

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Возрождение, или Ренессанс — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени.

Приходится — в Италии — на начало XIV века — последнюю четверть XVI века и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века.

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм. Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин.

Первые предвестники искусства Возрождения появились в Италии в XIV веке. Художники этого времени, Пьетро Каваллини (1259—1344), Симоне Мартини (1284—1344) и (в первую очередь) Джотто (1267—1337) при создании полотен традиционной религиозной тематики отталкивались от традиции интернациональной готики, однако начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, использование пейзажа на заднем плане, что позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными.

Это резко отличало их творчество от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении. Для обозначения их творчества используется термин Проторенессанс.

Общая характеристика

Новая культурная парадигма возникла вследствие кардинальных изменений общественных отношений в Европе.

Особое значение в становлении Возрождения имело падение Византийского государства и бежавшие в Европу византийцы, взявшие с собой свои библиотеки и произведения искусства, содержавшие множество античных источников, неизвестных средневековой Европе, а также являвшиеся носителями античной культуры, в Византии никогда не забывавшейся. Так, под впечатлением от выступления византийского лектора, Козимо Медичи основал Академию Платона во Флоренции.

Рост городов-республик привёл к росту влияния сословий, не участвовавших в феодальных отношениях: мастеров и ремесленников, торговцев, банкиров. Всем им была чужда иерархическая система ценностей, созданная средневековой, во многом церковной культурой, и её аскетичный, смиренный дух. Это привело к появлению гуманизма — общественно-философского движения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, созидательную деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных институтов.

В городах стали возникать светские центры науки и искусства, деятельность которых находилась вне контроля церкви. Новое мировоззрение обратилось к античности, видя в ней пример гуманистических, неаскетичных отношений. Изобретение в середине XV века книгопечатания сыграло огромную роль в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе.

Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках (в деятельности семейства Тони Парамони, Пизано, Джотто, Орканья и других), но оно твёрдо установилось только с 1420-х годов. Во Франции, Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу XV века оно достигло своего наивысшего расцвета. В XVI веке назревает кризис идей Возрождения, следствием чего является возникновение маньеризма и барокко.

Изобразительное искусство

Для живописи эпохи Возрождения характерно обращение профессионального взгляда художника к природе, к законам анатомии, жизненной перспективе, действию света и другим идентичным естественным явлениям.

Художники Возрождения, работая над картинами традиционной религиозной тематики, начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, 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

«Рождение Венеры», около 1485, Сандро Боттичелли — одно из первых со времён античности изображений обнажённого женского тела.

Раннее Возрождение

В начале XV века Филиппо Брунеллески (1377—1446), флорентийский учёный 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.

Наиболее известные художники этого периода — Мазаччо (1401—1428), Мазолино (1383—1440), Беноццо Гоццолли (1420—1497), Пьеро Делла Франческо (1420—1492), Андреа Мантенья (1431—1506), Никколо Пиццоло (1421-1453), Джованни Беллини (1430—1516), Антонелло да Мессина (1430—1479), Доменико Гирландайо (1449—1494), Сандро Боттичелли (1445—1510).

Большое распространение получила скульптура. В творчестве скульпторов получили развитие многие формы: статуя, рельеф, бюст и т. д. Ими были достигнуты новые высоты в изображении пластики человеческого тела: эмоций, движений тела, сложных сцен в многоплановых, перспективных рельефах. Наиболее известными скульпторами этого периода являются Донателло (1386—1466) и Лоренцо Гиберти (1381—1456).

Донателло (ок. 1386 - 13 декабря 1466 или 1466)

Мазаччо (21 декабря 1401 - осень 1428)

Высокое Возрождение

Наивысший расцвет искусства Возрождения пришёлся на первую четверть XVI века, которая получила название «Высокое возрождение». Работы Сансовино (1486—1570), Леонардо да Винчи (1452—1519), Рафаэля Санти (1483—1520), Микеланджело Буонарроти (1475—1564), Джорджоне (1476—1510), Тициана (1477—1576), Антонио Корреджо (1489—1534) составляют золотой фонд европейского искусства.

Микеланджело. «Сотворение Адама», 1508—1512, Сикстинская капелла

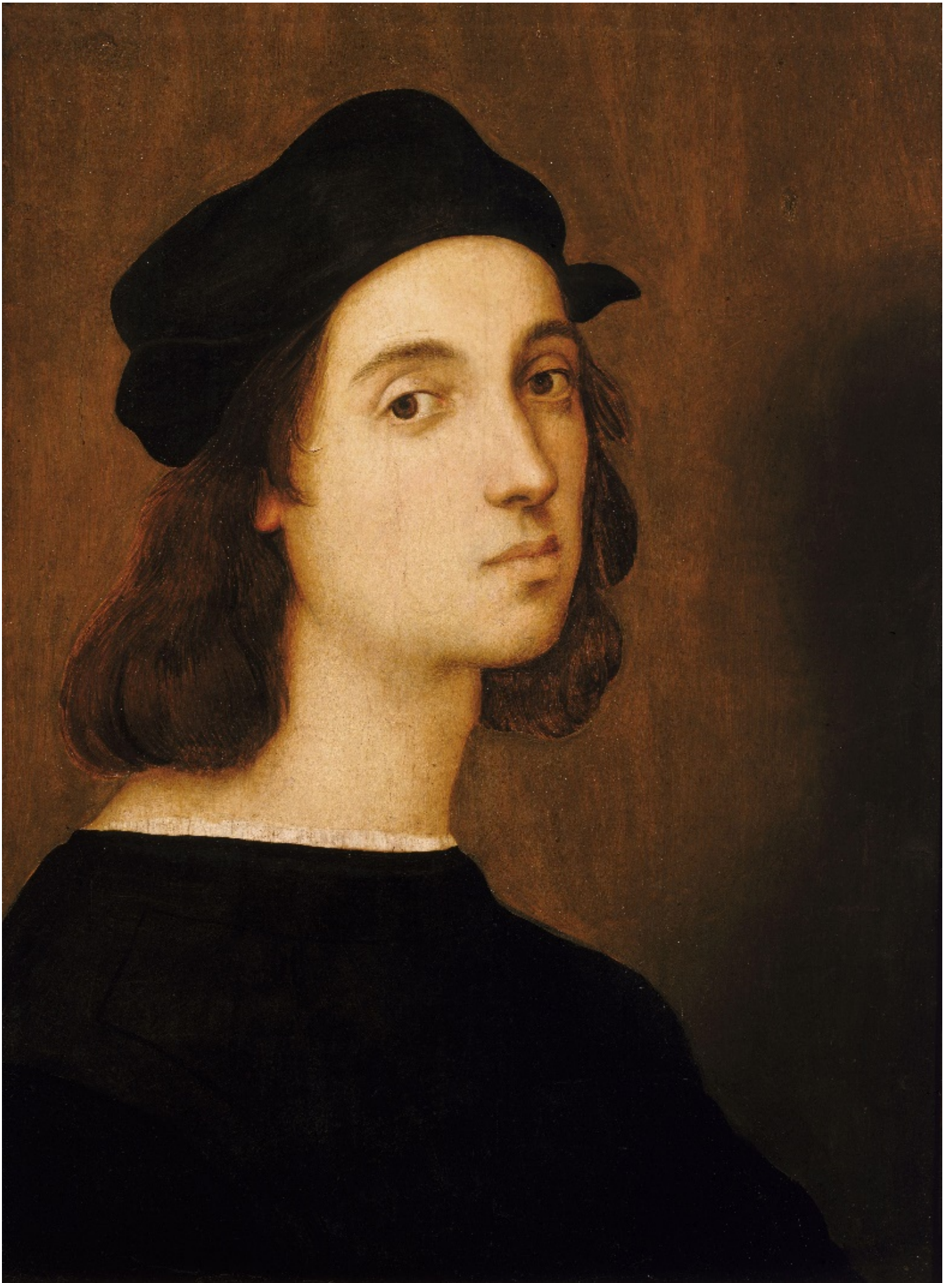
Подходя к живописи с точки зрения естествоиспытателя, Леонардо да Винчи добился высокого мастерства в передаче мимики лица и тела человека, способах передачи пространства, построения композиции. Вместе с тем его работы создают гармоничный образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам. В

дальнейшем эти новации были развиты Рафаэлем Санти.

Картины и скульптуры Микеланджело Буонарроти 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[источник не указан 2559 дней].

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.

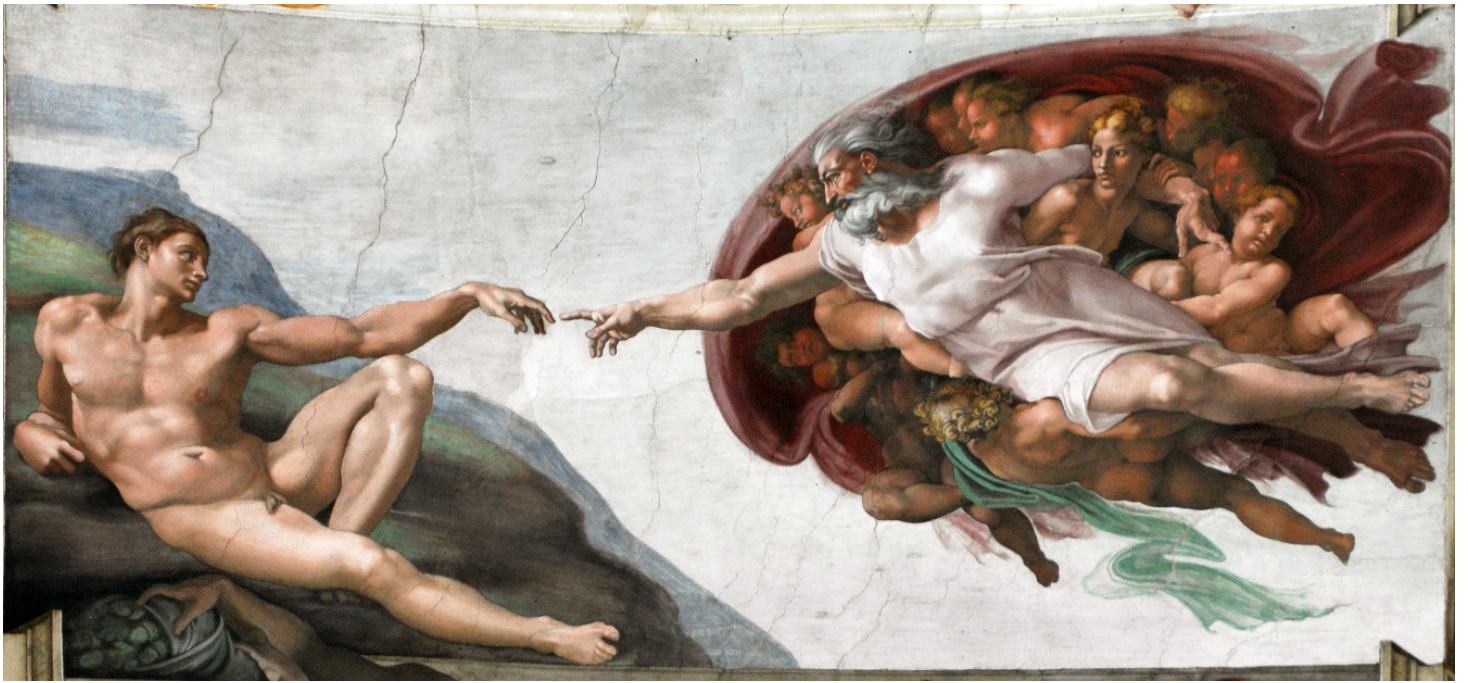

Рафаэль Санти (28 марта 1483 - 6 апреля 1520)

Микеланджело Буонарроти (6 марта 1475 - 18 февраля 1564)

Микеланджело. «Сотворение Адама», 1508—1512, Сикстинская капелла

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (15 апреля 1452 - 2 мая 1519)

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, удлиённость 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. Позднее маньеристская мода распространилась по всей Италии и за её пределами. В 1590-е годы на смену маньеризму приходит искусство барокко (переходные фигуры — Тинторетто и Эль Греко)

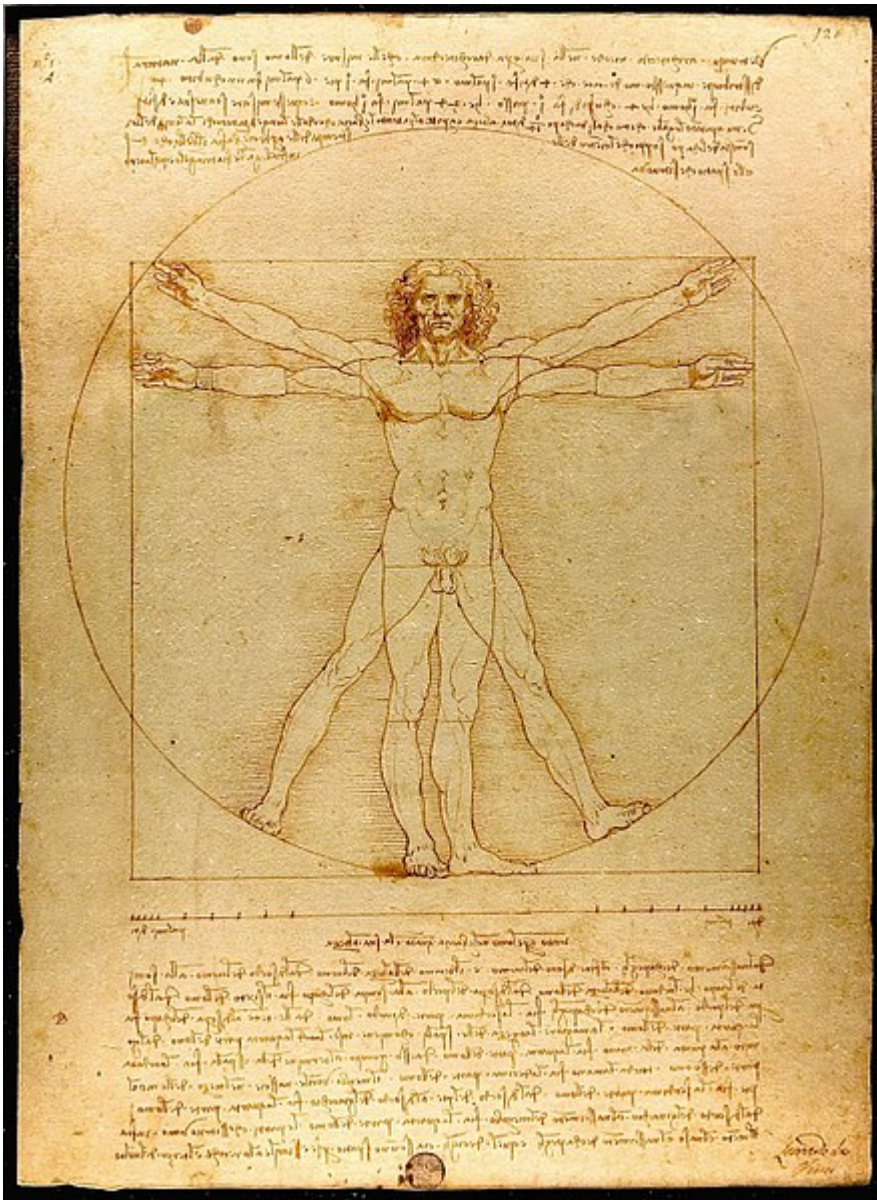
Джироламо Франческо Мария Маццола (11 января 1503 - 24 августа 1540)

Северное Возрождение

Художники, жившие к северу от Альп, не имели перед своими глазами образцов античного искусства. Археологическое измерение итальянского Ренессанса, состоявшее в изучении вновь открытых памятников античности, было им совершенно чуждо. Здесь долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, меньше внимание уделялось исследованиям античного наследования и познанию анатомии человека. Портреты северных художников (например, Гольбейна) лишены гармонизации и идеализации действительности, которые свойственны их южным собратьям; в своей реалистичности они доходят до натурализма. С другой стороны, они не порывают со стихией народной, крестьянской жизни и фольклорными традициями; особенно показательно в этом отношении творчество Питера Брейгеля Старшего.

На стыке интернациональной готики и предренессансных веяний в Бургундских Нидерландах 1-й половины XV века родилось старонидерландское искусство. Усложнённая иконография и запутанный символизм сочетались с предельным вниманием к подробностям домашнего обихода. Переход от темперы к масляной живописи позволял художником более рельефно и разносторонне передавать многообразие, глубину и блеск предметного мира. Все эти достижения связаны с именами Робера Кампена и его учеников — братьев ван Эйков и Рогира ван дер Вейдена. Во второй половине века пережитки готики и итальянские влияния причудливо переплелись в творчестве Мемлинга.

Хотя в Италии эпохи кватроченто с интересом следили за достижениями нидерландских художников, итальянское влияние стало проникать в эти края только в XVI веке, когда баварец Альбрехт Дюрер ездил совершенствоваться своё искусство в Венецию, а в Нидерландах сформировалась школа антверпенского маньеризма, к которой принадлежал, в частности, Мабюз. С началом Реформации религиозная живопись на севере Европы попала под запрет, зато стали формироваться новые жанры, основанные не столько на переосмыслении художественных достижений предыдущих поколений (как в Италии), сколько на непосредственном наблюдении за природой, — именно, пейзаж, натюрморт, жанровая живопись.

«Витрувианский человек» Леонардо да Винчи

Пьета (Микеланджело) (1499): в традиционном религиозном сюжете на первый план вынесены простые человеческие чувства — материнская любовь и скорбь, при том что сам сюжет пока ещё религиозный.

«Афинская школа» — самая знаменитая фреска Рафаэля

Кризис Возрождения: венецианец Тинторетто в 1594 году изобразил тайную вечерю как подпольное собрание в тревожных сумеречных отсветах

Антверпенский маньеризм, за вычетом своего названия, имеет мало общего с итальянским

Список литературы

1. <https://ru.wikipedia.org/>
2. <https://medium.com/>
3. <http://www.grandars.ru/>