

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.

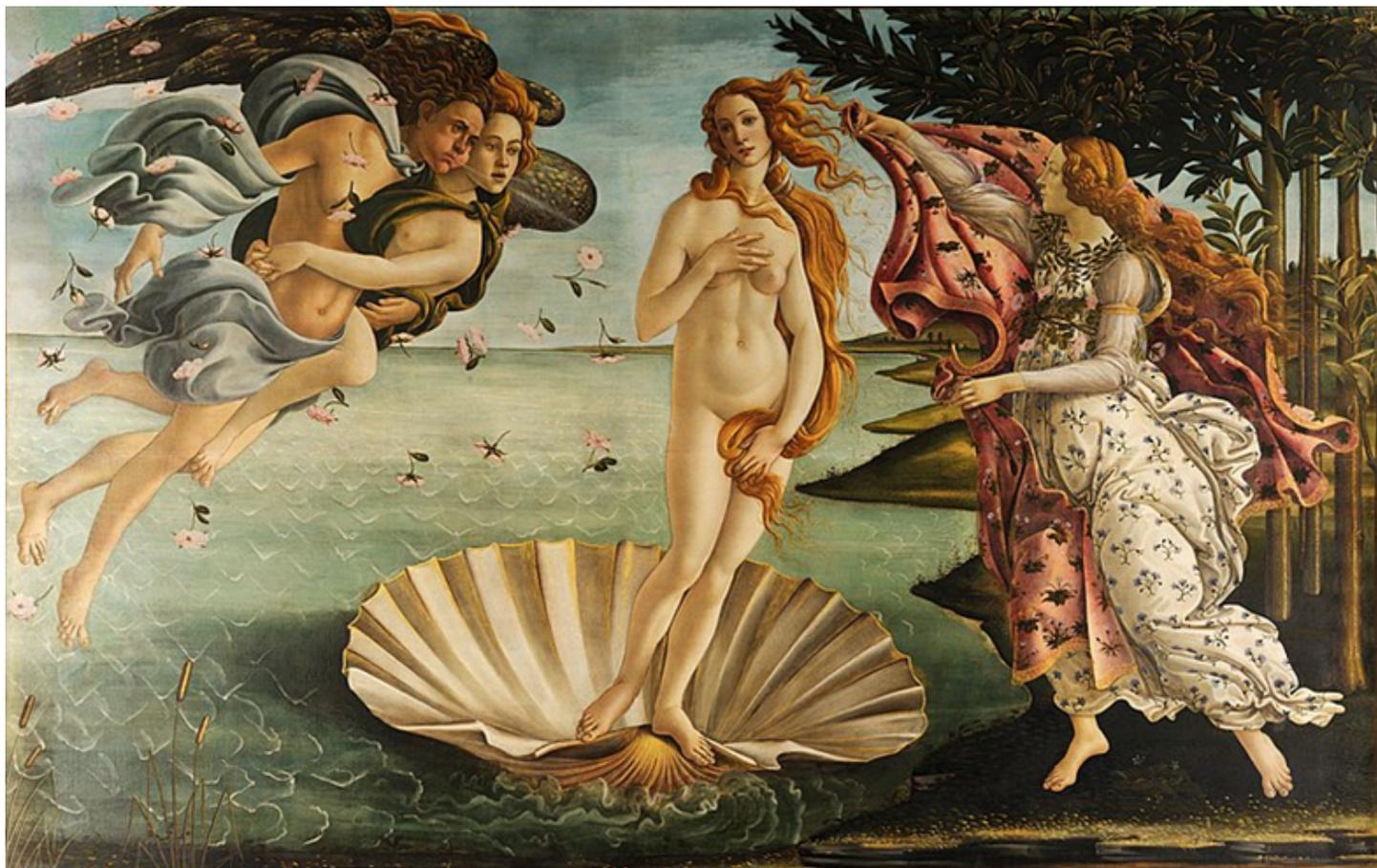
Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках (в деятельности семейства Тони Парамони, Пизано, Джотто, Орканья и других), но оно твёрдо установилось только с 1420-х годов. Во Франции, Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу 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.

Проторенессанс

Проторенессанс тесно связан со средневековьем, собственно и появился в Позднем средневековье, с византийскими, романскими и готическими традициями, этот период явился предтечей Возрождения. Он делится на два подпериода: до смерти Джотто ди Бондоне и после (1337 год). Важнейшие открытия, ярчайшие мастера живут и работают в первый период. Второй отрезок связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию. В конце XIII века во Флоренции возводится главное храмовое сооружение — собор Санта Мариа дель Фьоре, автором был Арнольфо ди Камбио, затем работу продолжил Джотто, спроектировавший кампанилу Флорентийского собора.

Беноццо Гоццоли изобразил поклонение волхвов как торжественную процессию придворных Медичи, ок. 1459

Беноццо Гоццоли изобразил поклонение волхвов как торжественную процессию придворных Медичи, ок. 1459

Раньше всего искусство проторенессанса проявилось в скульптуре (Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио, Андреа Пизано). Живопись представлена двумя художественными школами: Флоренции (Чимабуэ, Джотто) и Сиены (Дуччо, Симоне Мартини). Центральной фигурой живописи стал Джотто. Художники Возрождения считали его реформатором живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло её развитие: наполнение религиозных форм светским содержанием, постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным, нарастание реалистичности, ввёл в живописи пластический объём

фигур, изобразил в живописи интерьер.

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.

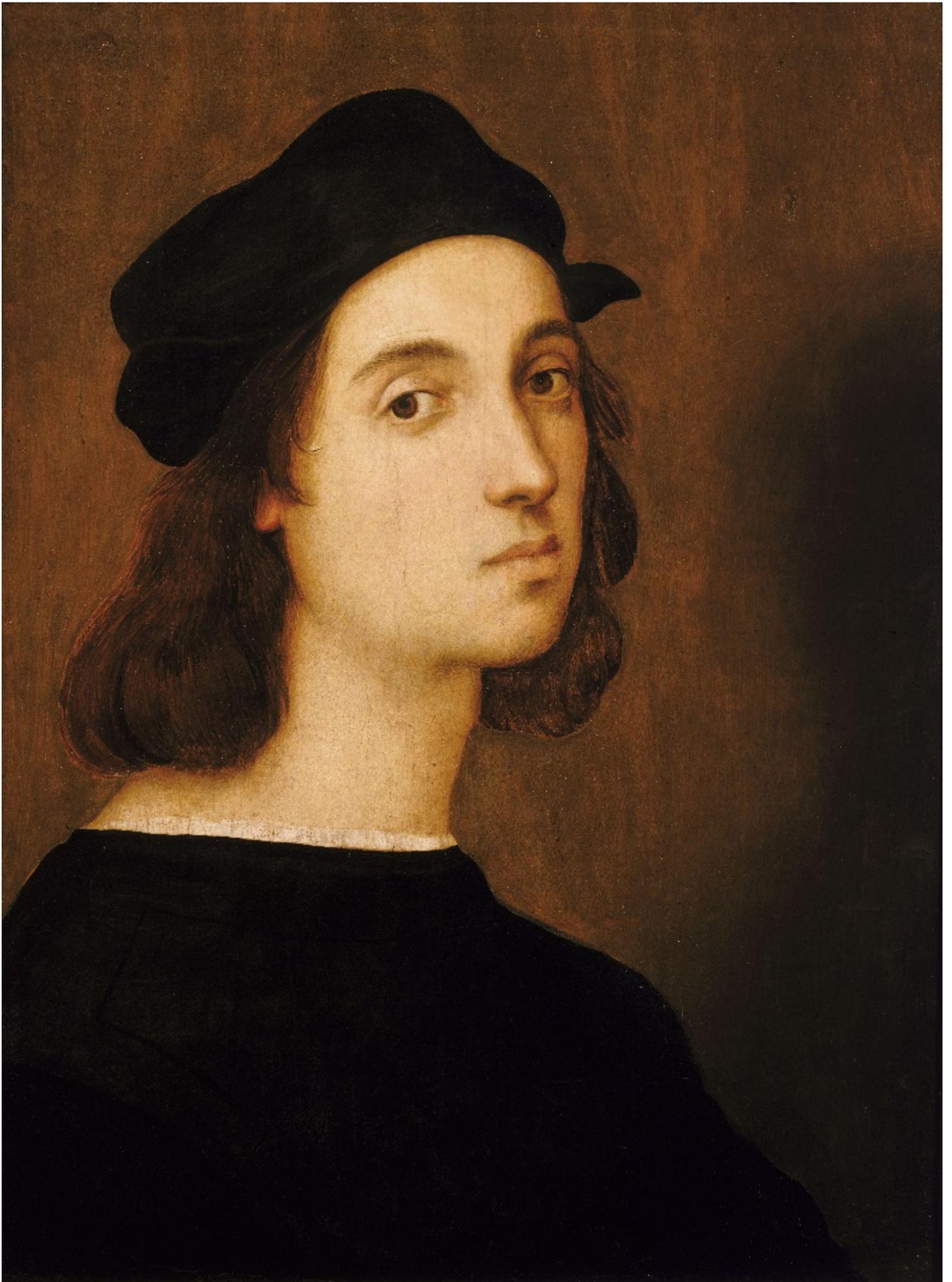
Микеланджело. «Сотворение Адама», 1508—1512, Сикстинская капелла

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].

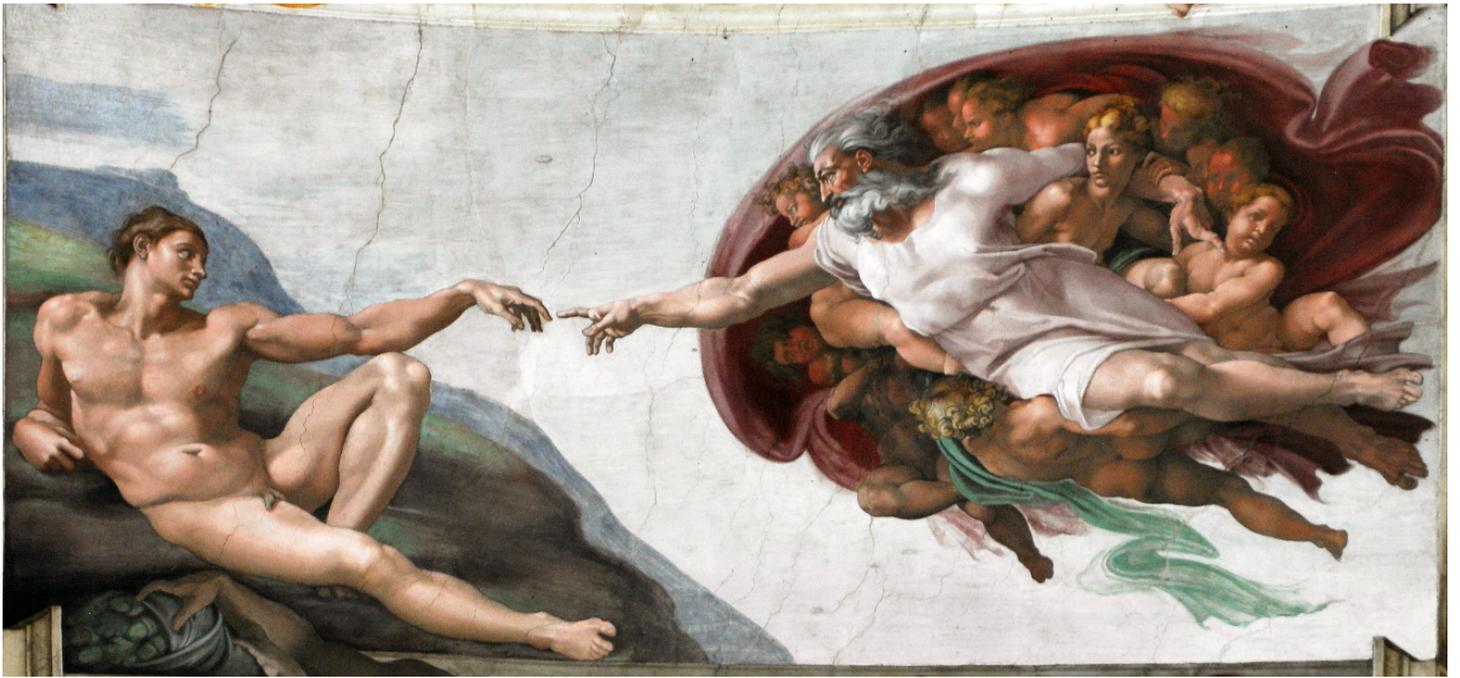
Творчество Джорджоне и Тициана отличает интерес к пейзажу, поэтизации сюжета. Оба художника достигли большого мастерства в искусстве портрета, с помощью которого передавали характер и богатый внутренний мир своих персонажей.

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.

Архитектура

Раннее Возрождение

В период кватроченто были заново открыты и сформулированы нормы классической архитектуры. Изучение античных образцов вело к усвоению классических элементов архитектуры и орнамента.

Пространство, как архитектурный компонент, организовано в отличном от средневековых представлений образе. В его основу встала логика пропорций, форма и последовательность частей подчинены геометрии, а не интуиции, что было характерной чертой средневековых сооружений. Первым образцом периода можно назвать базилику Сан-Лоренцо во Флоренции, реконструированную Филиппо Брунеллески (1377—1446).

В течение этих лет в искусстве появляется стремление к органичному сочетанию средневековых традиций с классическими элементами. В храмовом строительстве основным типом остаётся базилика с плоским потолком или с крестовыми сводами, но в элементах — расстановке и отделке колонн и столбов, распределении арок и архитравов, внешнем виде окон и порталов, зодчие ориентируются на греко-римские памятники в стремлении образования обширных, свободных пространств

внутри зданий. Впоследствии, постепенно, и в общей концепции, и в деталях основой произведений становятся образцы античного искусства.

Чаще всего в оформлении зданий присутствует коринфский ордер с разнообразными видоизменениями капители. Новый стиль сильнее проникает в нехрамовую архитектуру: дворцы правителей, городских властей и знати, ранее подобные крепостям, не во всём отойдя от средневекового облика, изменяются, очевидно желание архитекторов соблюсти симметричность и гармонию пропорций. Эти постройки имеют гармонично просторные внутренние дворы, обнесённые в нижнем и в верхнем этажах крытыми галереями на арках, которые поддерживаются колоннами или пилястрами античной формы. Фасаду придаётся размеренность по горизонтали посредством изящных межэтажных карнизов и главного карниза, образующего сильный выступ под крышей.

Итальянские архитектурные памятники раннего Возрождения находятся в основном во Флоренции; среди них — элегантный и вместе с тем простой в техническом решении купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре (1436) и палаццо Питти, созданные Филиппо Брунеллески, определившим вектор развития архитектуры Ренессанса; палаццо Медичи-Риккарди, построенный Микелоццо ди Бартоломео, палаццо Строцци Бенедетто да-Майяно и Кронака, палаццо Гонди (Джулиано да-Сангалло), палаццо Ручеллаи Леона Баттиста Альберти. В Риме можно отметить малый и большой венецианские дворцы Бернардо ди Лоренцо, Чертоза в Павии Боргоньоне, палаццо Вендрамин-Калерджи П. Ломбардо, Корнер-Спинелли, Тревизан, Кантарини и Дворец дождей в Венеции. К северу от Альп, а также в Испании, Раннее Возрождение наступает только в конце XV столетия, и его ранний период длится, приблизительно, до середины XVI века, впрочем, о создании шедевров в этот период в других странах говорить нельзя.

Дворец дожей в Венеции.

Высокое Возрождение

В продолжение Высокого Возрождения представления, взятые из античной архитектуры, развивались и воплощались на практике с большей уверенностью. Со вступлением на папский престол Юлия II (1503) центр итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, папа привлёк к своему двору лучших художников Италии. При нём и его ближайших преемниках, в Риме создается множество монументальных зданий, считающихся произведениями искусства. Изучение античного наследия становится более основательным, оно воспроизводится более последовательно и строго; реликты средневековья исчезают, искусство полностью базируется на классических принципах.

Основные памятники итальянской архитектуры этого времени — светские здания, которые отличаются гармоничностью и величию своих пропорций, изяществом деталей, отделкой и орнаментацией карнизов, окон, дверей; дворцы с лёгкими, в основном двухъярусными галереями на колоннах и столбах. В храмовом строительстве наблюдается стремление к колоссальности и величественности; осуществился переход от средневекового крестового свода к римскому коробовому своду, купола опираются на четыре массивных столба.

Галерея Уффици, вид в сторону площади Синьории, Флоренция.

Представителем этого периода был Донато Браманте (1444—1514), строго следовавший в возведении зданий классическим принципам. На Темпьетто во дворе церкви Сан-Пьетро в Монторิโอ (1503) Браманте вдохновили ротонды римских храмов. Также Браманте соорудил палаццо делла Канцеллерия, дворец Жиро, двор Сен-Дамазо в Ватиканском дворце, а также составил план Собора

Святого Петра в Риме и начал возводить здание. Но едва ли его можно назвать рабом классических форм; его стиль определял итальянскую архитектуру на протяжении всего XVI века.

Его последователями были Бальдассаре Перуцци, лучшие произведения которого — Фарнезинская вилла и палаццо Массими в Риме, великий Рафаэль Санти, построивший дворец Пандольфини во Флоренции, Антонио да Сангалло, построивший палаццо Фарнезе в Риме.

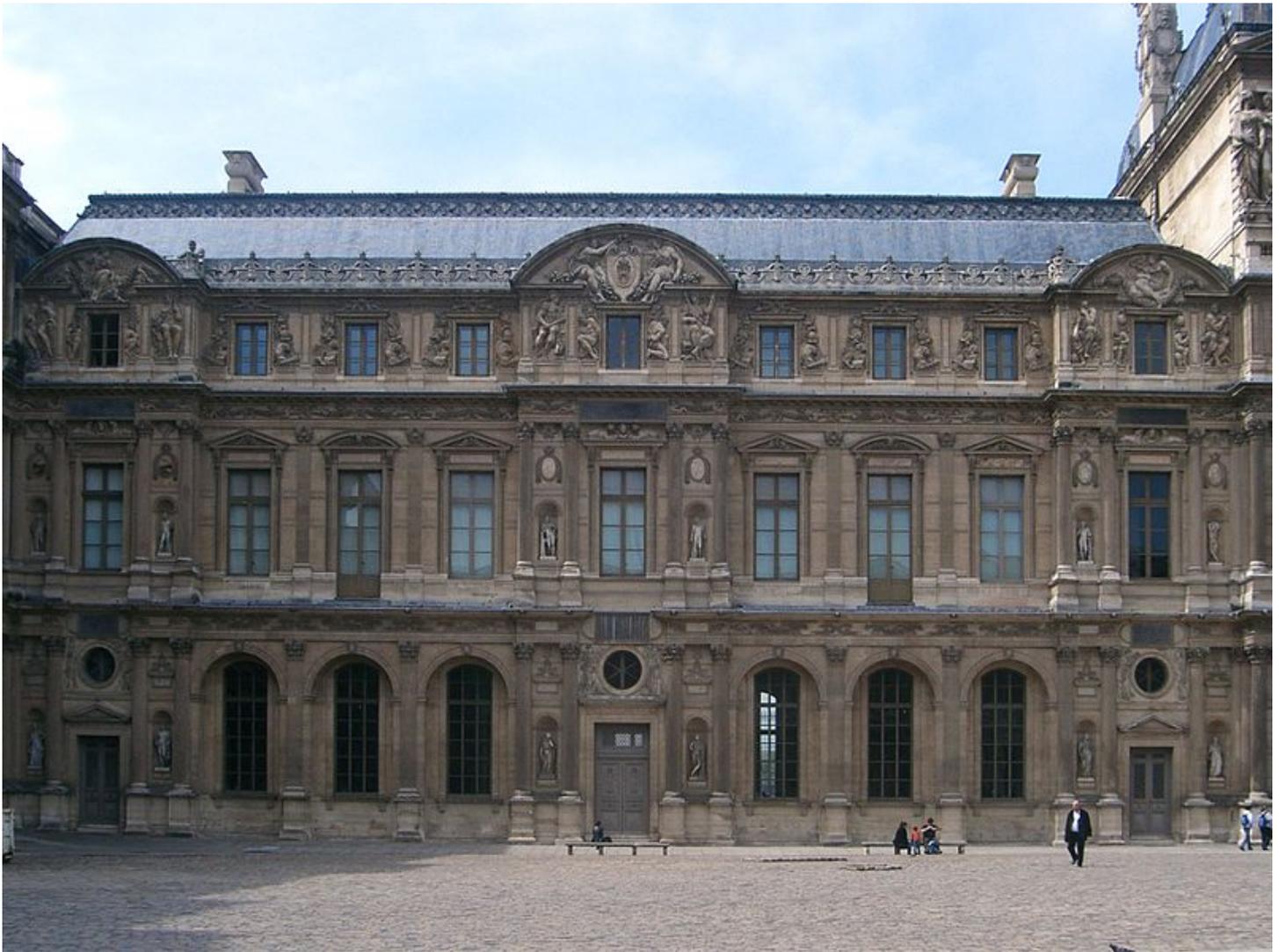
Также развивалась и венецианская архитектурная школа, главным представителем которой был Якопо Татти Сансовино, возведший библиотеку святого Марка и палаццо Корнер. С наступлением второй половины XVI века в итальянском зодчестве происходят перемены, выраженные желанием художников всё более

точно воспроизводить классические образцы, чему стали посвящаться целые трактаты, однако возводимые сооружения продолжают отличаться изяществом и благородством.

Крыло Луврского дворца, старейшая сохранившаяся часть здания, построенная Пьером Леско в середине XVI века.

Главными представителями архитектуры этого времени были Виньола, построивший Иль-Джезу в Риме и виллу Фарнезе в Витербо, живописец и биограф художников Вазари, им построен дворец Уффици во Флоренции, Андреа Палладио, создавший несколько дворцов, базилик и олимпийский театр в Виченце, генуэзец Галеаццо Алесси, который возвёл церковь Мадонны да Кариньяно, дворец Спинола и дворец Саули в Генуе.

За пределами Италии время расцвета Ренессанса наступило через полвека, итальянский стиль распространяется по Европе, но при этом изменяется, впитывая местные архитектурные традиции. Во Франции к архитектуре высокого Возрождения можно отнести: созданный П. Леско западный фасад Луврского дворца в Париже, королевский замок в Фонтенбло, замок Ане и Тюильри, возведённые Филибером Делормом; Экуанский замок, дворец в Блуа. В Испании — дворец Эскориал архитекторов Х. де Толедо и Х. де Эррера, в Германии — часть Гейдельбергского замка, Альтенбургская ратуша, сени Кёльнской ратуши, Фюрстенгоф в Вильмаре и другие.

Позднее Возрождение

В архитектуре проводился эксперимент с формами, разработкой и комбинированием античных образов, появляется усложнение деталей, изгиб, преломление и прерывание архитектурных линий, затейливая орнаментация, большая плотность колонн, полуколонн и пилястр в пространстве. Подчеркивается более свободное соотношение пространства и материи. Впоследствии из этой тенденции развился стиль барокко, а затем, в XVIII столетии, стиль рококо. Вплоть до XX века понятие «маньеризм» имело негативную коннотацию («манерный», «вычурный»), но к настоящему времени термин используется только для описания соответствующего исторического периода, и, в общем, нейтрален.

Основоположником направления маньеризма в архитектуре можно назвать Микеланджело (1475—1564), в чьём творчестве проявляется тенденция свободной интерпретации принципов и форм античного искусства. Микеланджело создал

усыпальницу Медичи при церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, купол Собора Святого Петра, проект застройки Капитолийского холма в Риме. Ему приписывают создание «гигантского ордера» — пилястра, который тянется от основания к антаблементу фасада.

Собор святого Петра в Риме.

Другим примером этого стиля в архитектуре является Палаццо Те Джулио Романо в Мантуе, с его огромными лоджиями, рустированными стенами, парковыми гrotами и обширными фресками.

Лоренцо Бернини создал полукруглые колоннады собора Святого Петра, сень над его главным престолом, дворцы Барберини и Браччьяно.

Список литературы

1. <https://ru.wikipedia.org/>
2. <https://medium.com/>
3. <http://www.grandars.ru/>
4. Впереди веков. Микеланджело Автор: Ал. Алтаев Жанр: Литература 20 века
Год: 1959
5. Живопись эпохи Возрождения Автор: Евгений Яйленко Жанр: Энциклопедии
Серия: Шедевры живописи Год: 2014
6. Итальянская живопись начала XVI века

Автор: Татьяна Пономарева Жанр: Изобразительное искусство, фотографии Серия:
История мировой живописи, книга #4 Год: 2008