Реферат по МХК

на тему: «Культура эпохи Возрождения»

Выполнила:

ученица 9в класса

средней школы №1

Егорова Ольга

г. Новоульяновск

2010 г.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха возрождения**,** интеллектуальный и художественный расцвет, период в истории культуры Западной и Центральной Европы 14–16 вв., основным содержанием, которого было становление новой, «земной», светской по своей сути картины мира, кардинально отличной от средневековой. Новая картина мира нашла выражение в гуманизме, ведущем идейном течении эпохи, и натурфилософии, проявилась в искусстве и науке, претерпевших революционные изменения. Строительным материалом для оригинального здания новой культуры послужила античность, к которой обратились через голову Средневековья и которая как бы «возрождалась» к новой жизни, – отсюда название эпохи – «Возрождение», или «Ренессанс» (на французский манер), данное ей впоследствии. Родившись в Италии, новая культура в конце 15 в. переходит через Альпы, где в результате синтеза итальянской и местных национальных традиций рождается культура Северного Возрождения. Термин получил теоретическое обоснование в 16 веке в трудах Вазари, посвящённых творчеству знаменитых художников, скульпторов и зодчих. В это время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке как венце её творения. В эпоху Возрождения новая ренессансная культура сосуществовала с культурой позднего Средневековья, что особенно характерно для стран, лежавших севернее Италии.

Искусство

При теоцентризме и аскетизме средневековой картины мира искусство в средние века служило, прежде всего, религии, передавая мир и человека в их отношении к Богу, в условных формах, было сосредоточено в пространстве храма. Ни видимый мир, ни человек не могли быть самоценными предметами искусства. В 13 в. в средневековой культуре наблюдаются новые тенденции (жизнерадостное учение Св. Франциска, творчество Данте, предтечи гуманизма). На вторую половину 13 в. приходится начало переходной эпохи в развитии итальянского искусства – Проторенессанса (длилась до начала 15 в.), подготовившей Ренессанс. Творчество некоторых художников этого времени (Дж. Фабриано, Чимабуэ, С.Мартини и др.), вполне средневековых по иконографии, проникается более жизнерадостным и светским началом, фигуры приобретают относительный объем. В скульптуре преодолевается готическая бесплотность фигур, снижается готическая эмоциональность (Н.Пизано). Впервые отчетливо разрыв со средневековыми традициями проявился в конце 13 – первой трети 14 в. во фресках Джотто ди Бондоне, который ввел в живопись чувство трехмерного пространства, писал фигуры более объемными, больше внимание уделял обстановке и, главное, проявил особенный, чуждый экзальтированной готике, реализм в изображении человеческих переживаний.

На почве, возделанной мастерами Проторенессанса, возникло Итальянское Возрождение, прошедшее в своей эволюции через несколько фаз (Раннее, Высокое, Позднее). Связанное с новым, по сути, светским мировоззрением, выраженным гуманистами, оно утрачивает неразрывную связь с религией, живопись и статуя распространяются за пределы храма. С помощью живописи художник осваивал мир и человека, как они виделись глазу, применяя новый художественный метод (передача трехмерного пространства при помощи перспективы (линейной, воздушной, цветовой), создание иллюзии пластического объема, соблюдение пропорциональности фигур). Интерес к личности, ее индивидуальным чертам сочетался с идеализацией человека, поиском «совершенной красоты». Сюжеты священной истории не ушли из искусства, но отныне их изображение было неразрывно связано с задачей освоения мира и воплощения земного идеала (отсюда так похожи Вакх и Иоанн Креститель Леонардо, Венера и Богоматерь Боттичелли). Ренессансная архитектура утрачивает готическую устремленность к небу, обретает «классическое» равновесие и пропорциональность, соразмерность человеческому телу. Возрождается античная ордерная система, но элементы ордера были не частями конструкции, а декором, украшавшим и традиционные (храм, дворец властей) и новые типы зданий (городской дворец, загородная вилла).

Родоначальником Раннего Возрождения считается флорентийский живописец Мазаччо, подхвативший традицию Джотто, добившийся почти скульптурной осязаемости фигур, использовавший принципы линейной перспективы, ушедший от условности изображения обстановки. Дальнейшее развитие живописи в 15 в. шло в школах Флоренции, Умбрии, Падуи, Венеции (Ф.Липпи, Д.Венециано, П. дела Франческо, А.Паллайоло, А.Мантенья, К.Кривели, С.Боттичелли и многие др.). В 15 в. рождается и развивается ренессансная скульптура (Л.Гиберти, Донателло, Я. делла Кверча, Л. делла Роббиа, Верроккьо и др., Донателло впервые создал самостоятельно стоящую, не связанную с архитектурой круглую статую, первым изобразил обнаженное тело с выражением чувственности) и архитектура (Ф.Брунеллески, Л.Б.Альберти и др.). Мастера 15 в. (прежде всего Л.Б.Альберти, П. делла Франческо) создали теорию изобразительных искусств и архитектуры.

Около 1500 в творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тициана итальянская живопись и скульптура достигли своей наивысшей точки, вступив в пору Высокого Возрождения. Созданные ими образы совершенно воплощали человеческое достоинство, силу, мудрость, красоту. В живописи была достигнута небывалая пластичность и пространственность. Архитектура достигла своей вершины в творчестве Д.Браманте, Рафаэля, Микеланджело. Уже в 1520-е в искусстве Центральной Италии, в искусстве Венеции в 1530-е, происходят перемены, означавшие наступление Позднего Возрождения. Классический идеал Высокого Возрождения, связанный с гуманизмом 15 в., быстро утратил свое значение, не отвечая новой исторической обстановке (потеря Италией своей независимости) и духовному климату (итальянский гуманизм стал более трезв, даже трагичен). Творчество Микеланджело, Тициана обретает драматическую напряженность, трагизм, иногда доходящий до отчаянья, сложность формального выражения. К Позднему Возрождению можно отнести П.Веронезе, А.Палладио, Я.Тинторетто и др. Реакцией на кризис Высокого Возрождения было возникновение нового художественного течения – маньеризма, с его обостренной субъективностью, манерностью (часто доходящей до вычурности и жеманности), порывистой религиозной одухотворенностью и холодным аллегоризмом (Понтормо, Бронзино, Челлини, Пармиджанино и др.).

ТИНТОРЕТТО. САРНЦО ПРИНОСИТ ПОБЕДУ ВЕНЕЦИАНЦАМ НАД АРДЖЕНТОЙ

ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ. БРАК В КАНЕ. 1562–1563. Лувр, Париж

АНЬОЛО БРОНЗИНО. ПОРТРЕТ ИЗАБЕЛЛЫ [МЕДИЧИ](http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/MEDICHI.html). 1542. Галерея Уффици, Флоренция. 1562–1563. Лувр, Париж

БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ. [ПЕРСЕЙ](http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/PERSE.html)

ПАРМИДЖАНИНО. РАБЫНЯ-ТУРЧАНКА

Северное Возрождение было подготовлено возникновением в 1420-е – 1430-е на основе поздней готики (не без опосредованного влияния джоттовской традиции) нового стиля в живописи, так называемого «ars nova» – «нового искусства» (термин Э.Панофского). Его духовной основой, по мнению исследователей, стало прежде всего так называемое «Новое благочестие» северных мистиков 15 в., предполагавшее специфический индивидуализм и пантеистическое приятие мира. У истоков нового стиля стояли нидерландский живописцы Ян ван Эйк, усовершенствовавший к тому же масляные краски, и Мастер из Флемалля, за которыми последовали Г. ван дер Гус, Р. ван дер Вейден, Д.Боутс, Г. тот Синт Янс, И.Босх и др. (сер. – втор. пол. 15 в.). Новая нидерландская живопись получила широкий отклик в Европе: уже в 1430–1450-е появляются первые образцы новой живописи в Германии (Л.Мозер, Г.Мульчер, особенно К.Виц), во Франции (Мастер Благовещения из Экса и, конечно, Ж.Фуке). Для нового стиля был характерен особый реализм: передача трехмерного пространства посредством перспективы (хотя, как правило, приблизительно), стремление к объемности. «Новое искусство», глубоко религиозное, интересовалось индивидуальными переживаниями, характером человека, ценя в нем, прежде всего смирение, благочестие. Его эстетике чужд итальянский пафос совершенного в человеке, страсть к классическим формам (лица персонажей не идеально пропорциональны, готически угловаты). С особенной любовью, детально изображалась природа, быт, тщательно выписанные вещи имели, как правило, религиозно-символический смысл.

ИЕРОНИМУС БОСХ. САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ. Левая створка триптиха.

ЖАН ФУКЕ. ПЬЕТА ИЗ НУАНА. Левая створка триптиха.

Собственно искусство Северного Возрождения рождается на рубеже 15–16 вв. в результате взаимодействия национальных художественных и духовных традиций заальпийских стран с ренессансным искусством и гуманизмом Италии, с развитием северного гуманизма. Первым художником ренессансного типа можно считать выдающегося немецкого мастера А.Дюрера, непроизвольно, однако, сохранявшего готическую одухотворенность. Полный разрыв с готикой осуществил Г.Гольбейн Младший с его «объективностью» живописной манеры. Живопись М.Грюневальда, напротив, была проникнута религиозной экзальтацией. Немецкий ренессанс был делом одного поколения художников и истощился в 1540-е. В Нидерландах в первой трети 16 в. начали распространяться течения, ориентированные на Высокое Возрождение и маньеризм Италии (Я.Госсарт, Я.Скорель, Б. ван Орлей и др.). Самое же интересное в нидерландской живописи 16 в. – это разработка жанров станковой картины, бытового и пейзажного (К.Массейс, Патинир, Лука Лейденский). Наиболее национально-своеобразным художником 1550–1560-х был П.Брейгель Старший, которому принадлежат картины бытового и пейзажного жанра, а также картины-притчи, обычно связанные с фольклором и горько-ироничным взглядом на жизнь самого художника. Ренессанс в Нидерландах исчерпывает себя в 1560-е. Французский Ренессанс, носивший всецело придворный характер (в Нидерландах и Германии искусство больше было связано с бюргерством) был, пожалуй, самым классическим в Северном Возрождении. Новое ренессансное искусство, постепенно набрав силу под влиянием Италии, достигает зрелости в середине – второй половине столетия в творчестве архитекторов П.Леско, создателя Лувра, Ф.Делорма, скульпторов Ж.Гужона и Ж.Пилона, живописцев Ф.Клуэ, Ж.Кузена Старшего. Большое влияние на вышеперечисленных живописцев и скульпторов оказала «школа Фонтенбло», основанная во Франции итальянскими художниками Россо и Приматиччо, работавшими в стиле маньеризма, но французские мастера не стали маньеристами, восприняв скрытый под маньеристским обличьем классический идеал. Ренессанс во французском искусстве заканчивается в 1580-е. Во второй половине 16 в. искусство ренессанса Италии и других европейских стран постепенно уступает место маньеризму и раннему барокко.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. ПОРТРЕТ ОТЦА

ГАНС ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ. [АННА](http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ANNA.html) КЛЕВСКАЯ

МАТТИАС ГРЮНЕВАЛЬД. Правая створка Изенхеймского алтаря с изображением Воскресения Христа. 1511–1516. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция.

Литература

Данилова И.Е. *Искусство средних веков и Возрождения.* М., 1984
Джеймс П., Мартин Дж. *Все возможные миры: История географических идей.* М., 1988
Косарева Л.М. *Картины вселенной в европейской культуре XVI – XVIII в*. – Историко-астрономические исследования. М., 1990. Вып. 22.
Виргинский В.С., Хотененков В.Ф. *Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века.* М., 1993
Воронина Т.С., Мальцева Н. Л., Стародубова В. В. *Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии.* М., 1994
Гнедич П.П. *Эпоха Возрождения.* Калининград, 1995
Данилова И.Е. *Альберти и Флоренция.* М., 1997
Лосев А. Ф. *Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения.* М., 1998
Панофский Э. *Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада.* М., 1998
Соколов М. Н. *Вечный Ренессанс: Лекции о морфологии культуры Возрождения.* М., 1999
Ревякина Н. В. *Человек в гуманизме итальянского Возрождения.* Иваново, 2000
Шастель А. *Искусство и гуманизм во Флоренции: Очерки об искусстве и неоплатоническом гуманизме времен Лоренцо Великолепного.* М. – СПб, 2001
Шюре Э. *Пророки Возрождения.* М., 2001