

Эпоха Возрождения

Эпоха Возрождения - **РЕНЕССАНС**

Возрождение делят на 4 этапа:

Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век)

Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века)

Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века)

Позднее Возрождение (середина XVI — 90-е годы XVI века)

Возрожде́ние, или **Ренесса́нс** ([фр.](#) *Renaissance*, [итал.](#) *Rinascimento*; от «re/ri» — «снова» или «заново» и «nasci» — «рождённый»^[1])

Причины появления новой культуры.

Искусство раннего Возрождения

Раннее Возрождение.

Италия конца XIV - начала XV веков.

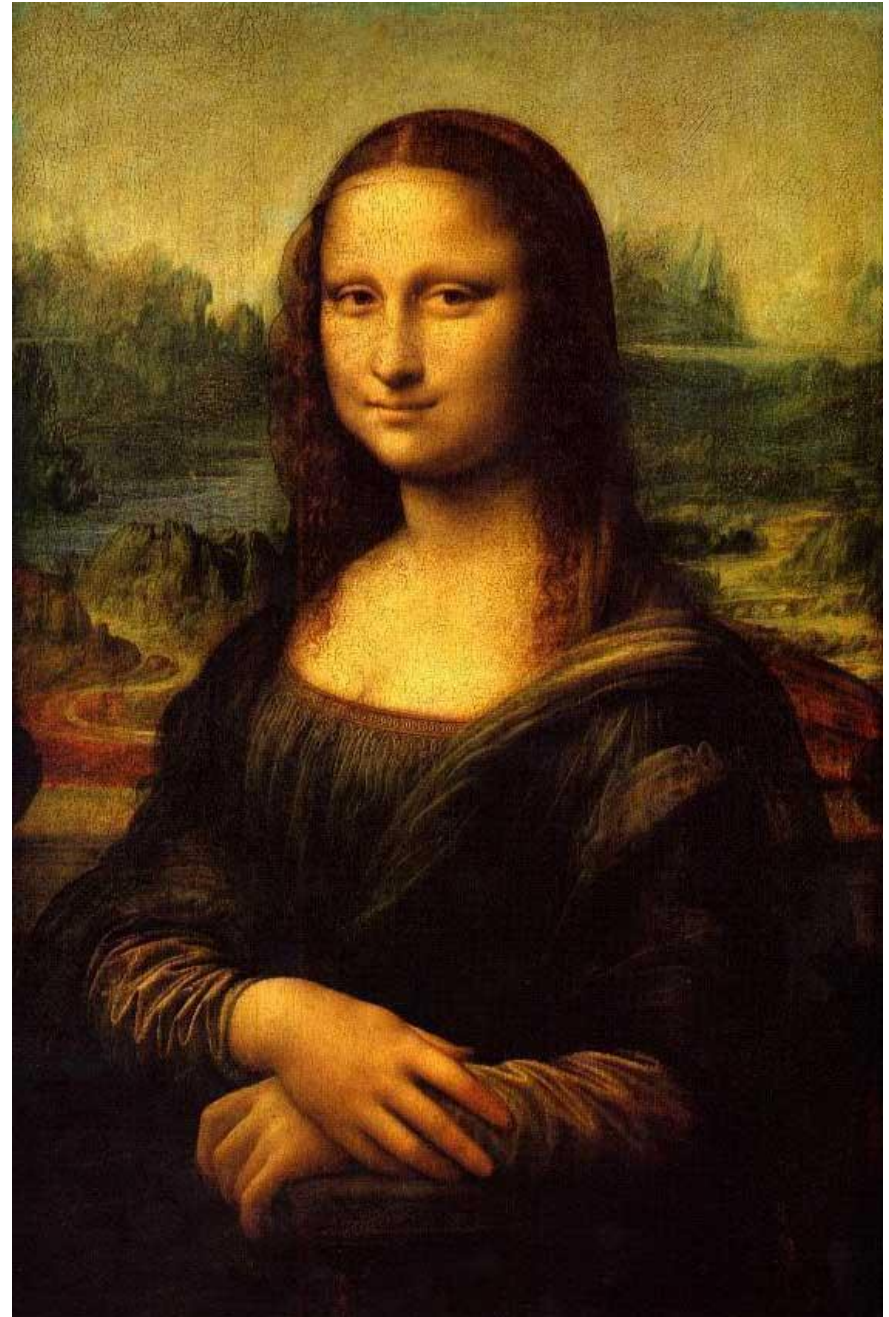
Экономическое и политическое процветание городов-государств во второй половине XIV века достигло кульминации. Торговля со всем миром, прекрасно развитые мануфактуры и процветающее банковское дело стали основой их могущества. Благодаря экономической независимости горожане смогли преодолеть путы феодализма и освободиться от средневековой ограниченности. Именно в этой среде формируется новый тип человека. Потомки крестоносцев, современники и участники великих географических и научных открытий, вышедшие победителями из ожесточенной борьбы с феодалами и церковью, люди Возрождения были энергичны, горды своими успехами, деятельны и уверены в себе. Почти все авторы, пишущие об этом времени, отмечают их индивидуализм, расчетливость, напористость, удивительную жизненную стойкость, разносторонность, жажду деятельности, знаний. Идеал того времени - человек-личность.

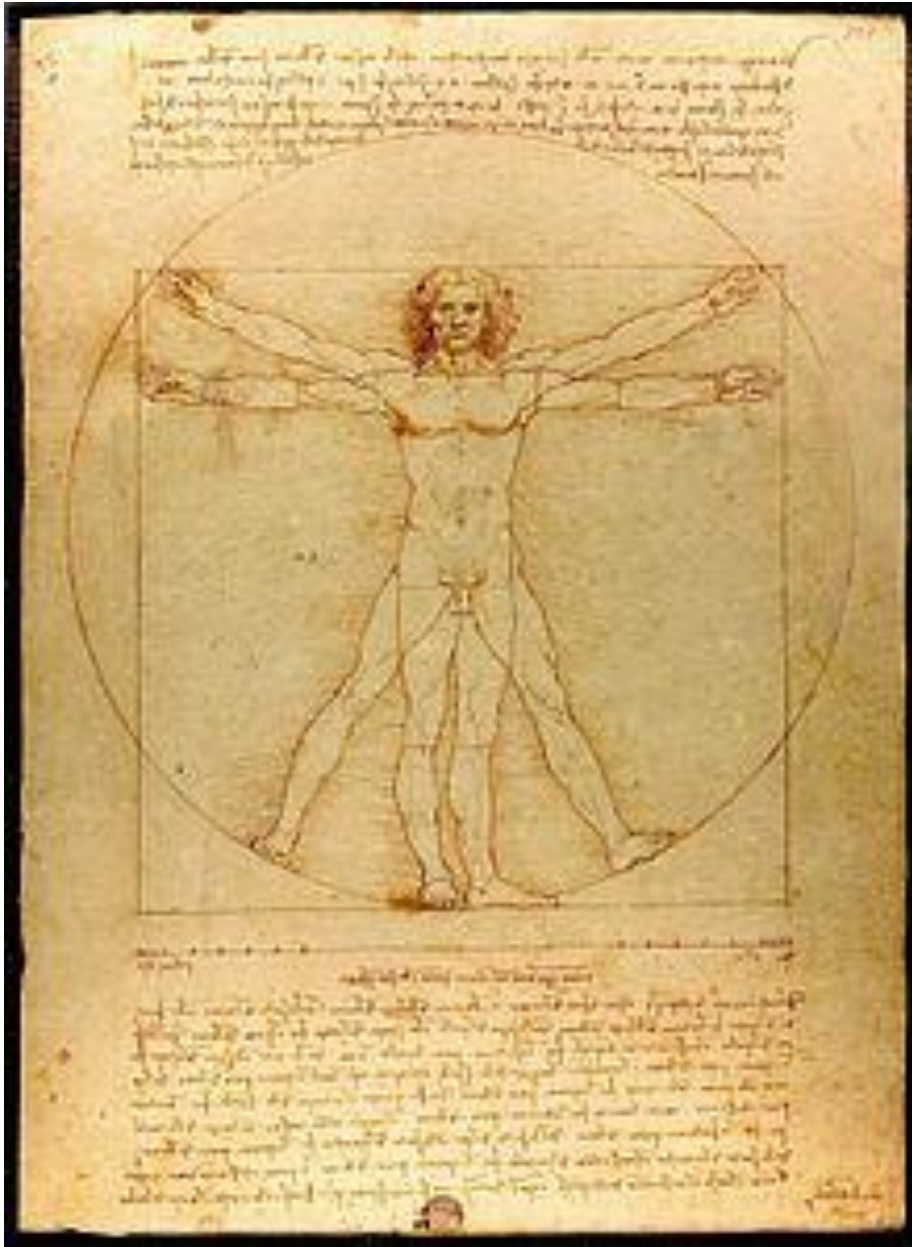
Изобразительное искусство

- Для живописи эпохи Возрождения характерно обращение профессионального взгляда художника к природе, к законам анатомии, жизненной перспективе, действию света и другим идентичным естественным явлениям.
- Художники Возрождения, рисуя картины традиционной религиозной тематики, начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, использование пейзажа как элемент сюжета на заднем плане. Это позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными, в чём проявилось резкое отличие их творчества от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении.

Сандро Боттичелли
Мадонна с книгой .
1480

Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, — таков идеал эпохи.

« ... эпоха..., которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными...

Архитектура

Собор **Санта-Мария-дель-Фьоре** ([итал.](#) *La Cattedrale di Santa Maria del Fiore*) — [кафедральный собор](#) во [Флоренции](#),
Филиппо Брунеллески

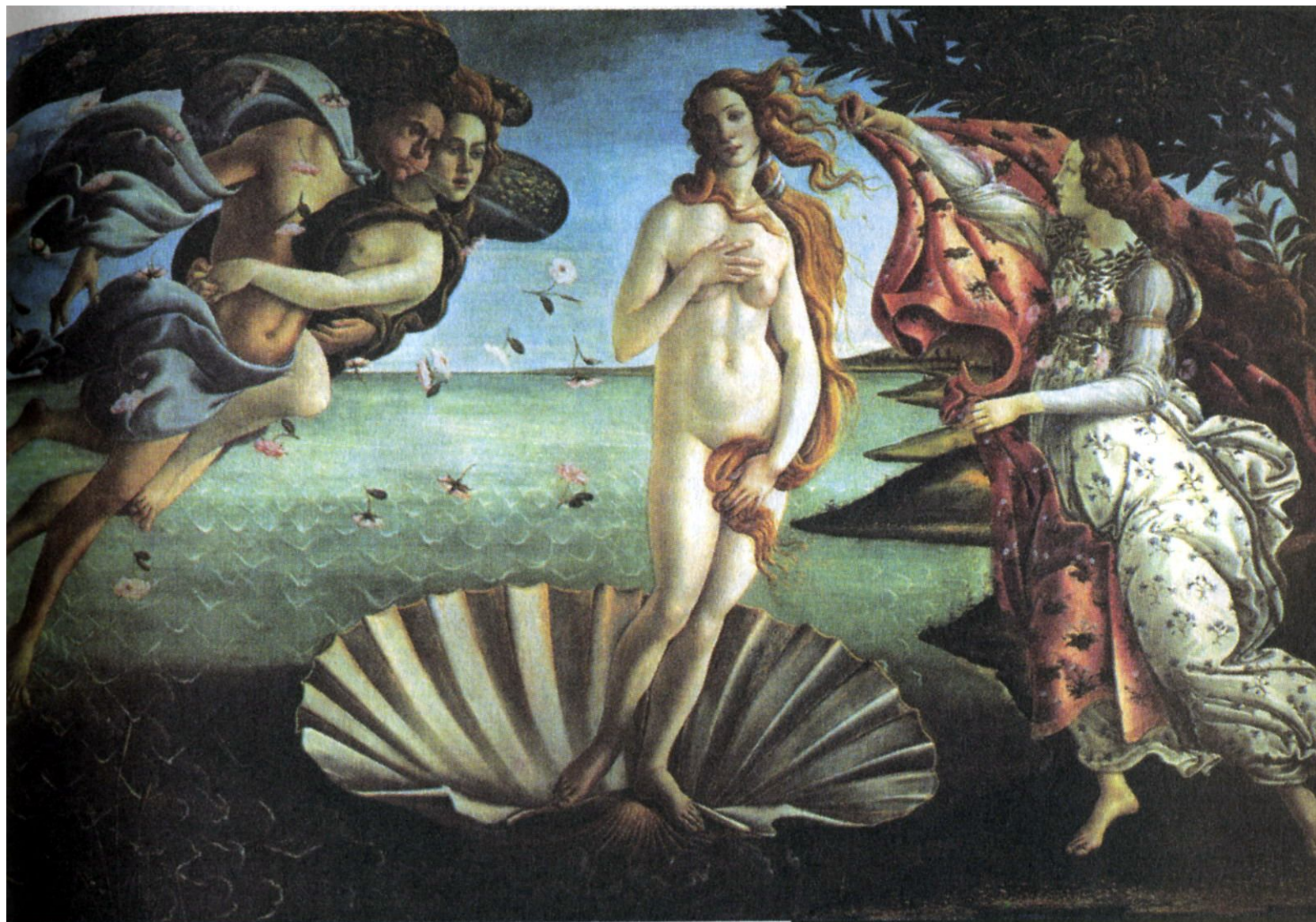

Человек - хозяин своей судьбы, своей земли, а не смиренное ничтожество, как проповедовала церковь. Более того, он может быть нравственно велик. Люди увидели красоту природы и человека, поняли, и восхитились ее силой. Так сложилась идеология Возрождения, в основе которой стал физически и нравственно сильный и прекрасный человек.

Манера вести себя, одеваться... не только радикально изменяются, но и самый темп их изменений... становится иным, более быстрым. Появляется мода, переходящая из города в город, а затем из страны в страну, мода, создательницей которой становится Италия, передающая в большинство государств Западной Европы не только гуманистическую идеологию... но... и узкие одежды и пышные прически мужчин и роскошные парчовые платья женщин".

Мода Ренессанса, связанная с осознанием человеком своей индивидуальности, зародилась прежде всего в Италии - колыбели эпохи Возрождения. Италия еще в период средневековья принадлежала к наиболее цивилизованным и культурным странам Европы, где живы были традиции античной культуры и она очень хорошо понимала свою историческую значимость. Мерилом качества произведения искусства здесь была античность. Вера в обновление и возрождение этого незабываемого периода, вероятно, сильнее всего жила во Флоренции, которая была не только центром культурной и общественной жизни страны, но также славилась своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей и модных изделий. Условия для возникновения новой моды — моды Ренессанса - здесь были самые благоприятные. Наиболее важной чертой новой моды является то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как античная культура, не подчеркивала их, как натуралистически ориентированная готика в период своего наивысшего расцвета, а сумела понять его как нечто пластически целое. При всей индивидуальности, которая присуща этой моде, она сумела создать тип - идеал одежды для женщины и мужчины эпохи Ренессанса, который явился образцом для всех слоев общества.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Леонардо да Винчи

«О красоте женщин»:

- «... волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Плечи должны быть широкими... На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми...».

Флорентинская мода - самая ранняя мода Возрождения, и в ней наиболее ярко отразился период формирования новой идеологии. Это единственная из всех мод той эпохи, в которой ясно видна попытка возродить античные принципы композиции костюма. Недаром современники называли Флоренцию "Новые Афины". Ее главная заслуга в том, что она смело порвала со средневековой традицией, когда человек был чем-то вроде простой опоры для многослойного, тяжелого, связывающего движения костюма. Флорентинская мода первой предложила новый образ человека и создала костюмы, принципы моделирования которых свойственны всем прогрессивным эпохам: эти костюмы не подчиняют себе человека, а подчиняются ему, служат ему и украшают его, показывая пластику, динамику, естественные пропорции человека, воспевают его красоту.

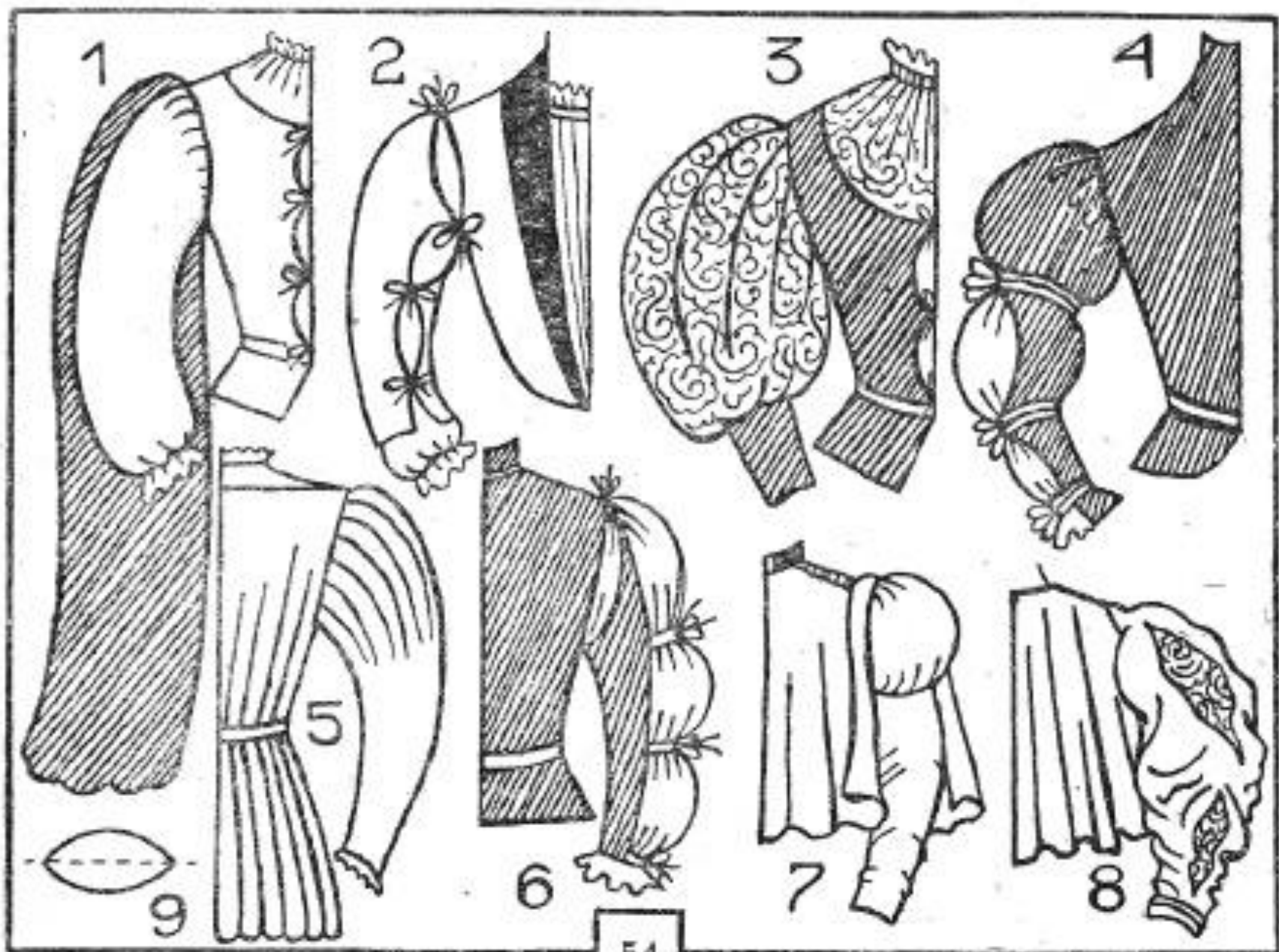
ИТАЛЬЯНСКИЙ
КОСТЮМ -
МУЖСКОЙ

- Итальянский костюм был более объемным, чем в других европейских странах (дзуббоне, фарсетто, джорнеа, догалине, котта, симара и т.п.). Должностные лица и представители некоторых профессий (врачи, адвокаты, купцы), как и в других странах, носили длинные одежды. Своеобразие итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в конце XV — первой половине XVI вв.
- Мужской колет во Флоренции уменьшился еще больше и совсем плотно прильнул к торсу. Его делали до талии или с небольшой баской. Талия была туго затянута, в то время как плечи расширены с помощью наплечников. Сначала горловина была небольшой лодочкой, овальной или круглой, а на рубеже XIV - XV веков вошел в моду глубокий, доходивший до пояса V-образный вырез, открывавший полностью шею и грудь рубашки.

Колет с нормальной, слегка вынутой горловиной носили с широкими рукавами, заложеными у плеча в складку, мешкообразными или кошелькообразными, поставленными на яркую подкладку, и нередко имевшими разрезы у проймы или локтя, куда продевались рукава рубашки. Носили также крыльевидные, свободно висящие рукава, украшенные по краям фестонами. Колеты с V-образным вырезом делали с узкими, иногда с привязывающимися к пройме рукавами, либо с узкими у кисти, но расширяющимися кверху. Нередко у такого рукава окат был так широк, что образовывал большой буфф

- На рубашку и колет надевали безрукавки, спереди совершенно открытые или, наоборот, полностью закрытые. Они могли быть сзади или спереди на шнуровке или застежке. Застежку делали как посередине переда, так и посередине спинки. Одна из разновидностей - безрукавка с сильно вынутыми проймами и горловиной (как теперь делают это в мужских майках). В ней руки и плечи двигались совершенно свободно, а сама она плотно зашнуровывалась. В остальных случаях пройма была обычной. К безрукавке тоже иногда делались привязные рукава, которые употреблялись по желанию.

- к низу безрукавки с помощью тесьмы или ленты крепили длинные, до бедер льняные или суконные чулки-штаны, под них надевали короткие нижние штаны из полотна или холста, которые были видны сзади и спереди. Позднее их стали делать контрастных цветов.

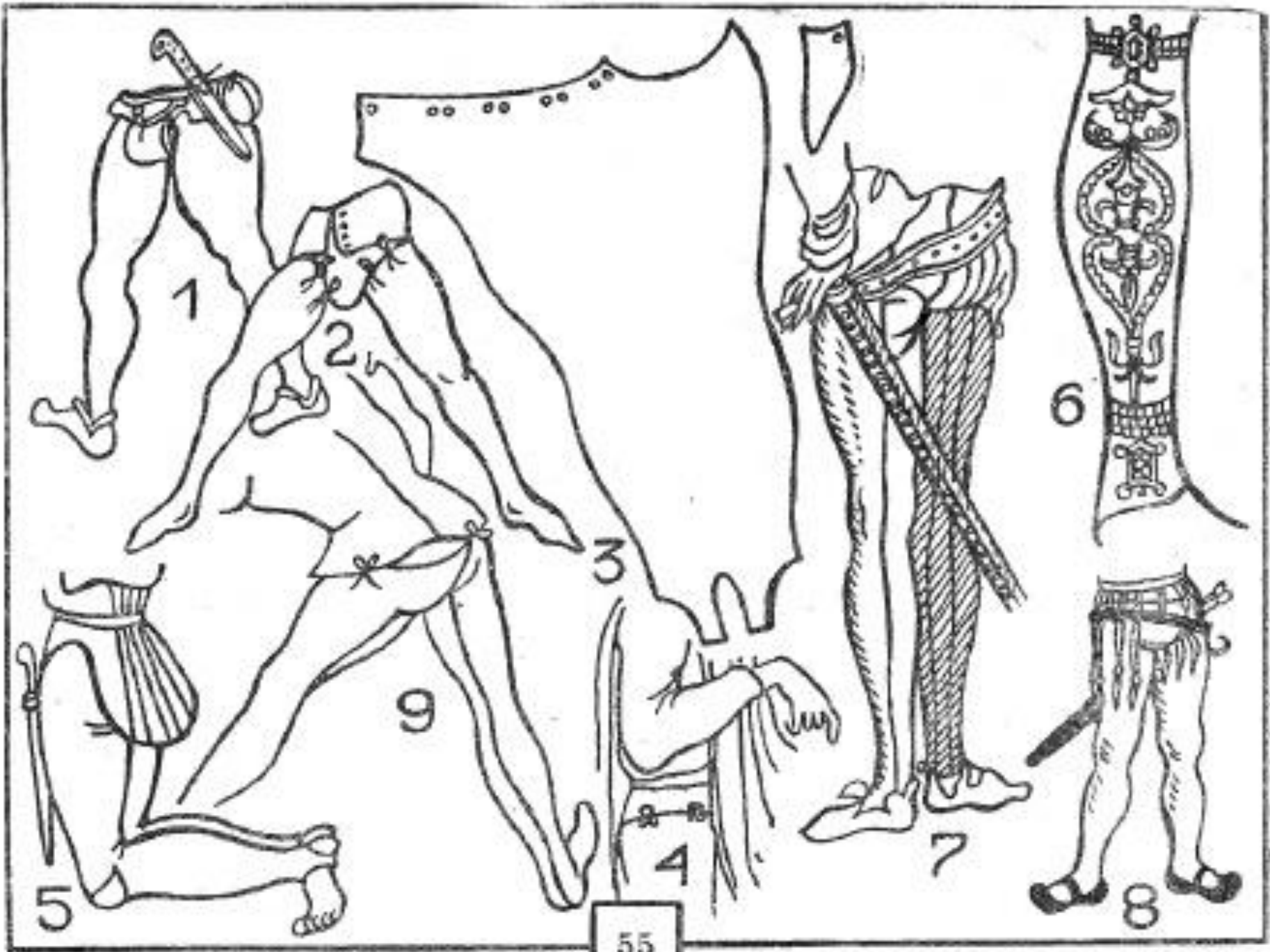
Зимой знатные венецианцы XV века носили фетровые шляпы с поднятыми кверху и разрезанными спереди полями, плащи белого драпа с двумя отверстиями вместо рукавов и трико на ногах с мешком – гульфиком (выкраивался по форме половых органов и обрисовывал их, как перчатка), пристегнутым спереди и закрывающим половые органы

На фреске Пинтуриккьо (конец XIV века) изображен юноша в большой круглой шляпе с высоко поднятыми полями; шляпа эта перевязана узким шарфом, завязанным под подбородком; короткий (до талии) облегающий камзол с острым широким вырезом на груди позволяет видеть декольтированный нижний камзол. Рукава до локтя с двумя буфами, ниже локтя видны облегающие рукава нижнего платья; шпага с крестообразным эфесом; трико; черные туфли.

- Модно разрезать штаны-чулки на коленях, рукава, делать разрезы на самой широкой части груди или сзади на уровне лопаток. Сначала из этих разрезов внизу сверкали голые ноги, а вверху - ткань рубашки, а затем, сообразив, что это некрасиво, стали под разрезы подшивать свободные драпированные куски ткани другого цвета.
- Церковники объявили, что эти разрезы - "окна дьявола". Тогда начали отдельные части штанов-чулок сзади сшивать, оставляя спереди разъемными. Это продержалось недолго, ибо не разрешало проблемы - было и неудобно и неаккуратно. Поскольку просто сшить две штанины было немыслимо из-за их плотного прилегания к телу, стали в шов слонки вставлять ластовицу. Сначала она была также довольно неуклюжей, но со временем выход был найден: штаны оставались очень узкими, ластовица была очень маленькой, а спереди для удобства стали делать специальный карман-гульфик, который как всякое новшество, стал модным.

- Чтобы унять волнение ханжей, вызванное появлением гульфика, мужчины, выходя на улицу, надевали верхнюю одежду; солидные люди - сюрко, гуппеланд, тапперт или плащи; молодежь ввела в моду маленькие нарамники или такие же маленькие плащи-пелерины. Длина тех и других доходила до верхней границы бедра. По мнению современников, эти одежды не столько прикрывали, сколько открывали надетый под них костюм.

- Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы, особенно итальянки. Они сумели, вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетании красок. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ: ее воспевали поэты, художники воспроизводили женскую красоту и занимались женскими туалетами, моделирование одежды вообще привлекало внимание и талант выдающихся художников.

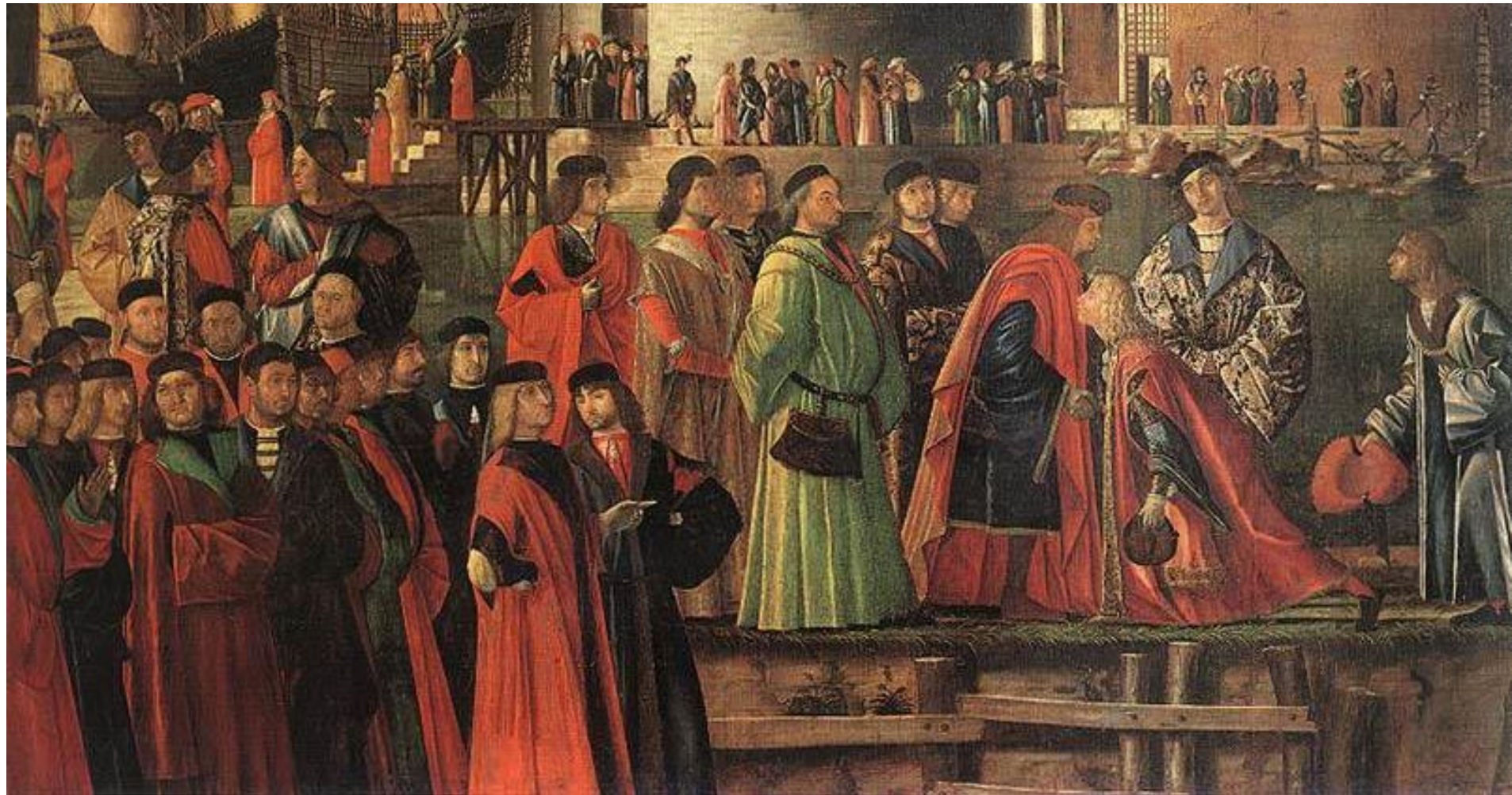

- Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою платье - **котт** — обычно отрезной в талии, с прилегающим лифом и широкой, заложеной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Нидерланды в эпоху Возрождения

1495-1500 год

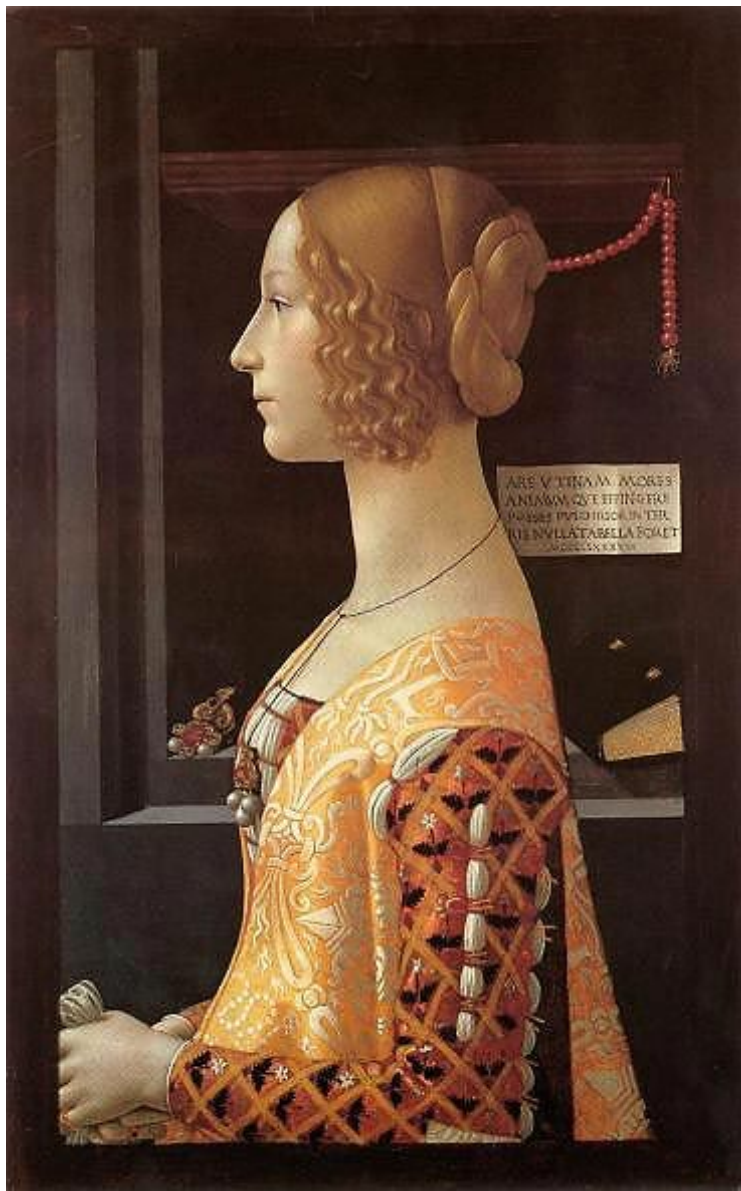
Нидерланды в эпоху
Возрождения

Эйк, Ян ван: Джованни
Арнольфини и его
супруга Джованна
Ченами
(«Бракосочетание
Арнольфини»)

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ –

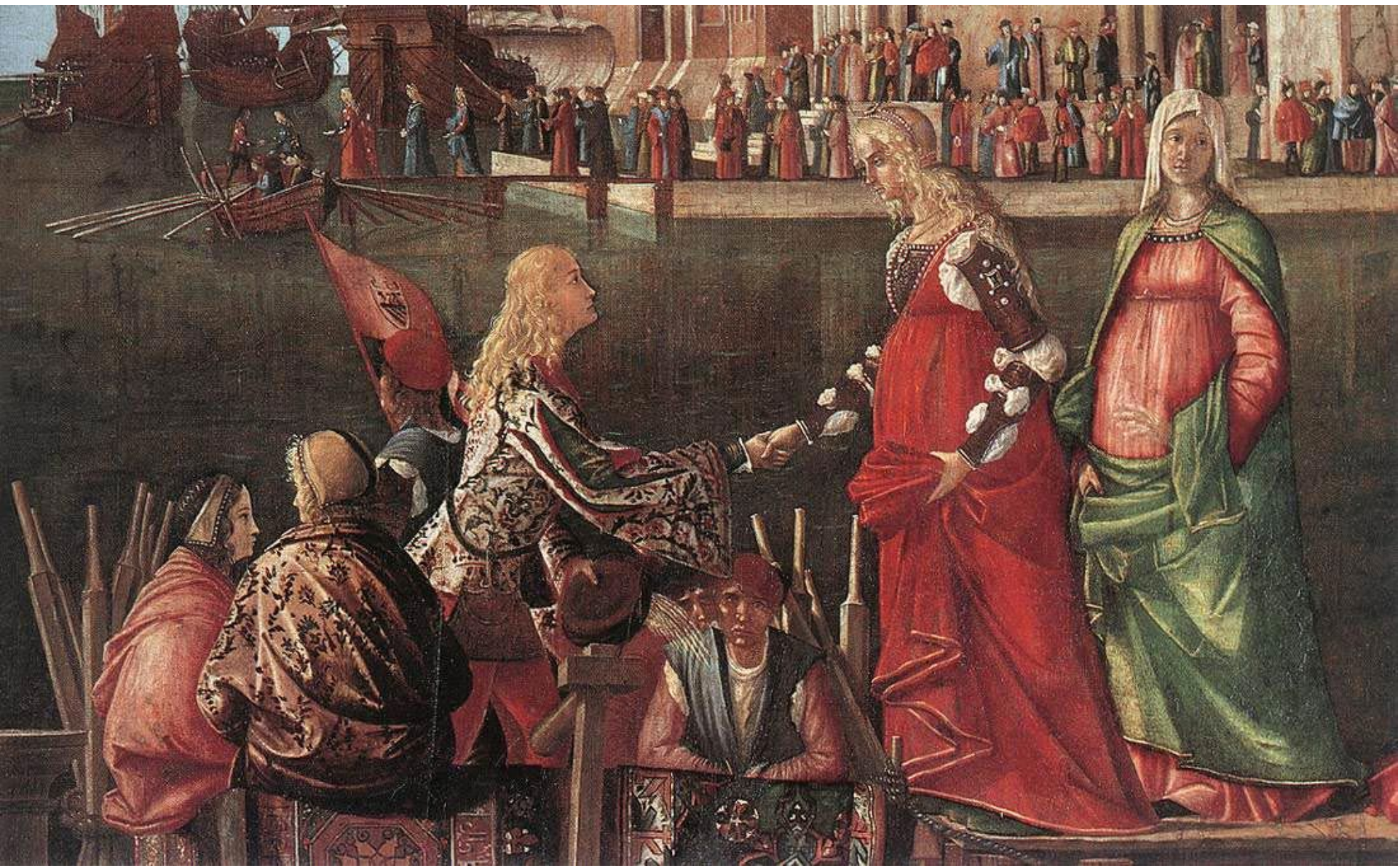
- Итальянская мода отказалась от неестественного положения пояса, расположенного слишком высоко над талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и все высокие шляпы. Вместо всего этого мода Ренессанса установила новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам, больше того, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура.

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом. На изготовление модных одежд шли дорогие материи — шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый, красно-винный, смарагдовый.

- Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.
- В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а черниловый, фиолетовый, темно-синий

Италия рубеж 15-16 в

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу.

По крою платье - **котт** — обычно отрезной в талии, с прилегающим лифом и широкой, заложеной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

- **Итальянские женщины начиная с XIII века носили распущенные волосы или длинные косы. Головные покрывала откидывались назад, чтобы были видны волосы. В XIV веке они искусно соединяли распущенные волосы с косами. Иногда они перекидывали косы вперед и скрепляли их на груди особым украшением.**

- Образцы такой прически можно встретить на картинах Боттичелли: «Аллегория весны», «Рождение Венеры» и на его же портрете любовницы Джулиано Медичи, красоту которой воспел в восторженных стихах Полициано. Многие искусно переплетали волосы золотыми шнурами и пестрыми лентами или украшали их жемчугом, драгоценными камнями и всевозможными ювелирными изделиями.

1510 год,
Италия

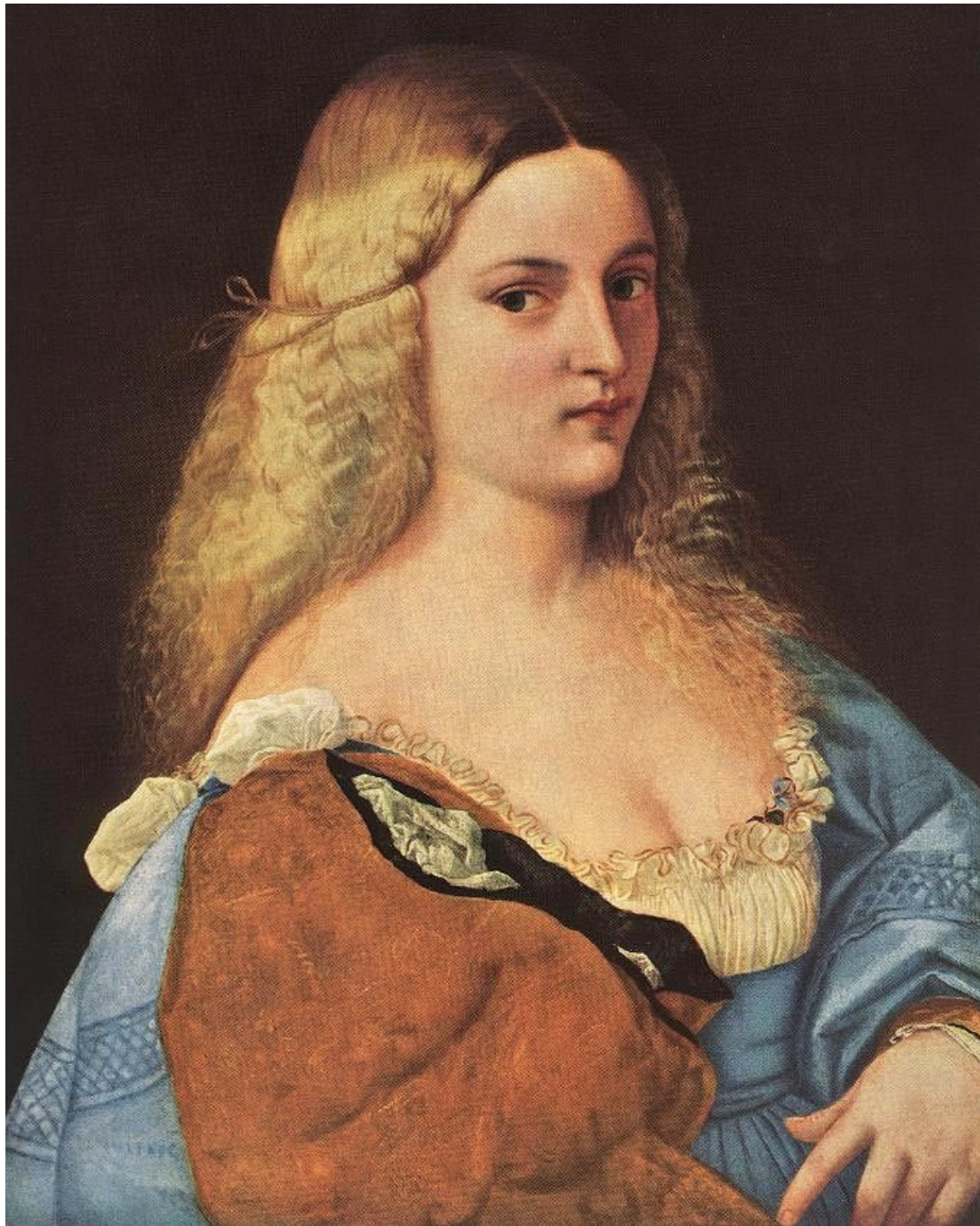

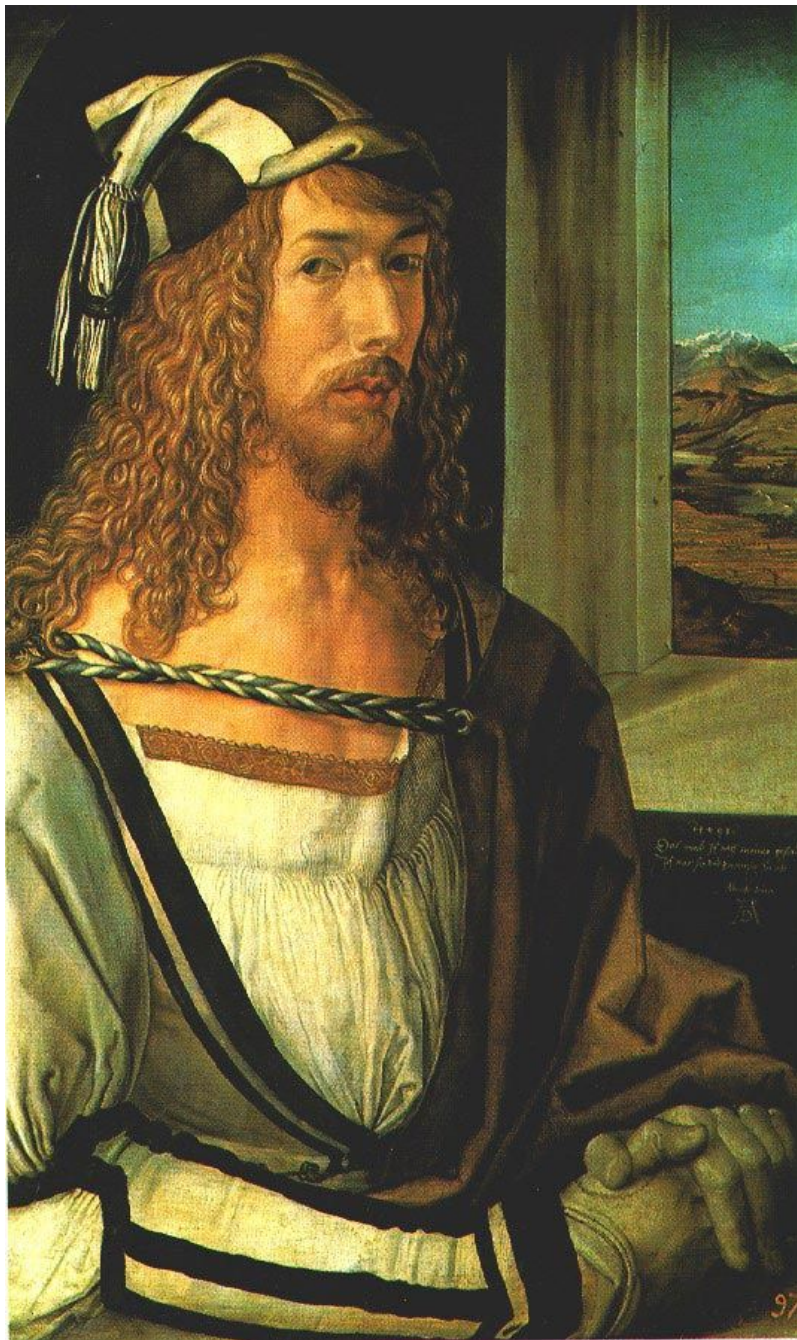

около 1514
года, Италия

1520-30 год,
Италия

ЗАПАДНОЕВРОП
ЕЙСКИЕ
КОСТЮМЫ XV —
XVI ВЕКОВ
Германия
1498 год

1506 год, Германия

1514 год,
Германия

1520-22
год,
Германия

1500 год,
Франция

1528
ГОД,
Англия

ЖЕНСКИЙ
КОСТЮМ
1502 год,
Германия

1516 -около 1518года, Германия

Германия

Германия

Германия

Англия

Англия

