

image not found or type unknown

Эпоха Возрождения — это время расцвета культуры после долгого застоя — раньше всего началась в Италии. Если в других европейских странах к эпохе Возрождения относят писателей, художников и ученых XV и XVI вв., то в Италии, на родине Возрождения, особенности этой эпохи возникают в творчестве поэтов, в трудах ученых, в картинах живописцев раньше — в XIII — XIV вв. В ту пору стремительно росли города и их жители боролись за независимость от феодалов. Развивалась торговля. Купцы отправлялись в далекие плаванья. Они все больше верили в свои силы и все меньше слушались средневековых запретов. Ученые стали говорить, что человек должен думать не о божественном, но о человеческом. Они верили в силу и красоту человека, призывали уважать - его разум, воспевали его отважные дела и смелые мысли. Они изучали старинную поэзию и искусство Древней Греции и Древнего Рима. Но и народную поэзию своей родины они тоже хорошо знали, а свой родной язык стремились утвердить и возвысить. Латинское слово «гуманус» значит «человеческий». Современники и стали называть этих ученых гуманистами.

Термин «Renaissance» (**Возрождение**) был введен Джорджо Вазари - известным живописцем, архитектором и историком искусства для обозначения периода в итальянском искусстве, начиная с 1250 и примерно заканчивая 1550 и годами, Первоначально, термин «Возрождение» применялся для характеристики периода возрождения интереса к античной культуре, пришедшейся в Италии на 13-16 века, но в дальнейшем содержание понятия расширилось и эволюционировало, и эпоха Возрождения фактически отождествлялась с началом эпохи гуманизма. Период Возрождения характеризуется отходом от средневековых представлений о человеке как сосуде греха, что отразилось на изменении не только общепринятой морали, но и норм поведения. Изменение нравов в этот период, ослабление подавления естественных проявлений человеческой жизни, породило, в свою очередь, изменения не только в искусстве, сюжеты и изобразительные средства которого стали гораздо более откровенными и чувственными, но и в таких «низких» областях человеческой жизни как манера одеваться, рацион, и т.д.

1. Возрождение в Италии

1.1 Типологические особенности культуры возрождения

В 14-15 веках в умонастроениях Западной Европы наблюдаются изменения, проявившиеся в освобождении культуры от религиозного влияния. Наблюдалось частичное освобождение общества от феодалов, рост городов, мануфактурного производства, стремительное развитие материальной культуры, обусловленное необходимостью появления людей творческих. Новая эпоха характеризовалась как эпоха возрождения античной культуры - образа жизни, способа мышления. Стали близки идея гармонически развитого человека и антропоцентризма. Возрождается античный идеал человека и понимание красоты как гармонии и меры. Для культуры Европы характерны сюжеты античной мифологии и истории, к древнегреческим и лат. языкам. Восстановление античного наследия началось с изучения древних языков (греческого и латыни). Но языком эпохи стала латынь, т.к. более унаследованы были традиции Рима. В эпоху Возрождения появились первые теоретические обоснования новой эпохи. Джордано Вазари. Работа его «жизнеописаний» в ней он впервые критически подошёл к рассмотрению эпохи средневековья и возвеличил культуру, которую возрождалась, черпая истоки идеи античности. 15-17в. - рамки Возрождения. Типологические особенности возрождения. 2 типа Возрождения: итальянское и северное. Суть этих различий не в географическом расположении, а в отношении к христианскому наследию. Итальянское возрождение (14-16вв). Оно отличалось от северного тем, что им было что возрождать. На территории Италии сохранились многие античные трактаты. Оно воспевало гармонично развитую личность, нацеленную на служение обществу. В связи с этим итальянское возрождение породило идею гуманизма и создало уникальнейшее искусство. Итальянское искусство колоритно. Доминируют религиозные сюжеты. Но на первый план выходит личность человека, а не святых. Санти рисовал своих мадонн с простых крестьянок. Наибольшей популярностью пользуются карнавалы, пиршества в плане изображения. Северное возрождение, включает в себя идеи стран северной Европы. Отличалось, т.к. тут было сильное влияние церкви. Не произошла секуляризация (освобождение от религиозного влияния). Нацеленность на формирование человека посредством морали. Результатом этих призывов явилось реформационное движение. Искусство: черпали сюжеты из Библии, из христианских источников. Искусство живописи изображало человека подавленного, с чувством ответственности. Возрождение было многожанровым. Они создали гравюру, портрет. Получило развитие литература поучительного характера. Рамки северного возрождения (нач.15 - сер.17вв). Гуманизм - доминантная идея возрождения. За возрождением признаётся заслуга в открытии мира человеком. Во 2-й пол. 15-16вв. распространился по всей Западной Европе. Гуманизм считал высшей ценностью

человека и его блага. Особое место отводилось земному предназначению человека, а не небесному. Наиболее значительными считались гуманитарные науки. Особое место отводится критикам словесности. Центрами такого образования стали Венеция, Флоренция. Эти кружки могли посещаться всеми и содержались состоятельными людьми. В кружках прививалась добродетельность, учёность и особое место отводилось классическим языкам (латыни и греч.). Франческо Петрарка выдвинул тезис о «Человеке эпохи возрождения», как человеке стремящемуся к знанию. Описал и нашёл многие античные рукописи. Он считал, что в государстве должен быть один язык. Обосновал идею о культурном единстве Европы. Указывал, что стимулом и целью является любовь к ближнему. Выступал как критик религии. Выделялся Л. Альберти, так как он рассматривал человека как результат его собственной деятельности. Северный гуманизм отличался от Итальянского. В центре внимания был человек, но бывало мнение, что человек это не совершенное существо, и оно не способно изменить свою жизнь. М. Лютер говорил: «Только если человек осознаёт, что человек не может быть творцом своей судьбы он сможет спастись». Были характерны идеи пантеизма (Бог везде, Бог в природе, в человеке). Идеи гуманизма сделали европейское общество более образованным. Велико значение европейских университетов, которые в 15-16вв. имели свою специализацию. Часть образования в университетах носила вольнодумный характер. Университеты инициировали необходимость создания печатной книги.

1.2 Повседневная жизнь итальянцев эпохи возрождения

Якоб Буркхардт, характеризуя положение человека в период Возрождения, писал: *«...в Италии в это время потеряли значение различия в происхождении между людьми разных классов. Конечно, этому много способствовало то, что здесь впервые были познаны человек и человечество в их глубинной сути. Уже один этот итог Возрождения должен наполнить нас чувством благодарности к нему. Логическое понятие человечества имелось и раньше, однако именно Возрождение извело, что это такое, на деле»*

Прежде всего, изменился идеал физической красоты. Отказ от идеи тела как средоточия порока, как временного пристанища души, во многом определившего эстетические пристрастия средневековья, выразился в создании нового идеала красоты.

Э. Фукс, в книге «Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса» приводит следующие характеристики прекрасного мужчины и прекрасной женщины, взятые

непосредственно из ренессансных источников: «В книге Дж. Б. Порты "Физиономия человека", появившейся в XVI в. во Франции, физическая внешность мужчины описывается следующим образом: *"Вот ради чего мужчины от природы имеют крупный стан, широкие лица, немного загнутые брови, большие глаза, четырехугольный подбородок, толстые жилистые шеи, крепкие плечи и ребра, широкую грудь, впалый живот, костистые и выступающие бедра, жилистые крепкие ляжки и руки, твердые колени, крепкие голени, выступающие икры, стройные ноги, крупные, хорошо сложенные, жилистые кисти рук, крупные, далеко друг от друга отстоящие лопатки, большие сильные спины, костистую и крепкую талию, медленную походку, сильный и грубый голос"*».

По своему характеру они великодушны, неустрашимы, справедливы, честны, простодушны и честолюбивы". Идеал красивой женщины Ариосто рисует в лице одной из героинь поэмы "Неистовый Роланд" следующими словами: *"Шея ее бела как снег, горло подобно молоку, прекрасная шея кругла, грудь широка и пышна. Подобно том, как морские волны набегают и исчезают под легкой лаской ветерка, так волнуются ее груди. Угадать то, что скрыто под светлым платьем, не сумел бы взор самого Аргуса. Но каждый поймет, что оно так же прекрасно, как то, что видно. Прекрасная рука кончается белой кистью, точно выточенной из слоновой кости, продолговатой и узкой, на которой не выступает вперед ни одна жилка, ни одна косточка, как бы она ее ни повернула. Маленькая, круглая, изящная ножка завершает чудесную, полную величия фигуру. Сквозь густую ткань вуали сияет ее пышная ангельская красота"*».

Естественно, что культ тела породил целый комплекс сопутствующих представлений. Как отмечали и Я. Буркхардт и Э. Фукс, нигде в это время так, как в Италии не был развит культ физической любви, нигде свобода нравов не достигала такого размаха.

Безусловно, традиционная семья оставалась основой общества, брак становилось все более похожим на деловое предприятие. Говоря о крестьянской семье, брак был необходимым условием выживания в условиях ведения, в общем, натурального хозяйства, когда каждая пара рук была на счету. То же можно сказать и жизни городского низшего и среднего класса. Однако отношение к браку как к священному союзу, заметно девальвировалось. Хорошо известно по многочисленным источникам, по «Декамерону» Дж. Боккаччо считал, например, что супружеская верность соблюдалась не слишком ревностно, а добрачные отношения между молодыми людьми не рассматривались как порочные. Если корни такого поведения уходят еще в Средние Века и связаны с важностью

рождения наследника, вообще с продолжением рода, то средства, которые стали применяться в эпоху Возрождения для привлечения внимания лиц противоположного пола, изменились.

Прежде всего, радикально изменилась мода. Закрытые платья предыдущей эпохи, дававшие лишь намек на тело, которое они облекали, сменились откровенными нарядами. Укоротилась длина платья. Спрос породил предложение, так производство чулок, перчаток принял в Италии почти промышленные масштабы, давая новые рабочие места горожанам, занимавшимся этим ремеслом. Забота о внешней красоте заставляла женщин пользоваться различными косметическими процедурами. Идеальным цветом волос считался очень светлый, светло-золотистый, так что женщины прибегали к различным ухищрениям - часто весьма сомнительным.

Ведовство, гадания, суеверие и колдовство, широко распространенные в Европе и в Средние Века, в эпоху Возрождения приобрели воистину грандиозный размах. Пьетро Аретино, перечисляя арсенал магических предметов, обычный для римской куртизанки, составляет огромный список, полный странных и отвратительных вещей (Буркхардт Я., 1996, С. 454). Как известно, столь широкая востребованность ведьм и чародеев вызвала ответную реакцию уже довольно скоро - пламя костров Инквизиции долго полыхало по всей Европе в тщетной надежде вернуть паству обратно в церкви.

Народная религиозность, тем не менее, нисколько не страдала. Вера в Деву Марию, святых, чудеса была столь же сильна, сколь и вера в демонические силы. Однако люди более образованные, как правило, относились к церковным институтам с меньшим почтением. Вера и религиозность, т.е. уважение к внешним формам церкви в это время начинают расходиться.

Интересным явлением религиозной жизни возрожденческой Италии было существование большого количества еретических или околоеретических движений, таких как движение Дольчина, богомилство и т.д.

Образ же священнослужителя в это время заметно диверсифицируется. С одной стороны, хорошо известен образ просвещенного прелата - кардинала, папы, папского легата - прекрасно образованного собирателя произведений искусств и эрудита, тонкого дипломата и стратега. С другой стороны, авторитет «рядового» священника, монаха или монахини резко упал. Тем не менее, говорить о том, что идеалом Возрождения было разнузданное и бесстыдное потворство прихотям тела,

нельзя. Такой интерес к плоти скорее диктовался мировоззренческой позицией человека этой эпохи, чем его порочной природой.

Жизнь итальянца была полна тревог и опасностей, к страшным неизлечимым болезням - чуме, холере, эпидемии которых уносили жизни тысяч людей, прибавился сифилис, последствия которого хорошо известны уже галантным дамам Аретино, опасавшимся «французки» не меньше, чем проказы. культура возрождение итальянский художник

Понимание того, что мгновение жизни коротко, а сама жизнь полна горестей, заставляла человека эпохи Возрождения ценить каждую секунду, каждый момент соприкосновения с прекрасным. Недаром именно в это время убранство домов становится воистину великолепным, не только богатым, но и радующим глаз. Именно поэтому, высоко ценятся знания и литературные, впрочем, как и музыкальные способности.

Изменилось и отношение к понятию благородства - если раньше под благородным происхождением подразумевалась наследственная принадлежность к высшему сословию и богатство, в Возрождение трактует это качество как исключительно благоприобретенное. Только духовное развитие и личные качества дают человеку истинное благородство.

2. Великие итальянские художники эпохи возрождения

Гуманистическая эпоха в Италии ознаменовалась и небывалым процветанием искусств - архитектуры, ваяния и живописи. Некоторые художники этого времени, учившиеся на античных образцах, покрыли свои имена неувядаемую славою. Леонардо да Винчи, служивший при миланском, папском и французском дворах, был весьма разносторонним ученым, техником и художником (архитектором, живописцем и музыкантом), и, кроме того, успешно занимался поэзией. Особенно знаменита его картина, изображающая Тайную Вечерю.

Такими же разнородными талантами отличался и его современник Микеланджело Буонарроти, работавший в Риме, где он расписал часть Ватиканского дворца (Сикстинская капелла, в которой поражает своим грозным величием картина страшного суда); из его статуй особенно прославился Моисей. Более, чем кто-либо из итальянских художников эпохи, он разошелся с церковной традицией, заимствовав у древних идеализацию обнаженного человеческого тела в его проявлениях красоты и мощи; его Христа в картине страшного суда сравнивают с разгневанным Аполлоном.

Третьим великим художником эпохи был живописец Рафаэль Санти, недостижимое мастерство которого заключалось в передаче простой и нежной красоты при помощи гармонии красок («Сикстинская Мадонна» и «Преображение»). К этому времени относится и постройка громадного храма св. Петра в Риме (Браманте и Микеланджело). Итальянская живопись XV - XVI вв. разделилась даже на несколько школ, или направлений.

Заключение

Эпоха «Возрождения» - это время стало уникальным сокровищем культуры, в котором создавались шедевры, порой не осознавая собственного превосходства. Конечно, в семи страницах невозможно описать каждого представителя своего течения или стиля. Архитектура, скульптура, живопись ренессансного времени дали мощный толчок для создания сегодняшнего стиля. В России так же было привезено много идей, которые заимствовали с той эпохи. Итальянские архитекторы стремились на русской земле воссоздать подобную роскошь и богатство в архитектуре. Русские цари восхищались великолепием памятников, и заказывали для себя, поэтому жители России могут прикоснуться к совершенству искусства у себя на родине.

Не только красота, мощь сооружений и живописи сделали эпоху запоминающей, но и светская жизнь, которая начала немного отклоняться от церкви. У людей появилось понятие «частной жизни». Каждый стремился создать уют в своем доме, предать атмосферу райского уголка, в котором можно спрятаться от внешних проблем, укрыться, поэтому развивалась станковая живопись; в 21 веке мы и представить не могли, что возможно как-то по-другому.

2012 год. На аукционах картины той эпохи стоят «баснословных» денег, и, к сожалению, «крошечная единица» ценителей искусства приобретает оригинальный продукт, поэтому современное общество может позволить себе побывать в картинной галерее и «прикоснуться» взглядам к копиям великих работ. Я думаю, что художникам нашего века необходимо учиться подобному мастерству, но, не забывая, о своей индивидуальности.

Ведь в жизни главное оставаться собой. Возрождение воплотило в себе отказ от ограниченности средневековой культуры и открыло пути для развития человеческой личности. Человек и весь комплекс вопросов, связанных со смыслом, свойствами, характером, обликом и образом его жизни был основным мотивом и двигателем эпохи. Изменения в отношении к личности отразились как в искусстве

этого периода, так и в нравах.