

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ФИСИ

Реферат

Тема: «ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ»

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Доктор исторических наук

_____ Сафин Ф. Г.

ВЫПОЛНИЛ:

студент группы ГРз-21-01

_____ Зайдуллин В. В.

Уфа, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Возрождение.....	4
2 Итальянское Возрождение.....	8
3 Северный Ренессанс.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Возрождение – эпоха в истории культуры и искусства, новый этап в которой возродились античная образованность, классическая литература, искусство, философия, идеалы древнего мира. Интеллектуальный и художественный расцвет начался в Италии 14 веке, достигнул пика в 16 веке. В этот период были заложены основы современной науки, литература достигла высокого уровня, который с изобретением буквенной печати получил огромные возможности распространения. Развитие книгопечатания способствовало росту уровня грамотности, образованности.

Изменения коснулись не только искусства, но и самого человека. Люди освободились от средневековых представлений, они видят себя иначе по-новому. Меняется отношение к Богу, образ мышления, цели, стремления. Новое искусство, словно зеркало, отражает эти изменения.

После падения Византийской империи, бежавшие византийцы распространили свои библиотеки, в которых содержалось большое количество античных источников. В городах стали появляться научные и культурные центры, которые действуют независимо от церкви.

В эпоху Возрождения формируются национальные государства, между которыми начинает процветать торговля, и устанавливаются международные дипломатические отношения.

Быстрыми темпами развивается наука. Появились новые географические открытия. Деятели эпохи внесли вклад в рационалистическое мировоззрение, благодаря открытиям в астрономии. Идеи бесконечности Вселенной, множественности миров стали основой нового мировоззрения.

На смену средневековому религиозному фанатизму пришла светская культура и гуманизм. Был сформирован новый тип личности – осознание уникальности и неповторимости, благодаря чему человек способен на великие открытия. В культуре возникла новая модель культурного человека, которая характеризовала творческую и работоспособную личность.

1 Возрождение

Роль искусства

Как эпоха европейской истории оно отмечено множеством знаменательных вех, – в том числе укреплением экономических и общественных вольностей городов, духовным брожением, началом эпохи великих географических открытий, изобретением европейского книгопечатания, открытием гелиоцентрической системы в космологии и т. д. Однако первым его признаком явился «расцвет искусств» после долгих веков средневекового «упадка», «возродивший» античную художественную мудрость, именно в этом смысле впервые употребляется слово *rinascita* (от которого происходит французский *Renaissance* и все его европейские аналоги) Дж. Вазари.

При этом художественное творчество и особенно изобразительное искусство понимается теперь как универсальный язык, позволяющий познать тайны «божественной природы».

Философия и религия

Крупнейшие представители – Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Парацельс, Джордано Бруно – делают средоточием своих размышлений проблему духовного творчества, которое, охватывая все сферы бытия, тем самым бесконечной своей энергией доказывает право человека называться «вторым богом» или «как бы богом».

Подобное интеллектуально-творческое устремление может включать в себя – наряду с античной и библейско-евангельской традицией – сугубо неортодоксальные элементы гностицизма и магии (так называемая «натуральная магия», сочетающая натурфилософию с астрологией, алхимией и другими оккультными дисциплинами, в эти века тесно сплетается с начатками нового, экспериментального естествознания). Однако проблема человека (или человеческого сознания) и его укорененности в Боге все равно остается общей для всех, хотя выводы из нее могут носить самый различный, и компромиссно-умеренный, и дерзкий «еретический» характер.

Само понятие «Возрождения» имеет – в контексте церковных реформ – и второй смысл, знаменуя не только «обновление искусств», но «обновление человека», его нравственного состава.

Гуманизм

Задача воспитания «нового человека» осознается как главная задача эпохи. Греческое слово («воспитание») является самым четким аналогом латинского *humanitas* (откуда берет свое происхождение «гуманизм»). *Humanitas* в ренессансном представлении подразумевает не только овладение античной премудростью, чему придавалось огромное значение, но также самопознание и самосовершенствование.

Периодизация и регионы

Периодизация Возрождения определяется верховной ролью изобразительного искусства в его культуре. Этапы истории искусства Италии – родины Ренессанса – долгое время служили главной точкой отсчета. Специально выделяют: вводный период, Проторенессанс, «эпоха Данте и Джотто», ок.1260-1320, частично совпадающий с периодом дученто (13 век), а также треченто (14 век), кватроченто (15 век) и чинквеченто (16 век). Характерные черты Ренессанса ярко проявились также в странах Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша и др.), сказались в Скандинавии. Самобытная ренессансная культура сложилась в Испании, Португалии и Англии.

Люди эпохи

Олицетворением Проторенессанса стал Джотто, противоположные аспекты кватроченто – конструктивную строгость и задушевный лиризм – соответственно выразили Мазаччо и фра Анджелико с Боттичелли. «Титаны» Среднего (или «Высокого») Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело – это художники – символы великого рубежа Нового времени как такового. Важнейшие этапы итальянской ренессансной архитектуры – ранний, средний и поздний – монументально воплощены в творчестве Ф. Брунеллески, Д. Браманте и А. Палладио.

Я. Ван Эйк, И. Босх и П. Брейгель Старший олицетворяют своим творчеством ранний, средний и поздний этапы живописи нидерландского Ренессанса. А. Дюрер, Грюневальд (М. Нитхардт), Л. Кранах Старший, Х. Хольбейн Младший утвердили принципы нового изобразительного искусства в Германии. В литературе же Ф. Петрарка, Ф. Рабле, Сервантес и У. Шекспир – если назвать лишь крупнейшие имена – не только внесли исключительный, поистине эпохальный вклад в процесс формирования национальных литературных языков, но стали основоположниками современной лирики, романа и драмы как таковых.

Новые виды и жанры искусства

Индивидуальное, авторское творчество теперь приходит на смену средневековой анонимности. Центром ренессансных новаций, художественным «зеркалом эпохи» явилась иллюзорно-натуроподобная живописная картина, в религиозном искусстве она вытесняет икону, а в искусстве светском порождает самостоятельные жанры пейзажа, бытовой живописи, портрета (последний сыграл первостепенную роль в наглядном утверждении идеалов гуманистической *virtu*).

Окончательную самоценность получает искусство печатной гравюры на дереве и металле, в период Реформации ставшее поистине массовым. Рисунок из рабочего эскиза превращается в отдельный вид творчества; индивидуальная манера мазка, штриха, а также фактура и эффект незаконченности (нон-финито) начинают цениться как самостоятельные художественные эффекты.

Картинной, иллюзорно-трехмерной становится и монументальная живопись, получающая все большую зрительную независимость от массива стены. Формируются типы абсолютно круглой, требующей специального обхода статуи, конного монумента, портретного бюста (во многом возрождающие античную традицию), складывается совершенно новый тип торжественного скульптурно-архитектурного надгробия.

Различные виды декоративного искусства, а также моды обретают особую, по-своему «картинную» живописность. Среди орнаментов особо важную смысловую роль играет гротеск.

В литературе любовь к латыни как универсальному языку гуманистической учености (который стремятся восстановить в ее античном выразительном богатстве) соседствует со стилистическим совершенствованием национальных, народных языков. Городская новелла и плутовской роман наиболее ярко выражают живой и задорный универсализм ренессансной личности, которая как бы везде на своем месте. Характерны для эпохи также роман как таковой и героическая поэма (тесно связанные со средневековой авантюрно-рыцарской традицией), сатирическая поэзия и проза (образ мудрого шута обретает теперь центральное значение), разнообразная любовная лирика, пастораль как популярная межвидовая тема. В театре на фоне бурного развития разных форм драмы выделяются пышные придворные феерии и городские празднества, порождающие красочные синтезы искусств.

Уже в период Раннего Возрождения достигает расцвета музыкальная полифония строгого стиля. Усложняются композиционные приемы, порождая ранние формы оперы, оратории, увертюры, сюиты, сонаты. Профессиональная светская музыкальная культура – тесно связанная с фольклором – играет все большую роль наряду с религиозной.

Наследующее Возрождению барокко плотно сопряжено с поздними его фазами: ряд ключевых фигур европейской культуры, – в том числе Сервантес и Шекспир – принадлежат в этом отношении, как ренессансу, так и барокко.

В музыке, проникающейся гуманистическим мироощущением, развивается вокальная и инструментальная полифония, появляются новые жанры светской вокальной (фроттола и вилланелла в Италии, вильянсико в Испании, баллада в Англии, мадригал) и инструментальной музыки; эпоха завершается появлением таких музыкальных жанров, как сольная песня, кантата, оратория и опера, способствовавших утверждению гомофонии.

В эпоху Возрождения распространились философские идеи неоплатонизма (Фичино) и пантеизма (Патрици, Бруно и др.), были сделаны выдающиеся научные открытия в области географии (Великие географические открытия), астрономии (разработка Коперником гелиоцентрической системы мира), анатомии (Везалий).

2 Итальянское Возрождение

Треченто

Изменения в искусстве Италии, прежде всего, сказались в скульптуре. Они были подготовлены скульптурными работами мастера Никколо Пизано (рельефы кафедры баптистерия в городе Пизе), в которых прослеживается явное влияние античности. Затем в монументальной живописи – в мозаиках и фресках Пьетро Каваллини (римские церкви Санта Мария ин Трастевере и Санта Чечилия ин Трастевере). Но подлинное начало новой эпохи справедливо связывается с именем живописца Джотто ди Бондоне (1266-1337). Из работ Джотто лучше всего сохранились фрески Капеллы дель Арена, или Капеллы Скровеньи (по имени заказчика) в городе Падуя (1303-1306). Живым языком повествуется о проблемах, волнующих людей во все времена: о добросердечии и взаимопонимании ("Встреча Марии и Елизаветы", "Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот"), коварстве и предательстве ("Поцелуй Иуды", "Бичевание Христа"), о глубине скорби, кротости, смирении и извечной всепоглощающей материнской любви ("Оплакивание"). Сцены полны внутренней напряженности, как, например, "Воскрешение Лазаря", иногда пронзительны в своем трагизме, как композиция "Несение креста".

Кватроченто

Первые признаки новой, буржуазной культуры и зарождение нового, буржуазного мировоззрения особенно ярко проявились в XV в., в период кватроченто. Но именно потому, что процесс сложения новой культуры и нового мировоззрения не был завершен в этот период (это произошло позже, в эпоху окончательного разложения и распада феодальных отношений), XV век полон творческой свободы, смелых дерзаний, преклонения перед человеческой индивидуальностью. Это поистине век гуманизма. Кроме того, это эпоха, полная веры в безграничную силу разума, эпоха интеллектуализма. Восприятие действительности проверяется опытом, экспериментом, контролируется разумом. Отсюда тот дух порядка и меры, который столь характерен для искусства

Ренессанса. Геометрия, математика, анатомия, учение о пропорциях человеческого тела имеют для художников огромное значение; именно тогда начинают тщательно изучать строение человека; в XV в. итальянские художники решили и проблему прямолинейной перспективы, которая уже назрела в искусстве треченто.

В формировании светской культуры кватроченто огромную роль сыграла античность. XV столетие демонстрирует прямые связи с ней культуры Возрождения. Во Флоренции основывается Платоновская академия, библиотека Лауренциана содержит богатейшее собрание античных рукописей. Появляются первые художественные музеи, наполненные статуями, обломками античной архитектуры, мраморами, монетами, керамикой. Восстанавливается античный Рим. Перед изумленной Европой предстает красота страдающего Лаокоона, прекрасных Аполлона (Бельведерского) и Венеры (Медицейской).

Высокий Ренессанс в Средней Италии

С конца XV столетия Италия начинает испытывать все последствия невыгодного для нее экономического соперничества с Португалией, Испанией и Нидерландами. Северные города Европы организуют ряд военных походов на разрозненную и теряющую свое могущество Италию. Этот трудный период вызывает к жизни идею объединения страны, идею, которая не могла не волновать лучшие умы Италии. Высокий Ренессанс совпал, таким образом, с периодом ожесточенной борьбы итальянских городов за независимость.

Высокий Ренессанс в Венеции

Если творчество Микеланджело во второй своей половине уже несет на себе черты новой эпохи, то для Венеции весь XVI век проходит еще под знаком чинквеченто. Венеция, сумевшая сохранить свою независимость, дольше хранит и верность традициям Ренессанса.

Из мастерской Джанбеллино вышло два великих художника Высокого венецианского Возрождения: Джорджоне и Тициан.

Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, по прозвищу Джорджоне (1477-1510), - прямой последователь своего учителя и типичный художник поры

Высокого Возрождения. Он первый на венецианской почве обратился к темам литературным, к сюжетам мифологическим. Пейзаж, природа и прекрасное нагое человеческое тело стали для него предметом искусства и объектом поклонения. Чувством гармонии, совершенством пропорций, линейным ритмом, мягкой светописью, одухотворенностью и психологической выразительностью своих образов и вместе с тем логичностью, рационализмом Джорджоне близок Леонардо, который, несомненно, оказал на него и непосредственное влияние, когда проездом из Милана в 1500 г. был в Венеции. Уже в первом известном произведении "Мадонна Кастельфранко" (около 1505) Джорджоне предстает вполне сложившимся художником; образ мадонны полон поэтичности, задумчивой мечтательности, пронизан тем настроением печали, которое свойственно всем женским образам Джорджоне.

Тициан Вечеллио (1477-1576) – величайший художник венецианского Возрождения. Он создал произведения и на мифологические, и на христианские сюжеты, работал в жанре портрета, его колористическое дарование исключительно, композиционная изобретательность неисчерпаема, а его счастливое долголетие позволило ему оставить после себя богатейшее творческое наследие, оказавшее огромное влияние на потомков. Тициан родился в Кадоре, маленьком городке у подножия Альп, в семье военного, учился, как и Джорджоне, у Джанбеллино, и первой его работой (1508) была совместная с Джорджоне роспись амбаров Немецкого подворья в Венеции. После смерти Джорджоне, в 1511 г., Тициан расписал в Падуе несколько помещений scuola, филантропических братств, в которых несомненно ощущается влияние Джотто, работавшего некогда в Падуе, и Мазаччо. Жизнь в Падуе познакомила художника, конечно, и с произведениями Мантеньи и Донателло. Слава к Тициану приходит рано. Уже в 1516 г. он становится первым живописцем республики, с 20-х годов - самым прославленным художником Венеции, и успех не оставляет его до конца дней. Около 1520 г. герцог Феррарский заказывает ему цикл картин, в которых Тициан предстает певцом античности, сумевшим почувствовать и, главное, воплотить дух язычества ("Вакханалия", "Праздник Венеры", "Вакх и Ариадна").

3 Северный Ренессанс

Нидерландское Возрождение

Нидерландское Возрождение в живописи начинается с "Гентского алтаря" братьев Губерта (умер в 1426 г.) и Яна (около 1390-1441) ван Эйков, законченного Яном ван Эйком в 1432 г. Гентский алтарь (Гент, церковь св. Бавона) представляет собой двухъярусный складень, на 12 досках которого (в раскрытом виде) представлено 10 сцен. Вверху изображен Христос на троне с предстоящими Марией и Иоанном, поющими и музицирующими ангелами и Адамом и Евой; внизу на пяти досках – сцена "Поклонения агнцу".

В настроении поющих ангелов много истинного религиозного чувства, одухотворенности, душевного напряжения. Ван Эйки усовершенствовали масляную технику: масло давало возможность более разносторонне передать блеск, глубину, богатство предметного мира, привлекающего внимание нидерландских художников, его красочную звучность.

Немецкое Возрождение

На рубеже XIV-XV вв. Германия была еще более раздроблена, чем в предыдущие периоды, что содействовало живучести в ней феодальных устоев.

Развитие немецких городов запаздывало даже по отношению к Нидерландам, и немецкий Ренессанс сформировался в сравнении с итальянским на целое столетие позже. На примере творчества многих художников XV в. можно проследить, как формировалось Возрождение в Германии: это Конрад Виц, Михаэль Пахер, затем Мартин Шонгауэр. В их алтарных образах появляются повествовательные элементы, стремление раскрыть человеческие чувства на религиозном сюжете (алтарь св. Вольфганга М. Пахера в церкви св. Вольфганга в одноименном городке, 1481). XVI столетие для Германии начинается мощным революционным движением крестьянства, рыцарства и бюргерства против княжеской власти и римского католицизма. Революционное движение в Германии

потерпело поражение уже к 1525 г., но время крестьянской войны было периодом высокого духовного подъема и расцвета немецкого гуманизма, светских наук, немецкой культуры. С этим временем совпадает творчество самого крупного художника немецкого Возрождения Альбрехта Дюрера (1471-1528).

В творчестве Дюрера как бы слились искания многих немецких мастеров: наблюдения над природой, человеком, проблемы соотношения предметов в пространстве, существования человеческой фигуры в пейзаже, в пространственной среде. Глубоко национальные образы Дюрера полны силы, но и сомнений, иногда тяжелых раздумий, в них отсутствует ясная гармония Рафаэля или Леонардо. Художественный язык усложнен, аллегоричен.

Французское Возрождение

К середине XV в. относится и начало французского Возрождения, на ранних стадиях еще тесно связанного с готическим искусством. Французский Ренессанс носил характер придворной культуры. (Народный характер более всего проявился во французской ренессансной литературе, прежде всего в творчестве Франсуа Рабле, с его полнокровной образностью, типичным галльским остроумием и жизнерадостностью.)

Как и в нидерландском искусстве, реалистические тенденции наблюдаются, прежде всего, в миниатюре как богословских, так и светских книг. Первый крупный художник французского Возрождения - Жан Фуке (около 1420-1481), придворный живописец Карла VII и Людовика XI. И в портретах (портрет Карла VII, около 1445), и в религиозных композициях (диптих из Мелена) тщательность письма сочетается с монументальностью в трактовке образа. Эта монументальность создается чеканностью форм, замкнутостью и цельностью силуэта, статичностью позы, лаконизмом цвета. По сути, всего в два цвета - ярко-красный и синий - написана мадонна меленского диптиха (моделью для нее послужила возлюбленная Карла VII - факт, невозможный в средневековом искусстве). Та же композиционная ясность и точность рисунка, звучность цвета характерны для многочисленных миниатюр Фуке (Боккаччо. "Жизнь знаменитых

мужчин и женщин", около 1458). Поля рукописей заполнены изображением современной Фуке толпы, пейзажами родной Турени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге, Возрождение или Ренессанс – эпоха в жизни человечества, в которой отмечается колоссальный взлёт искусства и науки.

Искусство эпохи Возрождение возникло на основе гуманизма – та общественная мысль, где человек является высшей ценностью жизни. Главная тема – это прекрасный, гармонически развитый человек, который обладает огромными духовными и творческими возможностями.

Искусство Ренессанса заложило основы европейской культуры Нового времени, кардинально изменило все основные виды искусства. В архитектуре утвердились творчески переработанные принципы античной ордерной системы, сложились новые типы общественных зданий. Усилился интерес к античной мифологии, истории, бытовым сценам, пейзажу, портрету. Наряду с монументальными настенными росписями, украшающими архитектурные сооружения, появилась картина, возникла живопись масляными красками. На первое место в искусстве выступила творческая индивидуальность художника, как правило, универсально одаренной личности.

Искусство стало всеобщей духовной потребностью. Безусловно, эпоха Возрождения – одна из прекраснейших эпох в истории человечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва: Наука, 1984. – 288 с.
2. Бойл, Д. Искусство Возрождения / Д. Бойл. – Москва: АСТ, 2003. –144 с.
3. Возрождение и гуманизм. – Москва: Терра, 1997. – 157 с.
4. Всемирная история. Средние века. Возрождение и реформация. Эпоха просвещения. – Москва: Харвест, 2002. – 504 с.
5. Князев, Ю. А. Вторая эпоха возрождения в России / Ю.А. Князев. – Москва: Локус Станди, 2007. – 126 с.
6. Петров, М. Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса / М.Т. Петров. – Москва: Наука. Ленинградское Отделение, 1982. – 216 с.
7. Розинг, Б.Л. Алхимия и астрология. Возрождение средневековых наук Алхимии и Астрологии в современном естествознании / Б.Л. Розинг. – Москва: Academia, 1924. – 903 с.
8. Стадников, Г. В. Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, XVII века / Г.В. Стадников. – Москва: Академия, 2009. –176 с.
9. Ф. Г. де Ла Барт Беседы по истории всеобщей литературы. Средние века и Возрождение / Ф. Г. де Ла Барт. – Москва: Красанд, 2011. – 368 с.
10. Фарж, Арлетта История женщин. В 5 томах. Том 3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения / Арлетта Фарж. – Москва: Алетейя, 2008. – 560 с.
11. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения / И.О. Шайтанов. – Москва: Дрофа, 2009. – 304 с.
12. Шюц, Бернад Европейские монастыри. Средние века – Ренессанс (подарочное издание) / Бернад Шюц. – Москва: Белый город, 2004. – 492 с.
13. Эдуард, Фукс Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса / Фукс Эдуард. - Москва: Республика, 1993. – 512 с.

