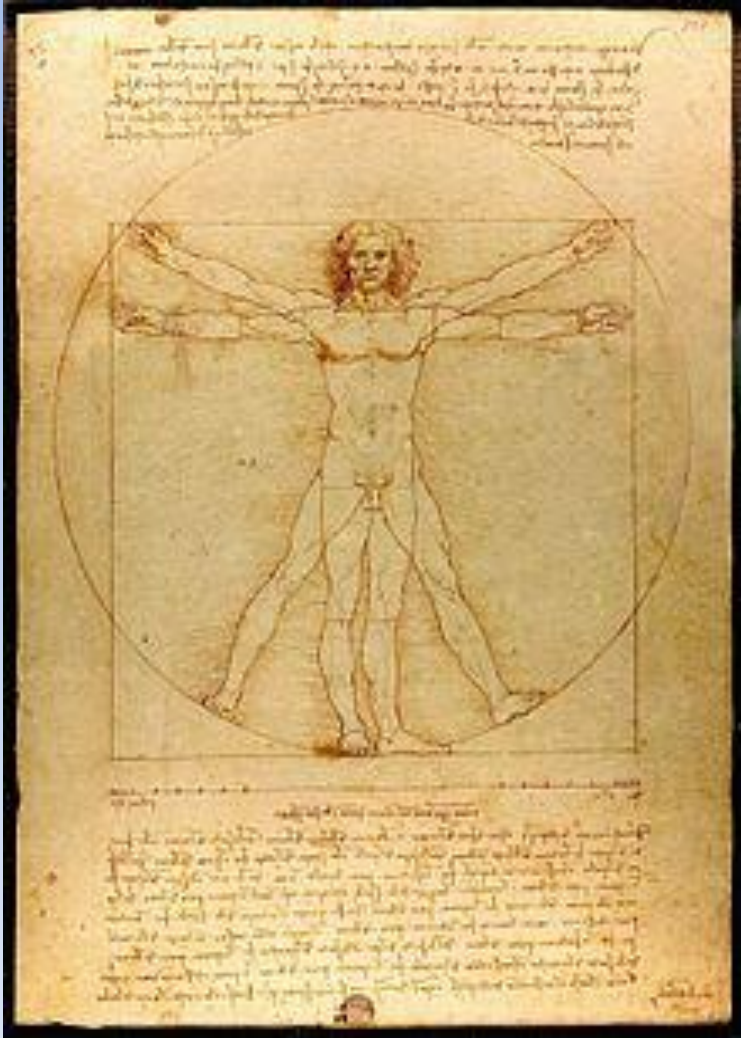

Эпоха Возрождения – это переходная эпоха от Средневековья к Новому времени с XIV по XVI вв. Эпоха Возрождения, или Ренессанс, получила свое название из-за начавшегося в этот период возрождения культуры греко-римской античности (термин получил широкое хождение в 19 в., но сами реальные процессы имели место с 14 в.). Термин введен Джорджо Вазари – итал. живописцем, архитектором 16 века.

Основными чертами являются

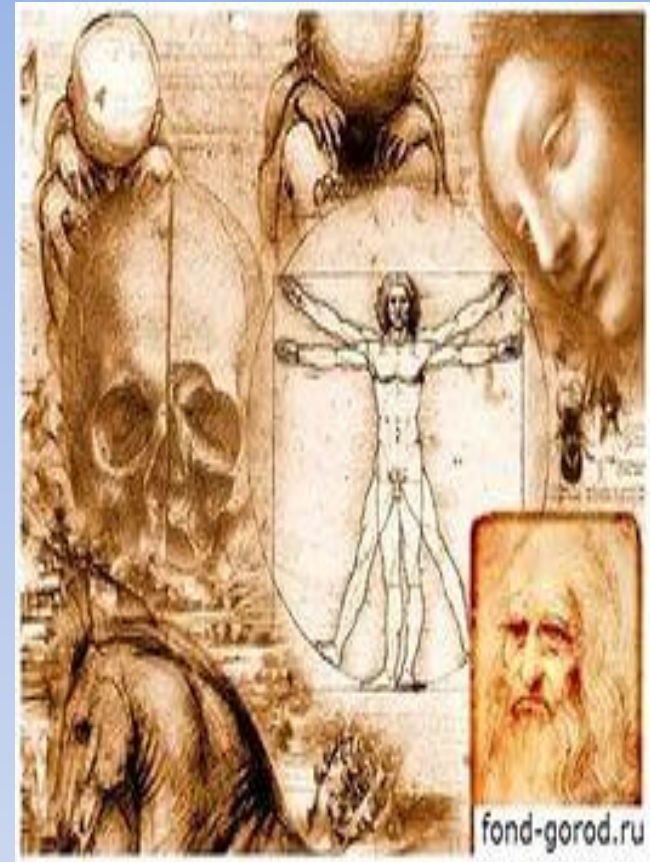

- Переосмысление своего прошлого, переосмысление античности, стремление возродить его былую славу;
- Сочетание с культурными ценностями христианской (католической) традиции;
- Антифеодальная и антицерковная направленность;
- Особенное почитание человека, личности, его творческой активности.

В связи с этим, главным основанием культуры Возрождения можно считать гуманизм, т. е. мировоззрение, ставившее в центр мирового бытия не Бога, а человека (примат разума над верой). Родоначальником идеологии гуманизма (от лат. Homo - человек) считается поэт Франческо Петрарка.

С гуманизмом Возрождения многими своими сторонами перекликается Реформация (кризис католицизма, религиозное преобразование, приведшее к появлению третьего направления в христианстве – протестантизма (включает в себя течения – лютеранство, кальвинизм, англиканство, пресвитерианство, баптизм и др.; Мартин Лютер, Жан Кальвин, Томас Мюнцер, Ян Гус, Джакомо Савонарола). Реформация также возвышает человека. Но если гуманизм объявляет его вторым Богом, то Реформация сохраняет христианский тезис об изначальной греховности человека, но открывает перед ним путь к спасению.

Художественная культура и искусство эпохи
Возрождения

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Собственно эпоху Итальянского Возрождения условно
подразделяют на ряд этапов:

- Ранний Ренессанс (триченто и кватроченто) — с середины XIV
— XV вв.
- Высокий Ренессанс (чинквеченто) — до второй трети XVI в.
- Поздний Ренессанс — вторая треть XVI — первая половина
XVII вв.

Первоначально черты Ренессанса обнаружались в Италии. Период XIII — начало XIV вв. — проторенессанс, ознаменованный творчеством великого поэта Данте Алигьери, зодчего Арнольфо ди Камбио, скульптора Николло Лизано, живописцев Пьетро Каваллини и особенно Джотто ди Бондоне, во многом подготовил почву для искусства Возрождения.

Уже в ранних произведениях Данте (1265 -1321) -цикле сонетов, канцон и баллад, объединенных в произведение «Новая жизнь», неоконченном произведении «Пир» и других — поэт начинает опыты по использованию итальянского языка, доказывая тем самым его жизнеспособность.

Величайшим шедевром поэта, обессмертившим его имя, стала «Божественная комедия», благодаря которой Данте вошел в историю культуры как создатель итальянского литературного языка

Божественная комедия

Сюжет произведения, весьма традиционный для Средневековья, тем не менее наполнен новыми элементами, часто противоречащими церковным канонам, ярко выражающими мнение и вкусы самого автора, демонстрирующими его широчайшую эрудицию, знание античности.

Весьма сложна структура «Божественной комедии».

Произведение состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Характерно, что провожатым по Аду и Чистилищу Данте выбирает римского поэта Вергилия (Марон Публий, 70—19 до н. э.), называя его «Учителем». Каждая из трех частей поэмы содержит тридцать три песни. Содержание подчинено последовательной символике чисел

В «Божественной комедии» Данте упоминает своего великого современника — архитектора, скульптора и художника Джотто.

С именем Джотто ди Бондоне (1266/1267 — 1337) связан решительный поворот к реалистическому искусству. Наиболее известными произведениями Джотто, дошедшими до нашего времени, считаются росписи на евангельские сюжеты в капелле1 дель Арена в Падуе и росписи на темы из жизни Франциска Ассизского2 в церкви Санта Кроче во Флоренции. В этих шедеврах мастер отказывается от плоскостного характера иконописных изображений на основе синтеза объема и плоскости. Одним из наиболее трогательных образов, созданных Джотто, по праву считается образ Христа в сцене «Поцелуй Иуды» (фрески капеллы дель Арена в Падуе, 1304—1306). Мастеру удалось передать высокий драматизм сцены через пристальный и многозначительный взгляд Христа, обращенный на предателя. При этом Джотто сумел передать спокойствие Христа в соединении с ясным осознанием предначертанной ему судьбы. Тема фрески «Христос и Иуда» проходит лейтмотивом через весь падуан-ский цикл («Встреча Марии и Елизаветы», «Бегство в Египет», «Оплакивание Христа» и др.). Новаторство Джотто оказало колоссальное воздействие на изобразительное искусство эпохи Возрождения.

К периоду Раннего Ренессанса относится литературное творчество Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо. Наряду со своим земляком Данте эти величайшие поэты Италии считаются создателями итальянского литературного языка.

Петрарка (1304—1374) остался в истории Возрождения как первый гуманист, поставивший в центре своего творчества не Бога, а человека. Всемирную известность получили сонеты Петрарки на жизнь и смерть мадонны Лауры, вошедшие в сборник «Книга песен».

Петрарка (1304—1374) остался в истории Возрождения как первый гуманист, поставивший в центре своего творчества не Бога, а человека. Всемирную известность получили сонеты Петрарки на жизнь и смерть мадонны Лауры, вошедшие в сборник «Книга песен».

Учеником и последователем Петрарки был Боккаччо (1313—1375) — автор известного сборника реалистических новелл «Декамерон». Глубоко гуманистическое начало произведения Боккаччо, насыщенного тонкими наблюдениями, великолепным знанием психологии, юмором и оптимизмом, остается весьма поучительным и сегодня. Достаточно отметить, что в наше время новеллы Боккаччо легли в основу сценических и экранных версий шедевра, созданного более шестисот лет назад.

Наследие выдающегося мастера кисти Раннего Возрождения Сандро Боттичелли (1445—1510), работавшего при дворе Медичи во Флоренции, отличаются тонкий колорит и настроение грусти. Мастер не стремится следовать реалистической манере Джотто и Мазаччо, его изображения плоскостны и как бы бесплотны. Среди работ, созданных Боттичелли, наибольшую известность приобрела картина «Рождение Венеры», ярко характеризующая особенность его творчества.

Наиболее известный скульптор первой половины XV в. Донателло (ок. 1386—1466). Возрождая античные традиции, он первым представил в скульптуре обнаженное тело, создал классические формы и виды ренессансной скульптуры: новый тип круглой статуи и скульптурной группы, живописного рельефа. Его искусство отличается реалистической манерой.

Выдающийся архитектор и скульптор Раннего Возрождения Филиппа Брунеллески (1377—1446) — один из основоположников архитектуры Ренессанса. Ему удалось возродить основные элементы античной архитектуры, которым, впрочем, художник придал несколько иные пропорции. Это позволило мастеру ориентировать постройки на человека, а не подавлять его, на что, в частности, были рассчитаны сооружения средневекового зодчества. Брунеллески талантливо решал сложнейшие технические задачи (строительство купола Флорентийского собора), внес большой вклад в фундаментальную науку (теория линейной перспективы).

PHILIPPVM · BRVNELLESCHI · FILIVM

Период Высокого Ренессанса был сравнительно коротким. Он связан прежде всего с именами трех гениальных мастеров титанов Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонарроти. Характерным фоном взлета Ренессанса был экономический и политический упадок Италии — закономерность, не раз повторявшаяся в истории¹. В творчестве представителей Высокого Возрождения достигли вершины реалистические и гуманистические основы культуры Ренессанса.

Период Позднего Возрождения был отмечен наступлением католической реакции. Церковь безуспешно пыталась восстановить частично утраченную безраздельную власть над умами, поощряя деятелей культуры, с одной стороны, и используя репрессивные меры в отношении непокорных — с другой. Так, многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы отказались от идей гуманизма, унаследовав лишь манеру, технику (так называемый маньеризм¹) великих мастеров Возрождения. Среди наиболее крупных основоположников маньеризма Якопо Понтормо (1494—1557) и Анджело Бронзино (1503—1572), работавшие в основном в жанре портрета.

Окончание эпохи Ренессанса

- В 40-е годы XVI в. церковь в Италии начала широко применять репрессии к инакомыслящим. В 1542 г. была реорганизована инквизиция и создан ее трибунал в Риме. Многие передовые ученые и мыслители, продолжавшие придерживаться традиций Ренессанса, были репрессированы, погибли на кострах инквизиции (среди них великий итальянский астроном Джордано Бруно, 1548—1600). В 1540 г. был утвержден орден иезуитов, который по существу превратился в репрессивный орган Ватикана. В 1559 г. папа Павел IV впервые издает «Список запрещенных книг» (*Index librorum prohibitorum*), впоследствии неоднократно дополнявшийся. Названные в «Списке» произведения литературы запрещалось читать верующим под страхом отлучения от церкви. В числе подлежащих уничтожению книг было немало произведений гуманистической литературы Возрождения (например, сочинения Боккаччо). Таким образом, эпоха Возрождения к началу 40-х годов XVII в. в Италии закончилась.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Однако гуманистическое движение еще в XV в. вышло за пределы Италии и оказало мощное воздействие на культурный процесс в странах, расположенных к северу от родины Ренессанса. Поэтому представляется правомерным использовать термин Северное Возрождение, подразумевая под ним не только чисто географическую характеристику, но и некоторые особенности Ренессанса в Англии, Германии, Испании, Нидерландах, Швейцарии и Франции. Весьма важными особенностями Северного Возрождения было то, что оно происходило в период Реформации, а также то, что в культуре народов этих стран в силу исторических причин отсутствовало такое обилие памятников античности, как в Италии.

Начало Реформации в Германии связано с выступлением Мартина Лютера (1483—1546), провозгласившего 31 октября 1517 г. 95 тезисов против индульгенций. В них, в частности, утверждалось, что церковь и духовенство не являются посредниками между Богом и человеком, поэтому церковь не может отпускать грехи. Вера человека — единственное средство общения с Богом, потому претензии церкви на господствующее положение в мире, мирской жизни беспочвенны. Яркая антиклерикальная направленность тезисов Лютера встретила горячее одобрение и поддержку в самых широких слоях немецкого общества, которое не позволило папе римскому и высшему духовенству расправиться с реформатором.

Крупнейшим представителем культуры Возрождения Нидерландов был Эразм Роттердамский (1469—1536). Большую популярность гуманисту принесли сатирические произведения «Похвала глупости» (1509 г., 40 переизданий при жизни), «Домашние беседы» и др., в которых высмеивались суеверия, схоластическое мировоззрение, сословная кичливость и прочие пороки. Сатира гуманиста способствовала воспитанию свободомыслия, стремлению к знаниям, развитию предприимчивости. Однако в большей степени традиции итальянского Возрождения получили развитие в художественном творчестве Нидерландов. Эта небольшая страна подарила мировой культуре живописцев Яна Ван Эйка (ок. 1390—1441), с которым связывают новую технику живописи маслом, Хиеронимуса (ок. 1460—1516); Питера Брейгеля (1525—1569), Франса Халса (между 1581 и 1585—1666).

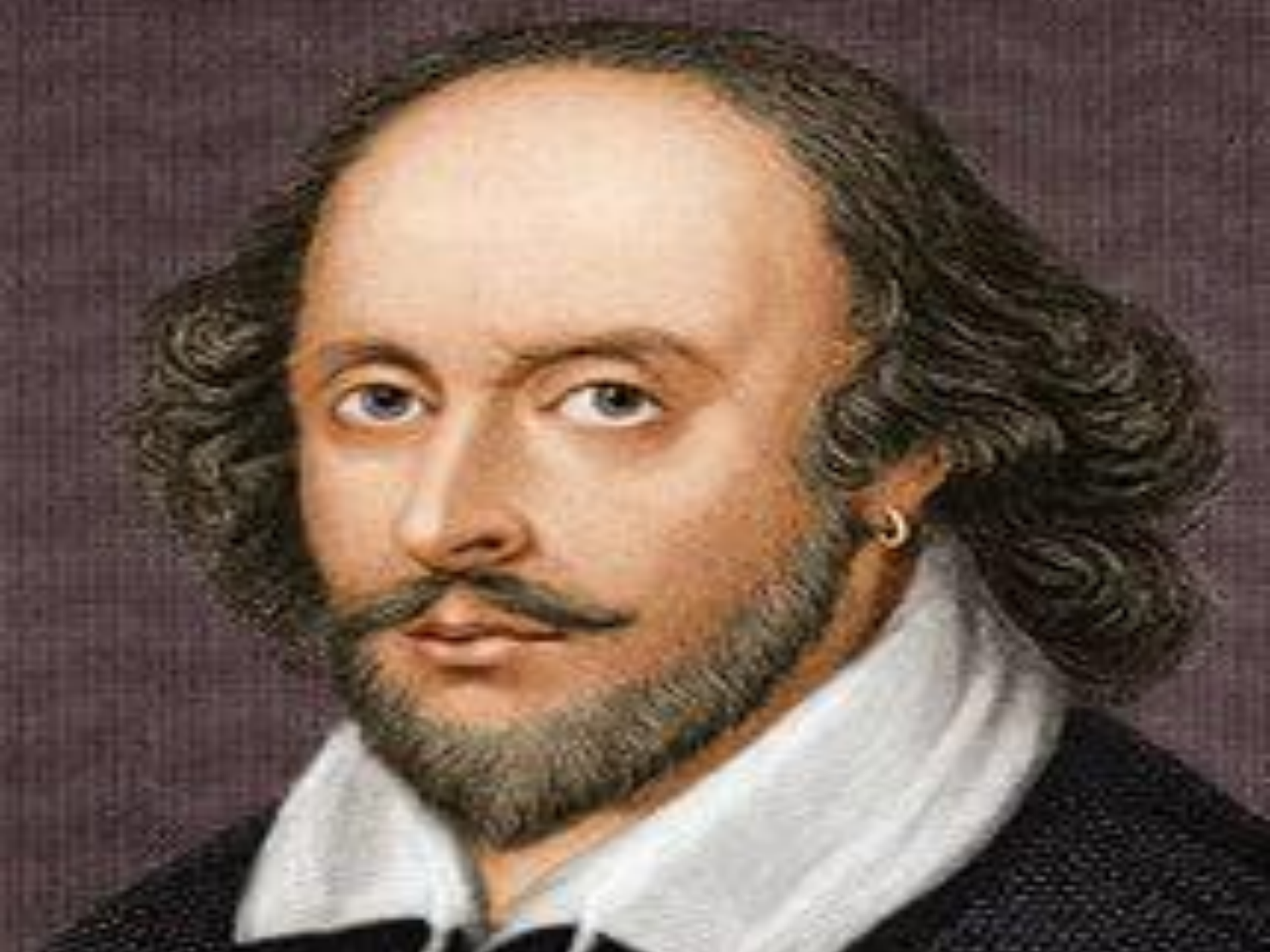
Ренессанс в Англии

Крупнейшим представителем Возрождения считается Томас Мор (1478—1535), автор социально-философского произведения «Утопия», положившего начало направлению утопического социализма.

Гуманистическую поэзию Англии представляют Томас Уайет (1503—1542), он ввел в английскую поэзию жанр сонета, Филипп Сидней (1554—1586) и наиболее одаренный поэт Лестер Эдмунд Спенсер (ок. 1552—1599), которого называли «поэт поэтов».

Расцвет Ренессанса в Англии пришелся на конец XVI — начало XVII вв., достигнув своей вершины в творчестве Вильяма Шекспира (1564—1616).

Перу титана английского Ренессанса принадлежит 37 пьес, среди которых не сходящие и поныне со сцен многих театров в мире «Гамлет», «Король Лир», «Отелло», «Генрих IV», «Ричард III», а также многочисленные стихотворения, циклы, поэмы и непревзойденные сонеты. Благодаря творчеству Шекспира получает развитие театральное искусство Англии, которое играло значительную просветительскую роль

Гуманистическая культура Испании

В области литературного творчества получают широкое распространение рыцарские и плутовские романы. Наиболее крупным представителем этого жанра был великий Мигель де Сервантес (1547—1616), автор романа «Дон-Кихот», являющегося высоким образцом гуманистической литературы и оказавшего большое влияние на мировую культуру.

Основоположником испанской национальной драмы был Лопе де Вега (1562—1635), автор огромного количества литературных произведений (свыше 2000; известны 500), среди которых не потерявшие своего значения и сегодня «Собака на сене», «Учитель танцев» и др.

Живопись Испании эпохи Возрождения достигла значительных успехов в творчестве Эль Греко (1541—1614) и Диего Веласкеса (1599—1660).

Творения Эль Греко отличаются повышенной одухотворенностью, резкими ракурсами, мерцающим колоритом («Апостолы Петр и Павел», «Погребение графа Оргаса» и др.)

Живопись Веласкеса отличается смелостью романтических наблюдений, умением проникнуть в характер персонажа, обостренным чувством гармонии («Вакх», «Завтрак», «Менины», «Пряхи» и др.).

Феномен культурного развития, названный Ренессансом, зародившись в Италии, охватил все западноевропейские страны. Это было ярчайшее время взлета творческих, духовных сил общества. Истоки, предпосылки этого качественного скачка во всех сферах духовной жизни Европы в сравнении со Средневековьем следует искать именно в предшествующем периоде. Несмотря на то, что каждая страна по-своему пережила время Ренессанса, все-таки можно говорить об объединяющих общих чертах культуры Возрождения для всех стран. Это прежде всего философия гуманизма как основополагающая доктрина эпохи, переоценка значения индивидуума в биосоциокультурном процессе. Основой же для распространения гуманистической доктрины Возрождения в Европе явились процессы становления рыночного хозяйства, субъекты которого остро нуждались в новом мировоззрении. Это мировоззрение рождалось в упорной борьбе с застывшей традиционной церковной схоластикой. Реформационное движение как неотъемлемая часть социокультурного процесса Возрождения также охватило большинство западноевропейских стран, подчас принимая крайние формы кровопролитных войн за новую церковь. Иными словами, феномен Возрождения нельзя рассматривать лишь в явно тесных для него рамках развития отдельных отраслей духовной культуры. Эпоха Возрождения заложила основы системы ценностей современной западноевропейской цивилизации, не оказав столь сильного влияния на народы восточной цивилизации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Работу выполнил
студент 4 курса
исторического факультета
Глухов Степан