

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Искусство эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения - это время расцвета всех искусств (Театра, Музыки, живописи, архитектуры, Литературы и т.д). Я расскажу про литературу и изобразительное искусство.

Литература эпохи Возрождения — крупное направление в литературе, составная часть всей культуры эпохи Возрождения. Занимает период с XIV по XVI век. От средневековой литературы отличается тем, что базируется на новых, прогрессивных идеях гуманизма. Синонимом Возрождения является термин «Ренессанс», французского происхождения. Идеи гуманизма зарождаются впервые в Италии, а затем распространяются по всей Европе. Также и литература Возрождения распространилась по всей Европе, но приобрела в каждой отдельной стране свой национальный характер. Термин Возрождение означает обновление, обращение художников, писателей, мыслителей к культуре и искусству античности, подражание её высоким идеалам.

Литература Возрождения в целом

Говоря о Возрождении, мы говорим непосредственно об Италии, как носительнице основной части античной культуры, и о так называемом Северном Возрождении, которое проходило в странах северной Европы: Франция, Англия, Германия, Нидерланды, Испания и Португалия.

Для литературы Возрождения характерны уже вышеизложенные гуманистические идеалы. Эта эпоха связана с появлением новых жанров и с формированием раннего реализма, который так и назван, «реализм Возрождения» (или ренессансный), в отличие от более поздних этапов, просветительского, критического, социалистического.

В творчестве таких авторов, как Петрарка, Рабле, Шекспир, Сервантес выражено новое понимание жизни человеком, отвергающим рабскую покорность, которую проповедует церковь. Человека они представляют, как высшее создание природы, стараясь раскрыть красоту его физического облика и богатство души и ума. Для реализма Возрождения характерна масштабность образов (Гамлет, король Лир), поэтизация образа, способность к большому чувству и одновременно высокий накал трагического конфликта («Ромео и Джульетта»), отражающего столкновение человека с враждебными ему силами.

Для литературы Возрождения характерны различные жанры. Но определенные литературные формы преобладали. Наиболее популярным был жанр новеллы, который так и именуется новеллой Возрождения. В поэзии становится наиболее характерной формой сонет (строфа из 14 строк с определенной рифмовкой). Большое развитие получает драматургия. Наиболее выдающимися драматургами Возрождения являются Лопе де Вега в Испании и Шекспир в Англии.

Широко распространена публицистика и философская проза. В Италии Джордано Бруно в своих работах обличает церковь, создает свои новые философские концепции. В Англии Томас Мор высказывает идеи утопического коммунизма в книге «Утопия». Широко известны и такие авторы, как Мишель де Монтень («Опыты») и Эразм Роттердамский («Похвала глупости»).

Изобразительное искусство Возрождения

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 (Отличительные черты живописи интернациональной готики: красочность, изысканность и декоративность, экзальтированность, утонченность.), 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.

Различные века в истории итальянского искусства имеют названия, образованные от соответствующих числительных:

дученто — 1200-е. От итал. *ducento* (двести). Интернациональная готика.

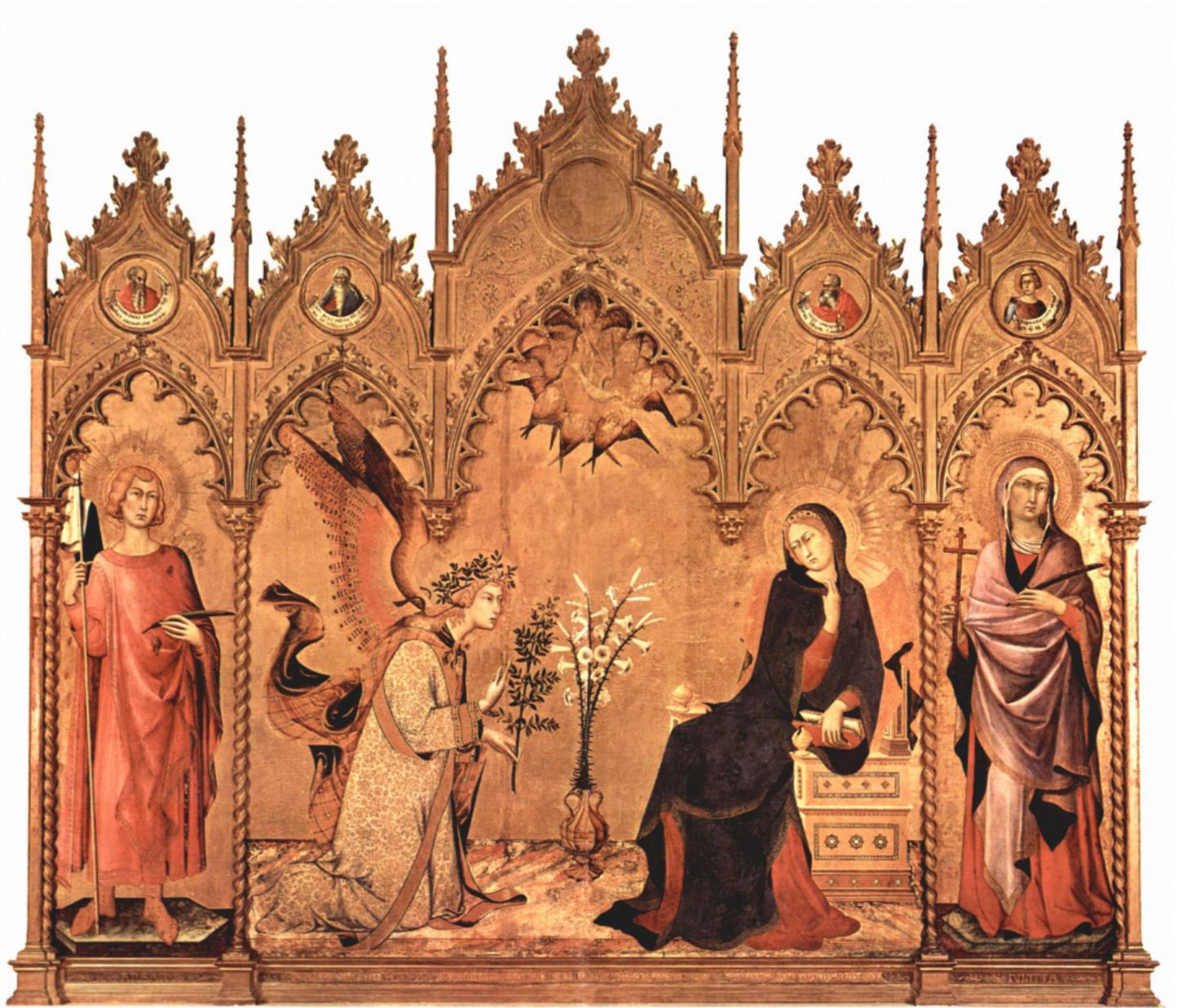
треченто — 1300-е. От итал. *trecento* (триста). Проторенессанс.

кватроченто — 1400-е. От итал. *quattrocento* (четыреста). Раннее Возрождение, Высокое Возрождение.

чинквеченто — 1500-е. От итал. *cinquecento* (пятьсот). Конец Высокого Возрождения, Позднее Возрождение.

Цикл мозаик с шестью сценами из жизни Марии в церкви Санта Мария в Трастевере в Риме, Сретение. Пьетро Каваллини.

Триптих Благовещения, центральная часть. Дева Мария. Слева: св. Ансан Сиенский. Симоне Мартини.

Джотто ди Бондоне - Погребение Христа

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.

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).

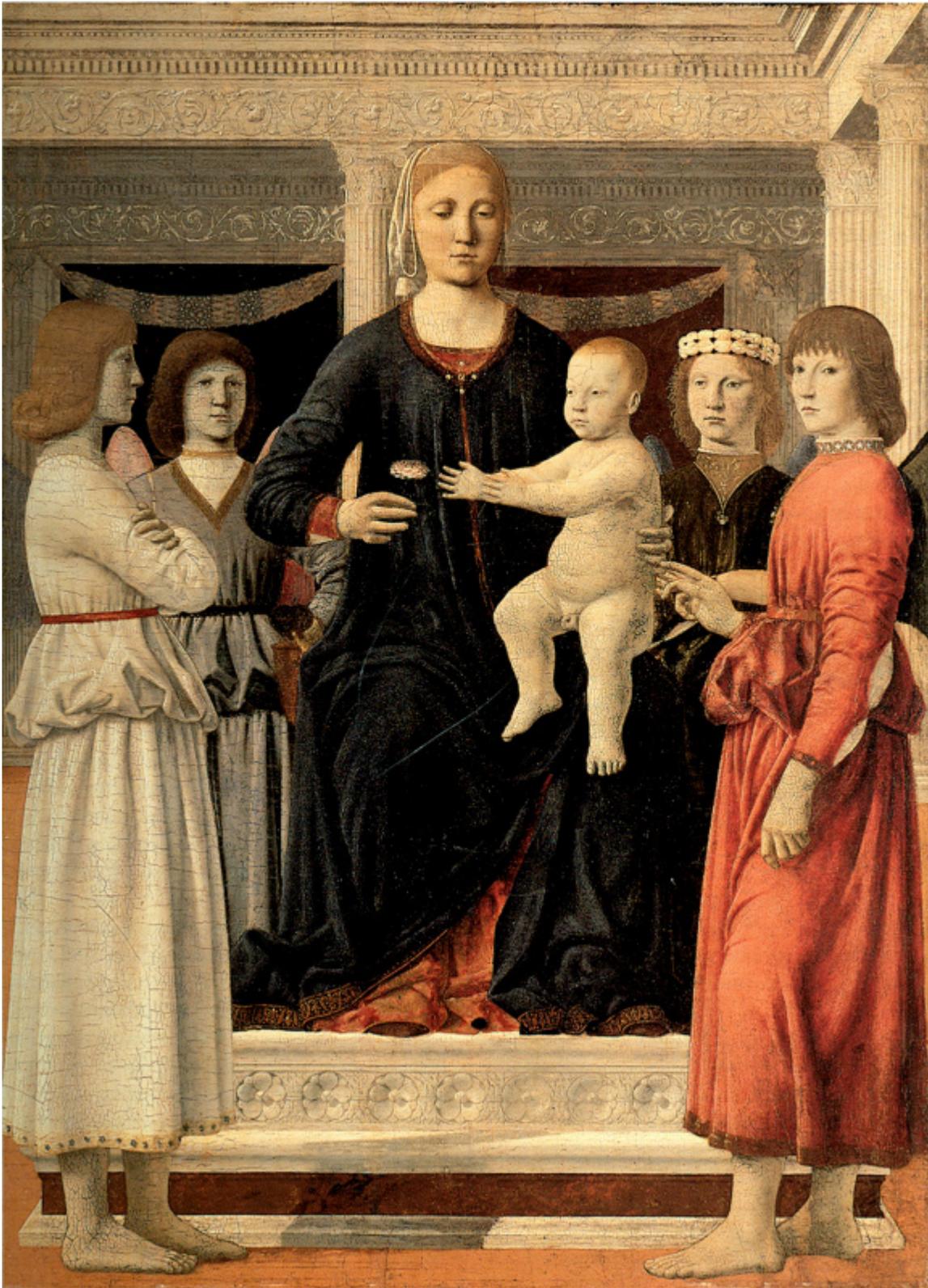
Большое распространение получила скульптура. В творчестве скульпторов получили развитие многие формы: статуя, рельеф, бюст и т. д. Ими были достигнуты новые высоты в изображении пластики человеческого тела: эмоций, движений тела, сложных сцен в многоплановых, перспективных рельефах. Наиболее известными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

Воскрешение сына Теофила и святой Пётр на престоле. 1426-27 гг. Мазаччо.

Сандро Боттичелли - Весна

Богоматерь с младенцем на троне, с четырьмя ангелами. Пьеро делла Франческа.

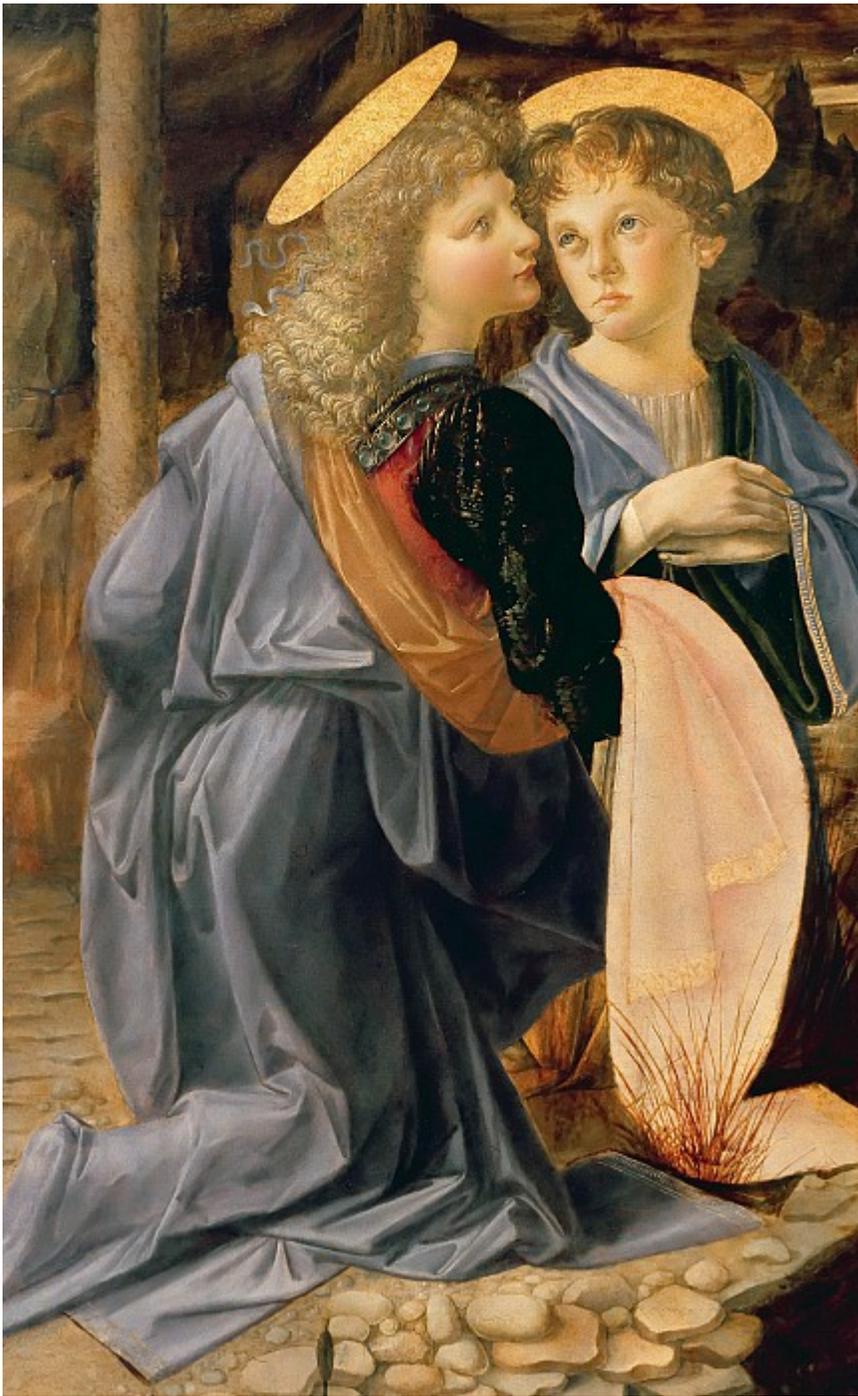
Высокое Возрождение

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.

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

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.

Леонардо да Винчи - Крещение Христа, фрагмент (работа Верроккьо, ангел слева - работа да Винчи)

Рафаэль Санти – Алтарь Одди - Коронование Девы Марии (фрагмент)

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. 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)

Исцеление Слепого, 1570. Эль Греко

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, меньшее 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.

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.

Итоги

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.