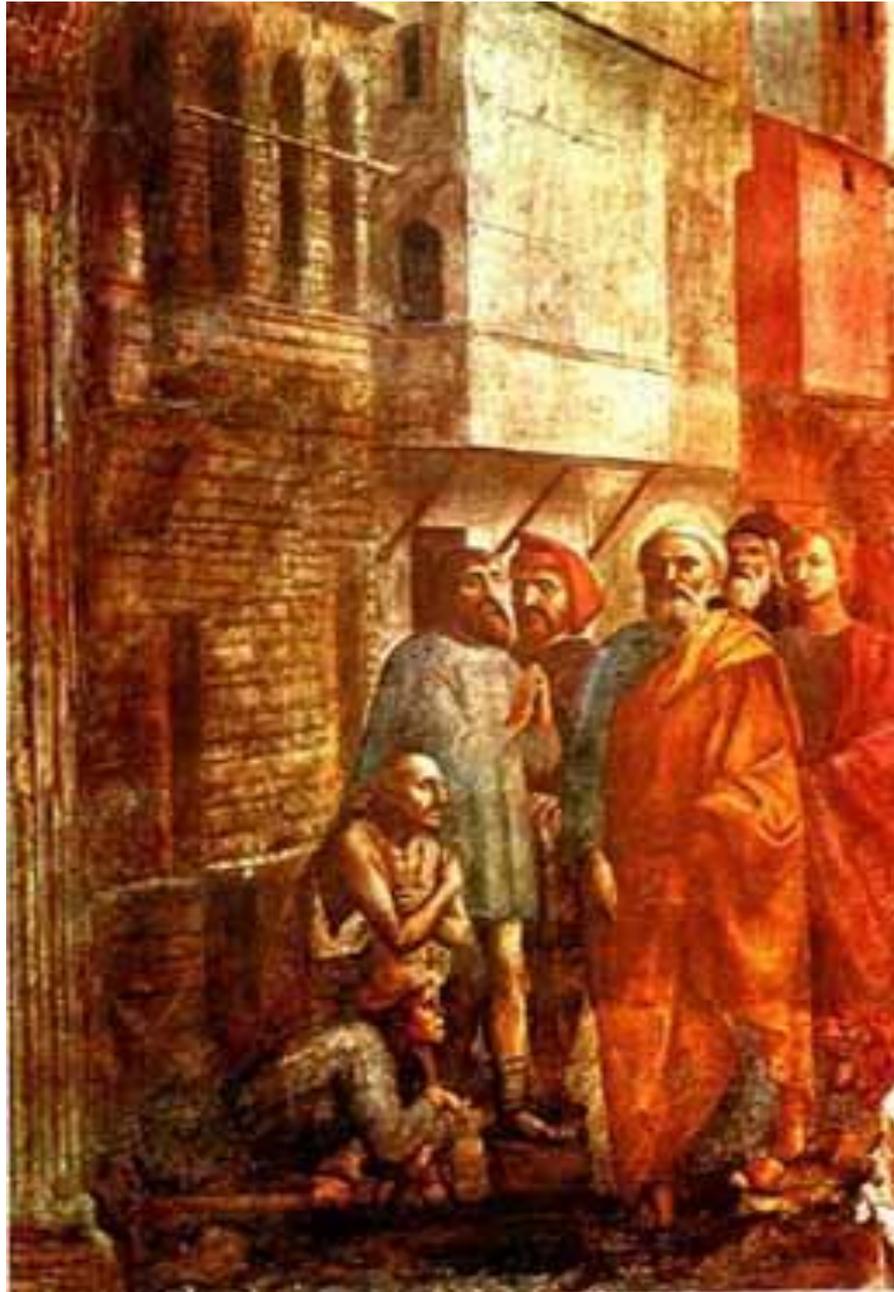
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:

1. в основе стиля эпохи Ренессанса лежит стремление к спокойным, уравновешенным пропорциям в рамках строгой линейной композиции;
2. передача перспективы в композиции (техническое средство организации пространства на плоскости);
3. применение оптического эффекта: светлое пятно приближает, темное отдаляет;
4. использование в живописи элементов пейзажа и интерьера;
5. применение линии горизонта на естественном уровне;
6. применение различных композиционных приемов построения композиции (симметрия, асимметрия).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБР. ИСКУССТВА:

1. вводится в композицию реальное пространство, реальные предметы, фигуры людей (они объемны, материальны за счет светотеневой моделировки);
2. отказ от типичного изображения фигур (средневековья), от условности жестов и мимики, от плоскостного решения;
3. передача правильного построения фигур (пропорции человеческого тела);
4. передача душевного состояния героев, через цвет и мазки;
5. обобщенность и монументальность форм.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Брак в Кане. Паоло Веронезе. 1562–1563 гг. Лувр, Париж

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

В архитектуре:

1. применяется симметрия и пропорции;
2. упорядоченное расположение составных частей, колонн, пилястр;
3. на смену несимметричным очертаниям приходит полукруглые арки, купола, ниши, эдикулы, имеющие полусферическую форму;
4. созданы новые системы фасадного убранства построек;
5. новая конструктивная система.

Сант-Агостино, Рим, Джакомо Пьетрасанта, 1483 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Наибольший расцвет
Ренессансная архитектура
пережила в Италии, оставив после
себя два города-памятника:

Флоренция и Венеция.

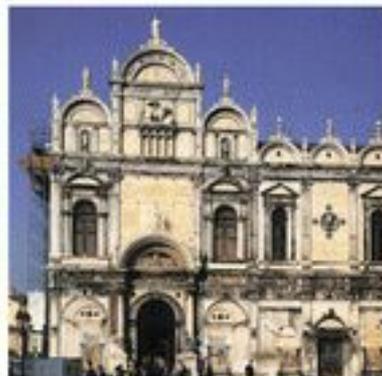

Венеция. Италия

Дербишир. Хардкап-холл, 1590 - 1596 гг.
Арх. Роберт Смитсон

Нортхемптоншир. Дом Брегли, 1550 - 1590 гг.
Проект Уильяма Сесила (лорд Брегли)

Венеция. Скуола Гранде, 1485 - 1495 гг.
Арх. Пьетро Ломбардо, Мауро Кодуччи

Антверпен. Ратуша, 1564 - 1565 гг.
Арх. Корнелис Флорис

Париж. Особняк Сюлли, 1624 гг.

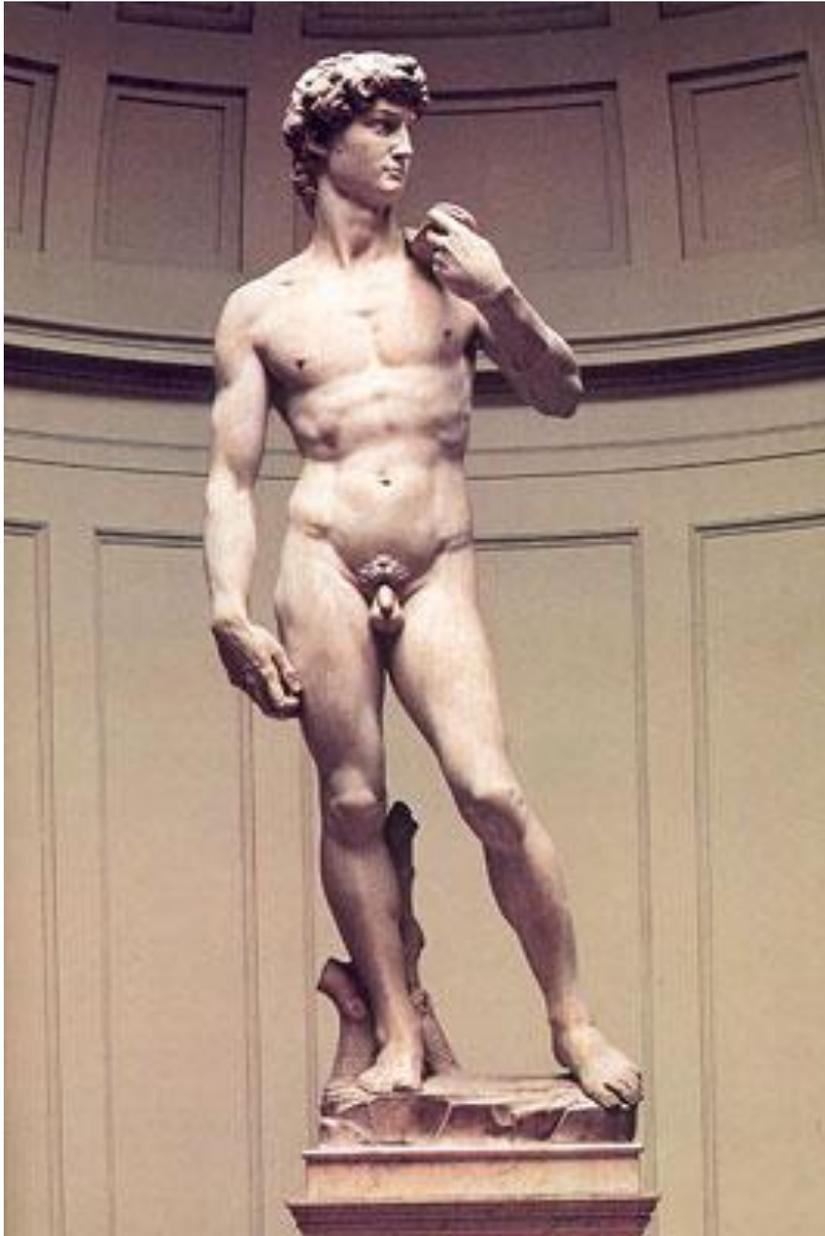
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Над созданием зданий трудились великие архитекторы :

1. Филиппо Брунеллески;
2. Леон Баттист Альберти;
3. Донато Браманте;
4. Джорджо Вазари и многие другие.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНЕССАНСА

Давид. Микеланджело

В скульптуре возрождаются античные традиции, показано обнаженное тело, созданы новые классические формы и виды ренессансной скульптуры:

1. новый тип круглой статуи и скульптурной группы;
2. новый тип живописного рельефа;
3. решена проблема устойчивости постановки фигуры;
4. передана органическая цельность тела, его тяжесть, масса и др.

КОСТЮМ РЕНЕССАНСА

Одежда эпохи Возрождения становится более удобной, более гармоничной, как бы выражая гармонию внутреннего и внешнего в человеке.

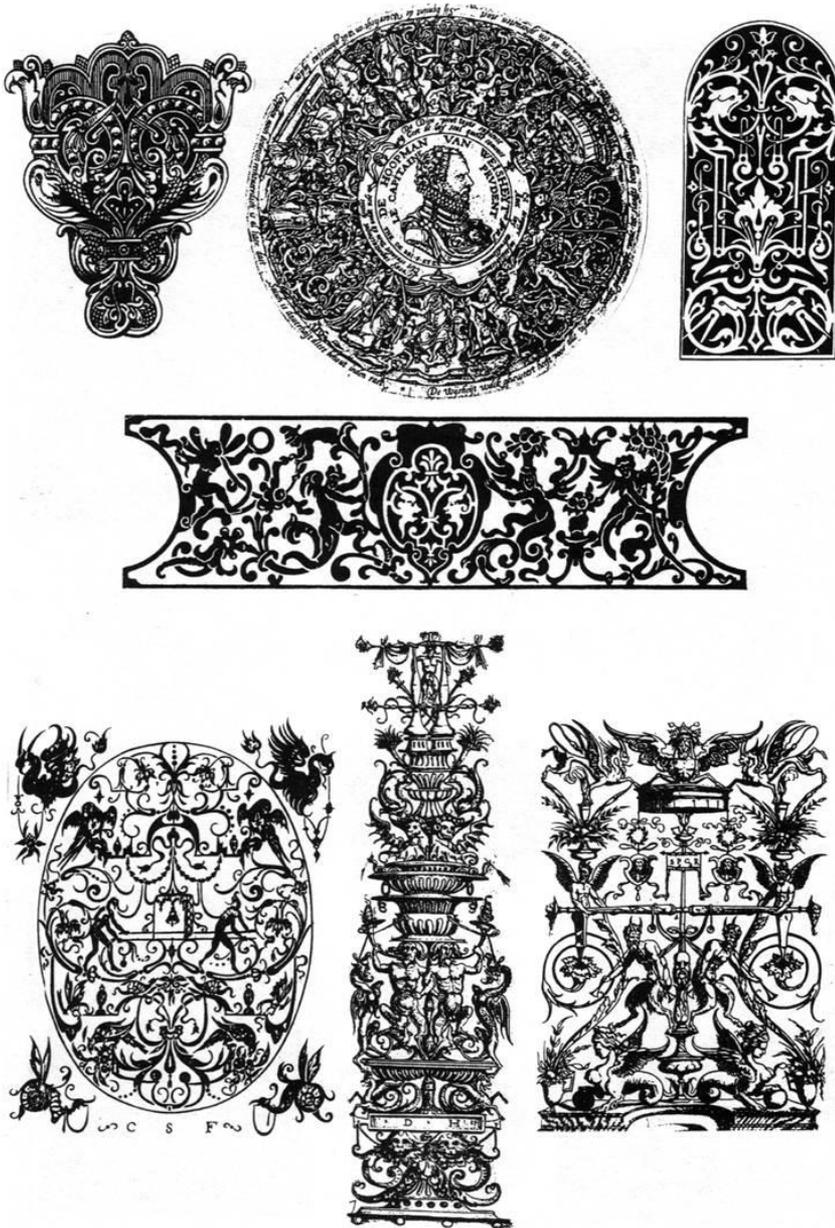

ОРНАМЕНТ РЕНЕССАНСА

Среди орнаментов особо важную смысловую роль играет гротеск.

Художники итальянского Ренессанса обратились к наследию Древнего Рима.

При раскопке терм Тита обнаружили незнакомый вид римского живописного орнамента, который назвали по итальянски «la grottesca» — гротеск от слова «grotta», т. е. грот, подземелье. Найденный орнамент поразил своей необычайной, причудливой и вольной игрой человеческими, животными и растительными формами, свободой и легкостью художественной фантазии.

МЕБЕЛЬ РЕНЕССАНСА

Начиная с XV века жилые дома все больше заполняются мебелью но она еще не имеет никаких существенных изменений по сравнению с готической. Преобладает сундук-ларь с фасадом, украшенным цоколем с пилястрами и карнизом.

Постепенно со второй половины XV века мебель начинают украшать деталями, характерными для архитектуры стиля Ренессанс. Родиной стиля Ренессанс была Италия, где сильно развилось мебельное производство.

МЕБЕЛЬ РЕНЕССАНСА

Большое значение начинают придавать профилировке мебели. У ларей, имевших форму прямоугольного ящика, появляются точеные ножки, стенки их становятся изогнутыми и отделяются резьбой с позолотой и росписью, применяется и интарсия - деревянная инкрустация. В росписи мебели принимают участие крупные художники.

МЕБЕЛЬ РЕНЕССАНСА

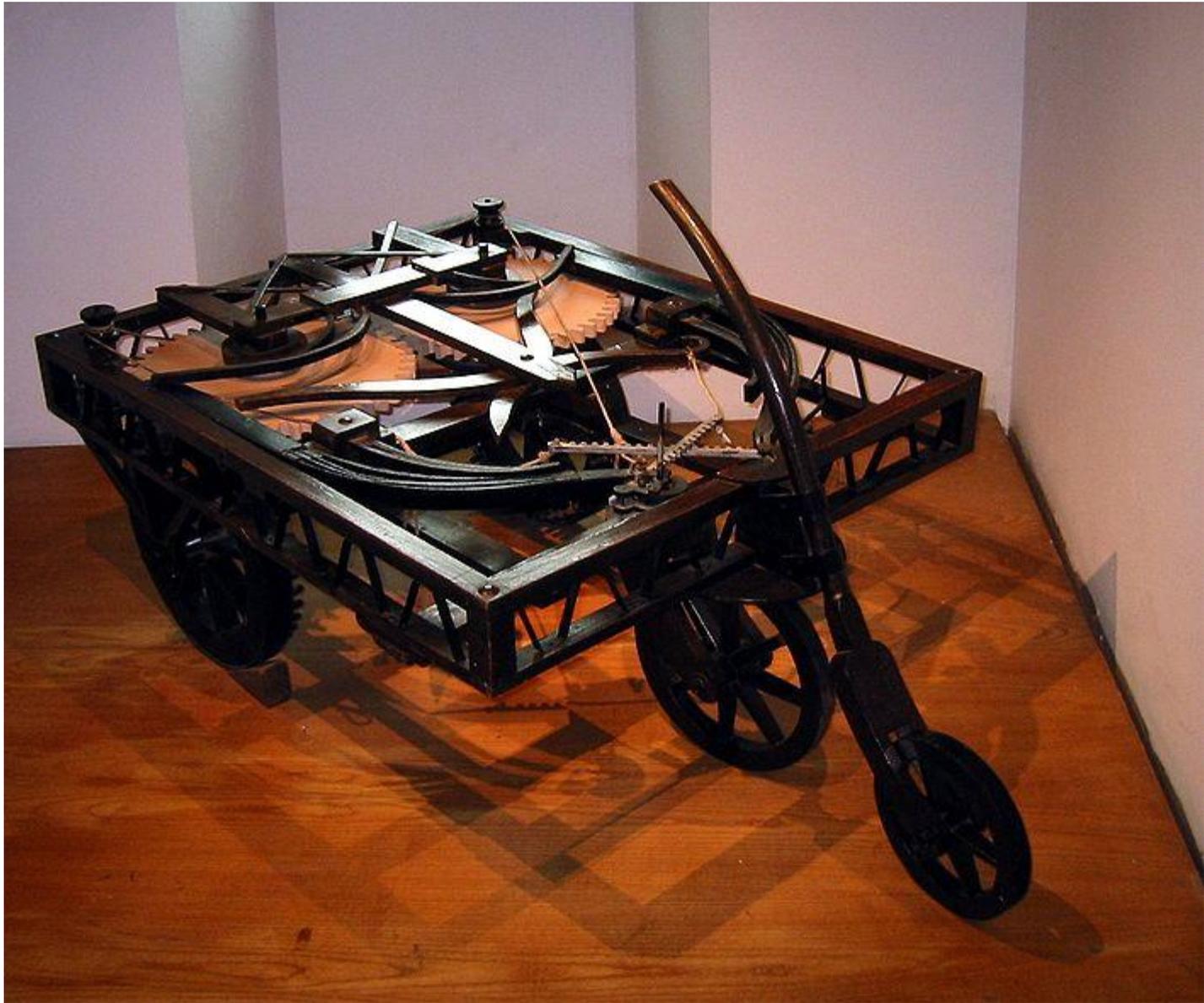
Наиболее распространенными типами мебели были ларь (кассоне) скамья-ларь со спинкой и подлокотниками в виде двух сундучков (кассапанка), стулья двух типов - на четырех ножках и на двух резных досках с восьмиугольными сиденьями, кровати - низкие, без балдахина, с резными столбиками по углам. В XVI веке появляются новые образцы мебели: бюро-конторки, мягкие кресла.

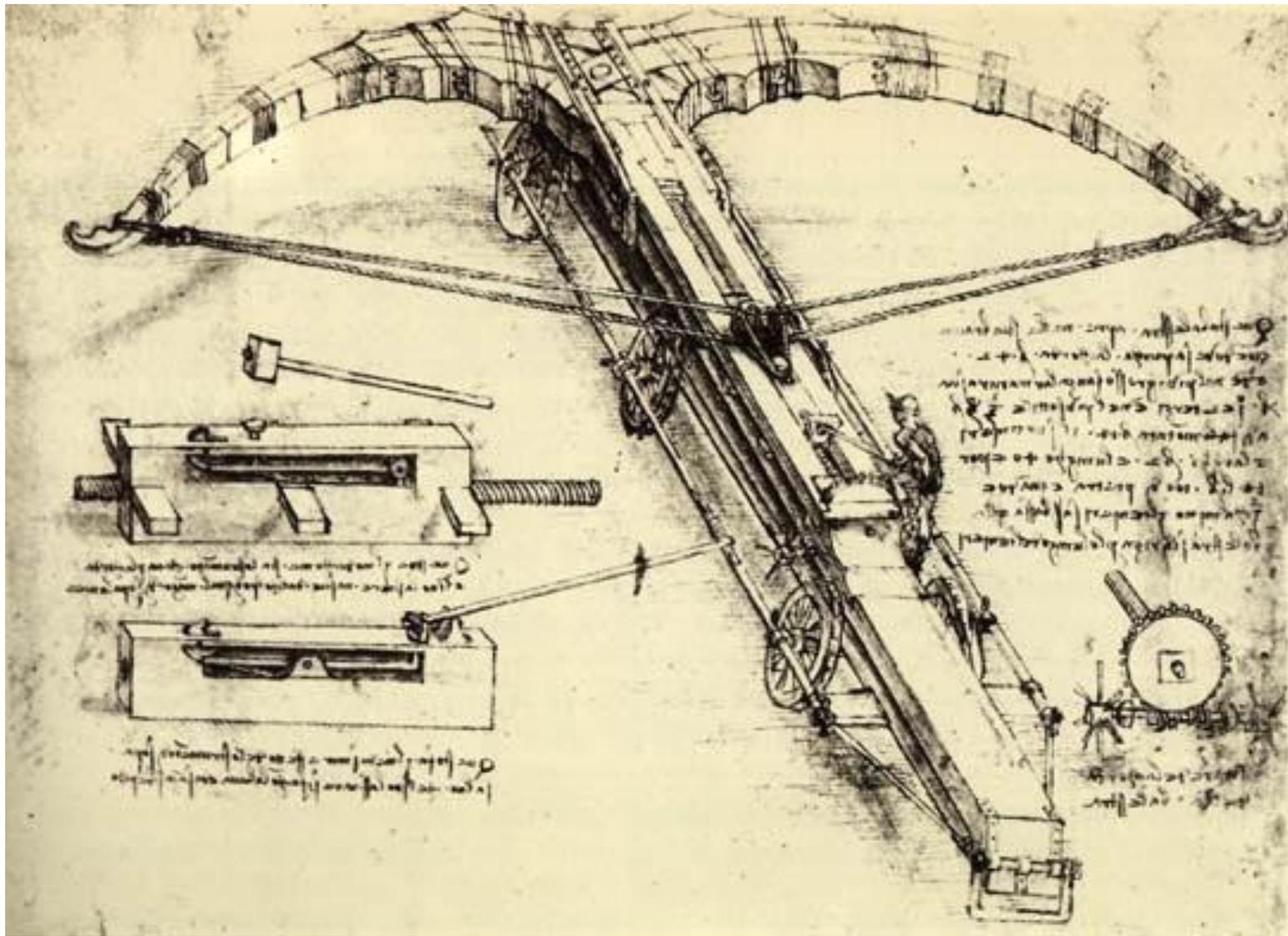
SALON.1711

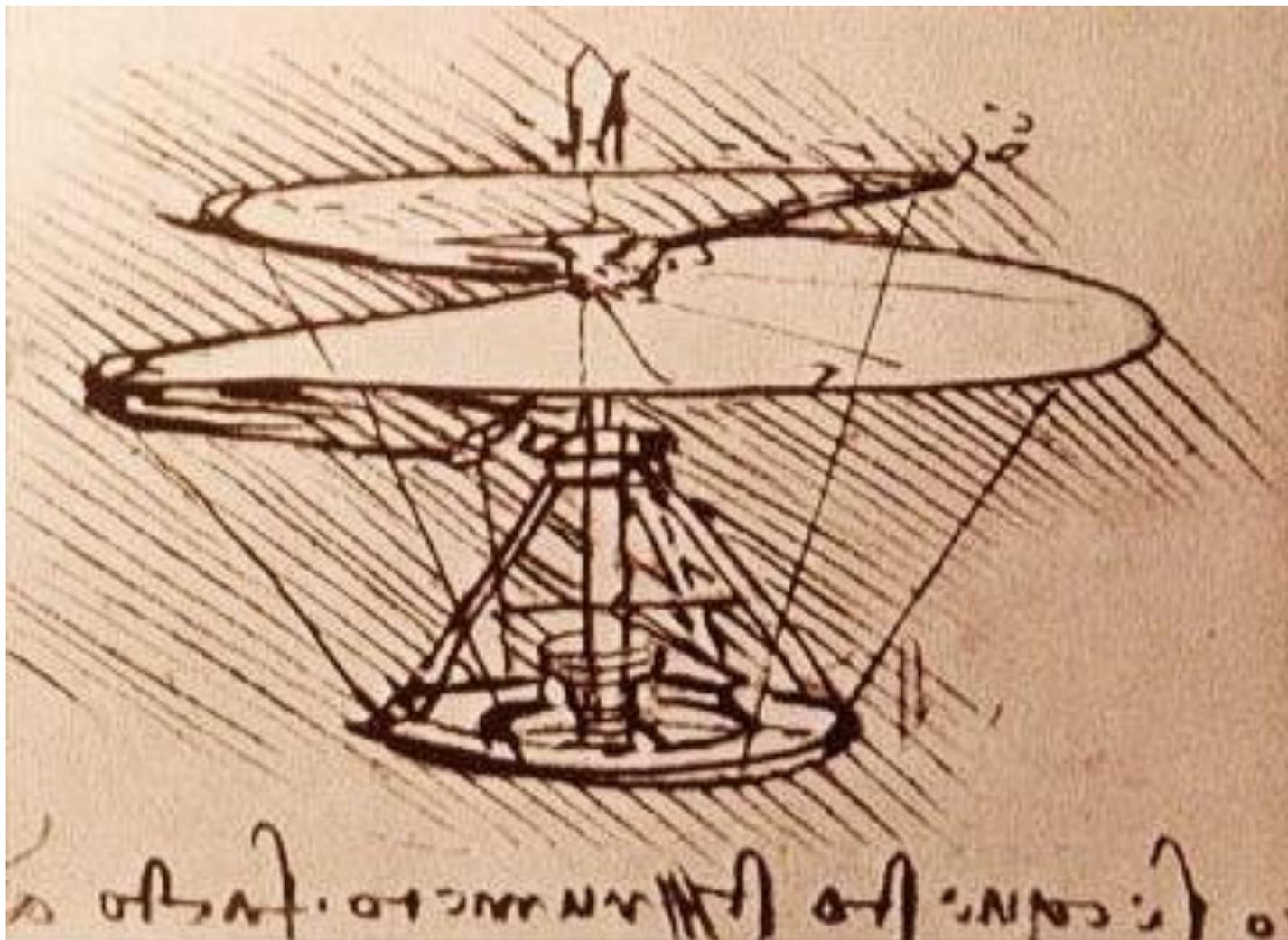
Военная машина. Инженерное сооружение. Проект. Леонардо да Винчи

Автомобиль. Инженерное сооружение. Проект. Леонардо да Винчи

Большой лук. Инженерное сооружение. Проект. Леонардо да Винчи

Летательный аппарат. Инженерное сооружение. Проект. Леонардо да Винчи