

Практическая работа эпоха возрождения

В истории мирового искусства эпохе Возрождения уделено особое место. Сложно назвать иную культурную эпоху, давшую столько великих имен художников, скульпторов, архитекторов, чьи работы не устают удивлять до сих пор, давая богатый материал для изучения, анализа, споров современных искусствоведов. Корни многочисленных направлений в искусстве идут от эпохи Возрождения, и по этой причине так важно знать особенности данной эпохи, её стиля, художественного метода, творчество самых ярких представителей.

Возрождение - эпоха в истории культуры и искусства, отразившая начало перехода от феодализма к капитализму. В классических формах Возрождение сложилось в

Западной Европе, прежде всего в Италии, однако аналогичные процессы протекали в Восточной Европе и в Азии. В каждой стране данный тип культуры имел свои особенности, связанные с ее этническими характеристиками, специфическими традициями, влиянием других национальных культур. Возрождение связано с процессом формирования светской культуры, гуманистического сознания.

Главная особенность Возрождения - целостность и разносторонность в понимании человека, жизни и культуры. Резкое возрастание авторитета искусства не вело к его противопоставлению науке и ремеслу, а осознавалось как равноценность и равноправность различных форм человеческой деятельности. В эту эпоху высокого уровня достигли прикладные искусства и архитектура, соединившие художественное творчество с техническим конструированием и ремеслом. Особенность искусства Возрождения в том, что оно носит ярко выраженный демократический и реалистический характер, в центре его стоят человек и природа. Художники достигают широкого охвата действительности и умеют правдиво отобразить основные тенденции своего времени. Они ищут наиболее эффективные средства и способы для воспроизведения богатства и разнообразия форм проявления реального мира. Красота, гармония, изящество рассматриваются как свойства действительного мира.

Эпоха Возрождения имела огромное положительное значение в истории мировой культуры. В искусстве Возрождения воплотился идеал гармонического и свободного человеческого бытия, питавший его культуру.

1. Раннее Возрождение

Эпоха Возрождения считается переходной от Средних веков к Новому времени. В этот период происходят изменения в экономической и культурной жизни.

В разных странах культура Возрождения развивается различными темпами. В Италии эпоху Возрождения относят в XIV-XVI века, в других странах - XV-XVI вв. Наивысшая точка развития культуры Ренессанса приходится на XVI век - Высокое, или классическое, Возрождение, когда Ренессанс распространяется на другие страны Европы. Объединяют культуру различных европейских народов идеи гуманизма. Принцип гуманизма, т.е. высшего культурного и нравственного развития человеческих способностей, наиболее полно выражает основную направленность европейской культуры XIV-XVI вв. Идеи гуманизма захватывают все слои общества - купеческие круги, религиозные сферы, народные массы. Гуманизм утверждает веру в безграничные возможности человека. Благодаря гуманистам в духовную культуру приходят свобода суждений, независимость по отношению к авторитетам, смелый критический дух. Личность, могучая и прекрасная, становится центром идеологической сферы.

В период расцвета гуманизма наука, поэзия, архитектура, изобразительные искусства достигли небывалого размаха. Многие властители стали покровителями искусств. Эти люди зачастую сочетали в себе черты чудовищных злодеев и тонких ценителей прекрасного; добро и зло в эпоху Возрождения переплетались самым причудливым образом.

Важной особенностью культуры Возрождения стало обращение к античному наследию. Возродился античный идеал человека, понимание красоты как гармонии и меры, реалистический язык пластических видов искусства в отличие от средневекового символизма. Художников, скульпторов и поэтов Возрождения привлекали сюжеты античной мифологии и истории.

Культура Возрождения зародилась в Италии. Итальянское Возрождение делят на четыре этапа: Проторенессанс (Предвозрождение) - вторая половина XIII - XIV века; Раннее Возрождение - XV век; Высокое Возрождение - конец XV - первая треть XVI в.; Позднее Возрождение - конец XVI века.

Проторенессанс, или треченто, тесно связан со средневековьем, с романскими, готическими, византийскими традициями, он явился подготовкой Возрождения. Начало новой эпохи связано с именем Джотто ди Бондоне, которого художники Возрождения считали реформатором живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло ее развитие: наполнение религиозных форм светским содержанием, постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным, нарастание реалистичности. Крупнейшие художественные школы Италии помещались в Пизе и Сиене. Творчество Никколо и Джованни Пизано во многом определило дальнейшее развитие итальянского искусства.

В начале XV века Возрождение в Италии окончательно победило готику. Возникновение мощного очага ренессансной культуры во Флоренции повлекло за собой обновление всей итальянской художественной культуры. Творчество величайших мастеров Раннего Возрождения, или кватроченто, - Донателло, Мазаччо, Боттичелли - проникнуто идеалами гуманизма, оно поднимает человека над уровнем обыденности, возвеличивая его.

XV столетие явилось переломным в истории европейской культуры. Почти одновременно художники в Италии и Нидерландах обратились к изображению земного мира и стали утверждать этическую ценность и красоту человека. Реальный мир и телесная природа человека требовали достоверного изображения пространства и заполнения его фигурами и предметами. Развитие искусства в эту эпоху тесно взаимодействует с ростом научных познаний. С этого времени искусство Италии приобретает реалистическую направленность и жизнеутверждающий светский характер, составляющие важнейшую черту Возрождения.

Художники Раннего Возрождения используют античное наследие более широко и творчески. Стремление к познанию мира побуждает художников к его изучению, что способствует расширению их кругозора, освобождению искусства от узости цехового ремесла и созданию вспомогательных дисциплин. Художники этого времени открывают законы линейной перспективы. В это же время ренессансный стиль оформляется и в архитектуре, на которую оказала влияние античная, готическая и византийская культура. Совершенствуется строительная техника, архитекторы Возрождения проектируют здания и часто сами осуществляют постройку, нередко они являются и скульпторами, декораторами, живописцами.

2. Высокое Возрождение

В XVI веке в Италии ренессансное искусство вступило в фазу наивысшего расцвета. Искусство Италии в эту пору сложно и противоречиво. В это время происходит высочайший взлет искусства, основанного на традициях гуманистической культуры. И в это же время возникают новые художественные явления, выражающие крушение гуманистических идеалов, породившие маньеризм, который распространяется во многих европейских странах.

Мастера Высокого Возрождения стремились достигнуть в своих произведениях гармонического синтеза наиболее прекрасных сторон действительности. Формирование искусства Высокого Возрождения началось в конце XV века во Флоренции.

Первым художником Высокого Возрождения был Леонардо да Винчи - художник-ученый, живописец, пробовавший силы и в архитектуре и скульптуре, математик, естествоиспытатель, механик, изобретатель. Он был исследователем и новатором во всех начинаниях и оставил след в истории науки и техники, во многом опередив свое время. С самого начала творческой деятельности Леонардо определились основные особенности его искусства - интерес к психологическим решениям, стремление к лаконичности и обобщению, к пространственному расположению и объемности форм.

Большое внимание уделял художник разработке перспективного построения и расположения фигур в пространстве. В оставленных им заметках о живописи содержится много сведений по анатомии, перспективе, взаимодействию цветов. Теоретические труды Леонардо не были опубликованы при его жизни, но многие его идеи получили известность и оказали влияние на творчество ряда художников.

Другой известнейший художник Высокого Возрождения, Рафаэль, синтезировал достижения своих предшественников и создал в традициях гуманизма образ совершенного человека. В произведениях Рафаэля многое перекликается с творчеством его великих современников - Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Микеланджело в своем творчестве отразил глубокие противоречия своего времени, воплотил тревогу и предчувствие грядущих катастроф.

Венецианская школа занимала в итальянском искусстве XVI в. особое место. Здесь у истоков Высокого Возрождения стоял Джорджоне. В своем творчестве он стремился к ритму и гармоническому единству, одухотворенности и психологической выразительности образов, основным мотивом его картин являлось единство человека и природы.

Продолжил дело Джорджоне Тициан, работам которого свойственно земное, жизнерадостное чувство. В его творчестве большое значение придается цвету, цветовым отношениям. Большое место в творчестве Тициана занимают портреты, в которых он стремился создать образ, соответствующий гуманистическим идеалам, раскрыть духовный облик человека. Тициан применил новые приемы живописи, оказавшие значительное влияние на развитие европейского искусства.

В период, когда Италия вступила в высшую стадию расцвета, начинается **Северное Возрождение**. В искусстве Северного Ренессанса больше средневекового мировоззрения, религиозного чувства, символики, оно более условно по форме, более архаично, менее знакомо с античностью. Философской основой Северного Ренессанса был пантеизм, растворявший Бога в природе и наделявший ее божественными атрибутами. Пантеисты считали, что каждый кусочек природы достоин изображения, поскольку в нем есть частица Бога. Это привело к появлению пейзажа как самостоятельного жанра. В это же время возникает жанр портрета. Если в итальянском Возрождении на первый план вышла эстетическая сторона, то в северном - этическая. Немецкие художники считали, что духовная красота важнее телесной.

3. Позднее Возрождение. Кризис Гуманизма

Позднее Возрождение характеризуется кризисом идеи гуманизма и сознанием прозаичности складывающегося буржуазного общества. Разочарование гуманистов

происходит от грандиозного несоответствия реальности ренессансным представлениям о человеке.

К концу XVI в. это разочарование стало повсеместным. Кризис гуманизма вызревал постепенно, возникнув в его глубине. Гуманистическая устремленность выразилась в результатах, неожиданных для самих гуманистов. Так, в первой половине XVI в. публикуется сочинение Коперника о гелиоцентрической системе. Земля перестала быть центром мироздания. Человек стал маленьким и затерялся в бесконечной вселенной.

В искусстве Западной Европы черты кризиса гуманизма сказались в возникновении академизма и маньеризма. Обозначился разрыв между искусством и наукой, красотой и пользой, между духовной и физической жизнью человека. Уже в 20-30 гг. XVI века наряду с Возрождением в искусстве Италии возникают новые явления.

Разлад гуманистических идеалов и действительности породил неверие в возможность гармонического развития личности. Ряд художников отказался от классических принципов для поиска новых средств выражения. В произведениях этих художников нарушены принципы равновесия и гармонии, свойственные искусству Высокого Возрождения. Это направление получило название маньеризма. Окончательно он сформировался к середине XVI в. Для зрелого маньеризма характерно стремление отгородиться от жизни, поставить искусство выше реальности. Новый идеал изящества основан на произвольных нормах эстетического вкуса. Лишенное высокого идейного содержания, свойственного искусству Возрождения, искусство художников-маньеристов стало не только чересчур жеманным, но и холодным, маловыразительным.

Во второй половине XVI века маньеризм распространился на все европейское искусство, его влиянию не поддается только венецианская школа, сохранившая верность традициям Ренессанса и его гуманистическим принципам, однако и она отказывается от героики и обращается к изображению реальных живых людей и их окружения. Большое место в венецианском искусстве занимали пейзаж, портрет, массовые сцены.

Крупнейшие представители венецианской школы - Веронезе и Тинторетто. Картины Веронезе отличаются изысканностью красочных сочетаний, динамичностью и смелостью композиции, большинству из них свойственна жизнерадостность и приподнятость.

В последние десятилетия XVI века кризис гуманизма Возрождения оказал влияние и на венецианскую школу. Это заметно в творчестве Тинторетто, сочетающем реализм с маньерической изощренностью форм.

Итальянское Возрождение оказало влияние на искусство Испании. Испанские художники переняли многое у итальянцев, но маньеризм оказался им ближе по духу, чем Ренессанс. С середины XVI в. это направление было вытеснено придворным искусством. Наиболее известный испанский художник второй половины XVI века - Эль Греко, чье творчество ближе к венецианской школе. Он стал последним крупным представителем европейского маньеризма.

В искусстве Нидерландов XVI в. развитие происходило постепенно, новые черты сочетались со старыми. Одно из направлений в нидерландской живописи - "романизм" - обращение к искусству Италии, испытавшее влияние как Ренессанса, так и маньеризма. Во второй половине XVI века в Нидерландах развивался жанр портрета, складывалась его новая разновидность - групповой портрет. Выделяется в самостоятельный жанр бытовая картина. Величайший художник Нидерландов - Питер Брейгель, чье искусство национально по форме и содержанию. Брейгель ярко отражает современную ему жизнь.

Итальянское искусство Возрождения оказало влияние и на культуру Германии. Немецкие художники приобщаются к достижениям Ренессанса, овладевают научными основами искусства. Для немецкого искусства XVI в. характерно расширение тематики, овладение изображением пространства и человеческого тела. Среди художников Германии XVI столетия выделяется Альбрехт Дюрер, живописец и гравёр, оставивший трактаты по теории искусства. Дюрер, кроме живописи и графики, занимался также естественными и точными науками, воплощая ренессансный тип художника-ученого. Другие крупные немецкие художники того времени - Лукас Кранах, Ганс Гольбейн.

Искусство Италии в XVI в. еще переживает расцвет, но во второй половине столетия художник перестает ощущать себя божественным творцом. Столкновение гуманистического идеала с реальностью вызывает глубокое разочарование. Гуманисты начали рассматривать свои представления о человеке не с точки зрения вечности, а в конкретных жизненных ситуациях, и тогда их гуманизм, претерпев радикальные изменения и превращения, стал мировоззрением совсем не ренессансного типа.

4. Общие стилистические особенности искусства Возрождения

Культура Возрождения обладает специфическими особенностями переходной эпохи от средних веков к новому времени, в которой старое и новое, переплетаясь, образуют своеобразный, качественно новый стиль. Для деятелей Возрождения характерны стремление к реалистическому познанию мира и человека, вера в творческие возможности и силу разума, утверждение красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как высшему началу бытия, представление о стройной закономерности мироздания.

Прежде чем сделать окончательный вывод о стилистических особенностях эпохи Возрождения, следует указать, что категория стиля настолько универсальна, что всю историю мирового искусства можно рассматривать как историю художественных стилей. Стиль – не постоянная и неизменная структура, а живой художественный процесс. Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смещении и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот в свою очередь, переходит в следующий. Многие стили сосуществуют одновременно и поэтому чистых стилей вообще не бывает.

Мир искусства существует как бы параллельно нашему, материальному миру, а художественные идеи «парят» вне времени и пространства. Это объясняет, в частности, почему эпоха Возрождения в искусстве отражает не реальную, а вымышленную, идеализированную ситуацию в обществе того времени.

Стиль – это единство, целостность содержательных и формальных элементов, с помощью которых непосредственно создается художественное произведение. В художественном стиле все элементы не случайны, а связаны между собой. Чем менее натуралистично художественное произведение, тем оно более стильно. Чем выше ясность, чистота композиционных связей, чем они полнее проявляются, тем выше стилевое качество произведения искусства.

Стиль не всегда передает особенности времени, в которое он возникает и развивается, а зачастую воплощает только идеалы и мечты творцов. Эпоха Возрождения (XV – XVI вв.) представляет собой яркий пример такого несоответствия искусства и действительности, она была преобразованием умов, а не жизни, воображения, а не

реальности, культуры, а не цивилизации. В действительности реальная жизнь даже наиболее передовых городов того времени была полна средневековой жестокости, войн, заговоров, кровопролитий. Лучшие годы флорентийского искусства, когда были созданы самые светлые произведения Итальянского Возрождения – это время гражданской смуты, дворцовых интриг, смертей от яда и кинжала, а период так называемого Высокого Возрождения в Италии, охватывающий всего около двадцати лет начала XVI столетия, буквально потонул в море крови из-за «охоты на ведьм», пик которой приходился на 1484 – 1650 гг.

Художники Возрождения видели свой идеал в античном искусстве. Великие творения античности восхищали людей, привыкших к мрачным образам средневековья. Кроме того, для человека эпохи Возрождения характерны рефлексивность, способность к осознанию себя и мира, понимание жизненных противоречий, стремление к осмысленности не только индивидуального существования, но и цивилизации в целом, которые свойственны и античному человеку. Прекрасный человек эпохи Возрождения — бесстрастное гармоничное тело, красоту которого, как это было в эпоху греческой классики, может лишь исказить выражение чувств и мыслей.

Все искусство Итальянского Возрождения пронизано размышлениями о Божественной красоте и мудрости в устройстве мира. Оно было очень земным и одновременно возвышенным – в этом одна из стилистических особенностей искусства Возрождения. В качестве идеального человека признавалась сильная, талантливая и всесторонне развитая личность, человек-творец самого себя и своей судьбы. Живописцы и скульпторы воспевали красоту тела человека, одухотворенность его лица, индивидуальные особенности, их внимание привлекает реальный земной мир. Для живописи эпохи Раннего Возрождения характерно использование скупых пластических форм для передачи глубины переживаний человека и нового ощущения человеческого достоинства.

В эпоху Высокого Возрождения выдающийся художник Леонардо да Винчи преодолевал натурализм живописи Готики и Раннего Возрождения. Он изображал пластическое движение, устраняющее холодность рациональной гармонии, пытался преобразить конкретное в идеальное. Основной в искусстве Возрождения была дилемма: как изобразить величие духа через движение форм человеческого тела, которую стремился разрешить скульптор Микеланджело Буонарроти. В его скульптуре «Давид» наиболее ярко отразился художественный конфликт телесной языческой красоты и духовного пафоса нового христианского искусства Возрождения. А в архитектуре в это время появился интерес к созданию гармонических конструкций в противовес устремленным в духовные выси контурам готических храмов.

В Италии в 40-е годы XVI в. была реорганизована и усилена инквизиция, преследующая деятелей гуманистического движения. Многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы отказались от идей гуманизма, стремясь усвоить лишь манеру великих деятелей Возрождения. Так возник в европейском искусстве художественный стиль маньеризм, связанный с кризисом художественных идеалов эпохи Возрождения, который характеризуется превалированием формы над содержанием. Маньеризм отличают субъективизм, вычурность, изощренность формы, в нем наблюдается усталость стиля, исчерпанность его жизненных источников.

Стиль искусства эпохи Возрождения есть синтез античности и средневековья. Искусство Возрождения соединило в единое целое телесность и духовность человеческого существа, открыло дорогу для создания образа совершенного человека и тем самым оказало великую услугу социальному прогрессу.

В архитектуре ведущую роль заняли: новые церковные (центрические) здания, общественные сооружения, дворцы, величественно-ясные, гармоничные по пропорциям и соразмерные человеку (Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Д. Браманте и другие в Италии, П. Леско и другие во Франции).

В живописи и скульптуре (Мазаччо, Донателло, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и другие в Италии, Ян ван Эйк, П. Брейгель в Нидерландах, А. Дюрер, М. Грюневальд, Х. Хольбейн Младший и другие в Германии, Ж. Фуке, Ж. Гужон и другие во Франции) воплощены героические представления о человеке (нередко с трагическим оттенком), освоены методы убедительного воплощения пространства, света, анатомически правильно построенной человеческой фигуры, интерьера, пейзажа.

Подводя итог, хотелось бы вывести характерные особенности стиля Возрождения можно вывести в следующих кратких характеристиках:

Цвета: пурпурный, синий, желтый, коричневый.

Линии: полуциркульные.

Геометрический рисунок: круг, квадрат, крест, восьмиугольник. Форма: круглая или пологая крыша с башенными надстройками; арочные галереи, колоннады; круглые, ребристые купола; высокие и просторные залы, эркеры. Конструкции: массивные и визуально устойчивые

В архитектуре: окна, прямоугольные с тяжелым карнизом и фризом, круглые, полуциркульные арочные, часто спаренные и даже строенные. Устройство порталов с тяжелым карнизом, фризом и колоннами; прямоугольный и полуциркульный арочный вход. Кессонный потолок; античные скульптуры; лиственный орнамент; роспись стен и потолка.

Искусство в период Возрождения было главным видом духовной деятельности. Почти не было людей, равнодушных к искусству. Художественные произведения наиболее полно выражают и идеал гармонического мира, и место человека в нем. Этой задаче в различной степени подчинены все виды искусства.

Наиболее полно идеалы Возрождения выразили архитектура, скульптура, живопись, причем живопись в этот период выходит на первый план, оттеснив архитектуру. Это объясняется тем, что у живописи было больше возможностей отобразить реальный мир, его красоту, богатство и разнообразие. Художники, стремясь наиболее полно отразить все природные формы, обращаются к научному знанию. Вырабатывается новая система художественного видения мира. Художники Возрождения разрабатывают принципы линейной перспективы. Это открытие помогло расширить круг изображаемых явлений, включить в живописное пространство пейзаж, архитектуру, превратив картину в своеобразное окно в мир. Соединение ученого и художника в одной творческой личности было возможно только в эпоху Ренессанса. Титаны Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, величайшие художники-ученые, воплотили характерные черты Ренессанса - универсальность, разносторонность, творческую одаренность. В эпоху Возрождения зарождаются и развиваются новые стили

и направления, во многом определившие как расцвет современной культуры, так и дальнейшее ее развитие.

Стиль Возрождения характеризует свою эпоху, так как направлен на человека, на подчеркивание его достоинств. Он отличается утонченностью и великолепием. Стиль искусства эпохи Возрождения есть синтез античности и средневековья. Искусство Возрождения соединило в единое целое телесность и духовность человеческого существа, открыло дорогу для создания образа совершенного человека и тем самым оказало великую услугу социальному прогрессу.

Этапы эпохи Возрождения	Направления культуры	Направление в искусстве (философская основа)	Представители (мастера)	Художественные произведения
Проторенессанс	Архитектура			
	Скульптура			
	Живопись			
Раннее Возрождение	Архитектура			
	Скульптура			
	Живопись			
Высокое Возрождение	Архитектура			
	Скульптура			
	Живопись			
Позднее Возрождение	Архитектура			
	Скульптура			

	Живопись			
--	----------	--	--	--

1. Контрольные вопросы

- 1.1. Какая идея объединяет культуру эпохи Возрождения в разных странах?
- 1.2. На какие этапы делят итальянское Возрождение?
- 1.3. Назвать величайших мастеров периода Раннего Возрождения.
- 1.4. Назвать величайших мастеров периода Высокого Возрождения.
- 1.5. Назвать величайших мастеров периода Позднего Возрождения.
- 1.6. Назовите качества идеального человека эпохи Возрождения.
- 1.7. Какой стиль в европейском искусстве связан с кризисом художественных идеалов эпохи Возрождения?

