

Возрождение

(вт. пол. 14 – 16 в.)

- **Возрождение**, или **Ренессанс** (фр. *Renaissance*) — переходная эпоха в истории культуры Западной Европы (от Средних веков к культуре Нового времени)
- **Отличительные черты** эпохи возрождения:
 - **Гуманизм** – интерес к отдельной личности
 - Интерес к **социальным вопросам**
 - Интерес к **античной культуре**
 - Развитие **светской культуры**

Эпоху Итальянского Возрождения условно подразделяют на ряд этапов:

- **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)

Флоренция («Афины Нового времени»)

МЕДИЧИ

- Семейство богатых флорентийских коммерсантов, представители которого были правителями Флоренции в период Возрождения.
- Козимо де Медичи (1389–1464)
- Лоренцо Великолепный (1449–1492)

Понтормо. Портрет Козимо Медичи. Ок. 1518

Козимо Медичи

- **Банкир, владелец шерстопрядильных фабрик, дипломат, политик.**
- **Финансировал обширное строительство**
- **Собирал книги, которые составили основу первой со времен античности публичной библиотеки.**
- **Благодаря его поддержке философ Марсилио Фичино перевел Платона с греческого языка на латынь.**

Боттичелли. Портрет Джулиано Медичи. 1476-1477

Вероккьо. Лоренцо Медичи. Терракота. 1480

Лоренцо Великолепный

- Внук Козимо, государственный деятель, поэт и покровитель искусств.
- Был страстным любителем живописи.
- Собирал рукописи греческих авторов.
- Собрал вокруг себя кружок гуманистов.

Беноццо Гоццоли. Капелла Волхвов

- Палаццо Медичи-Рикарди на Виа Ларга
- Роспись капеллы (1459 – 1461) - «Поклонение волхвов» с мотивами, имеющими отношение к Ферраро-Флорентийскому Собору (1438 - 1445) и семейству Медичи

Свита царя-волхва Гаспара. Правая стена капеллы

- Свита царя – волхва
Гаспара
Фрагмент

- Свита царя-волхва
- Гаспара. Правая стена капеллы. Фрагмент.

Свита царя – волхва Бальдасара (император Иоанн VIII Палеолог). Входная стена капеллы

- Свита царя – волхва Мельхиора (патриарх Иосиф II Константинопольский)

Архитектура

- **Применение античного ордера**
- **Принципы равновесия, симметрии, упорядоченности и пропорциональности фигуре человека**
- **Связь с городской средой**
- **Возросшее значение архитектора**

- **Филиппо Брунеллэски**
- 1377-1446
- Выдающийся итальянский архитектор и скульптор Раннего Возрождения
- Был под влиянием идей гуманистов
- Изучал архитектуру Древнего Рима

Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта Мария дель
Фьоре во Флоренции. 1420 - 1436

- В 1418 был объявлен конкурс на возведение купола, который выиграл Брунеллески.
- Купол собора был возведен без лесов в 1420 – 1434 годах.
- Он имеет 8 основных ребер, 16 вспомогательных и двуслойную оболочку.
- Диаметр купола 42м

- **«Можно определенно утверждать, что древние не достигали в своих постройках такой высоты и не решались на такой риск, который бы заставил их соперничать с самим небом, как с ним, кажется, действительно соперничает флорентийский купол, ибо он так высок, что горы, окружающие Флоренцию, кажутся равными ему».**

– Джорджо Вазари

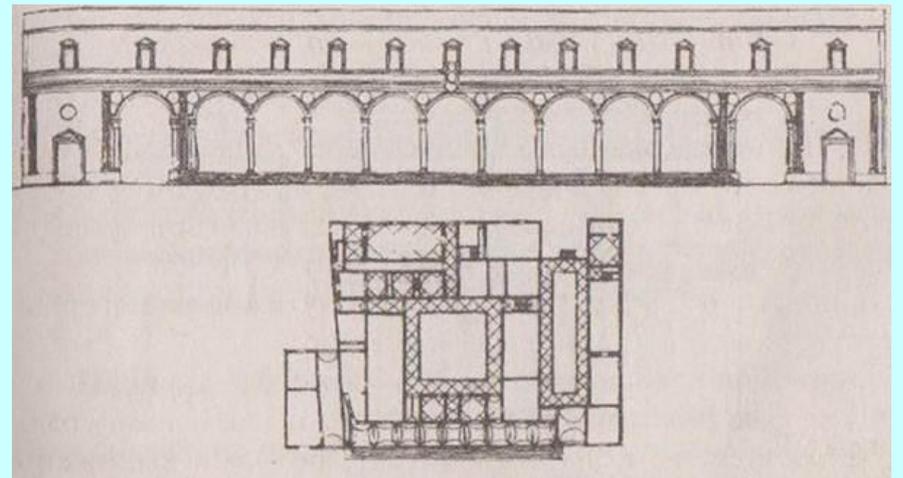
BRODYAGA.RU

Photo by: OLGA SHELEGO

Брунеллески. Воспитательный дом во Флоренции. 1419

- **Оспедале дельи Инноченти** («Приют невинных») находится на площади Святейшего Благовещения.
- Воспитательный дом был заказан Брунеллески флорентийской синьорией как приют для бездомных детей.
- Здание вытянуто по горизонтали и отличается конструктивной ясностью планировки.
- Аркада на колоннах композитного ордера объединяет здание с окружающим пространством.

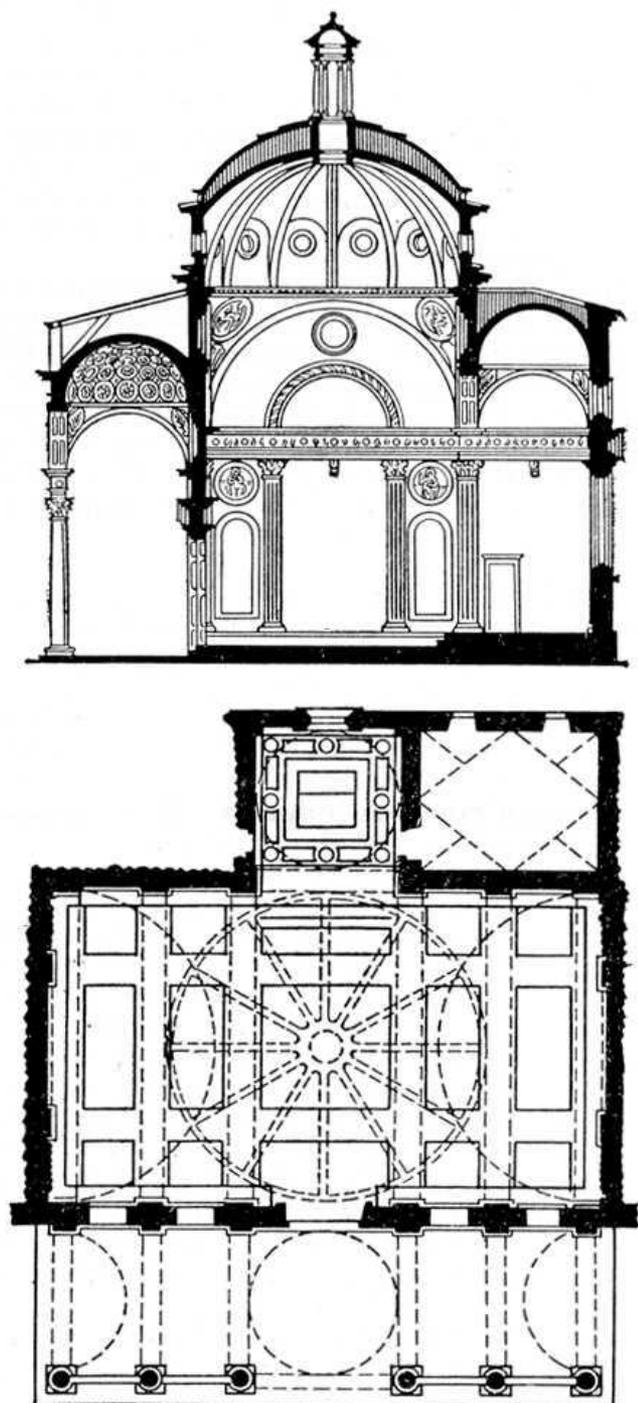

Изображения запеленутых по пояс младенцев, выполненные в майолике, были добавлены в середине 15 века Андреа делла Робиа.

Брунеллески. Капелла Пацци во дворе францисканской церкви Санта-Кроче во Флоренции.

- Капелла была построена по заказу семьи Пацци в качестве их семейной молельни.
- Она сочетает в себе центрическую композицию с поперечным развитием пространства интерьера.
- Портик на 6ти колоннах коринфского ордера.

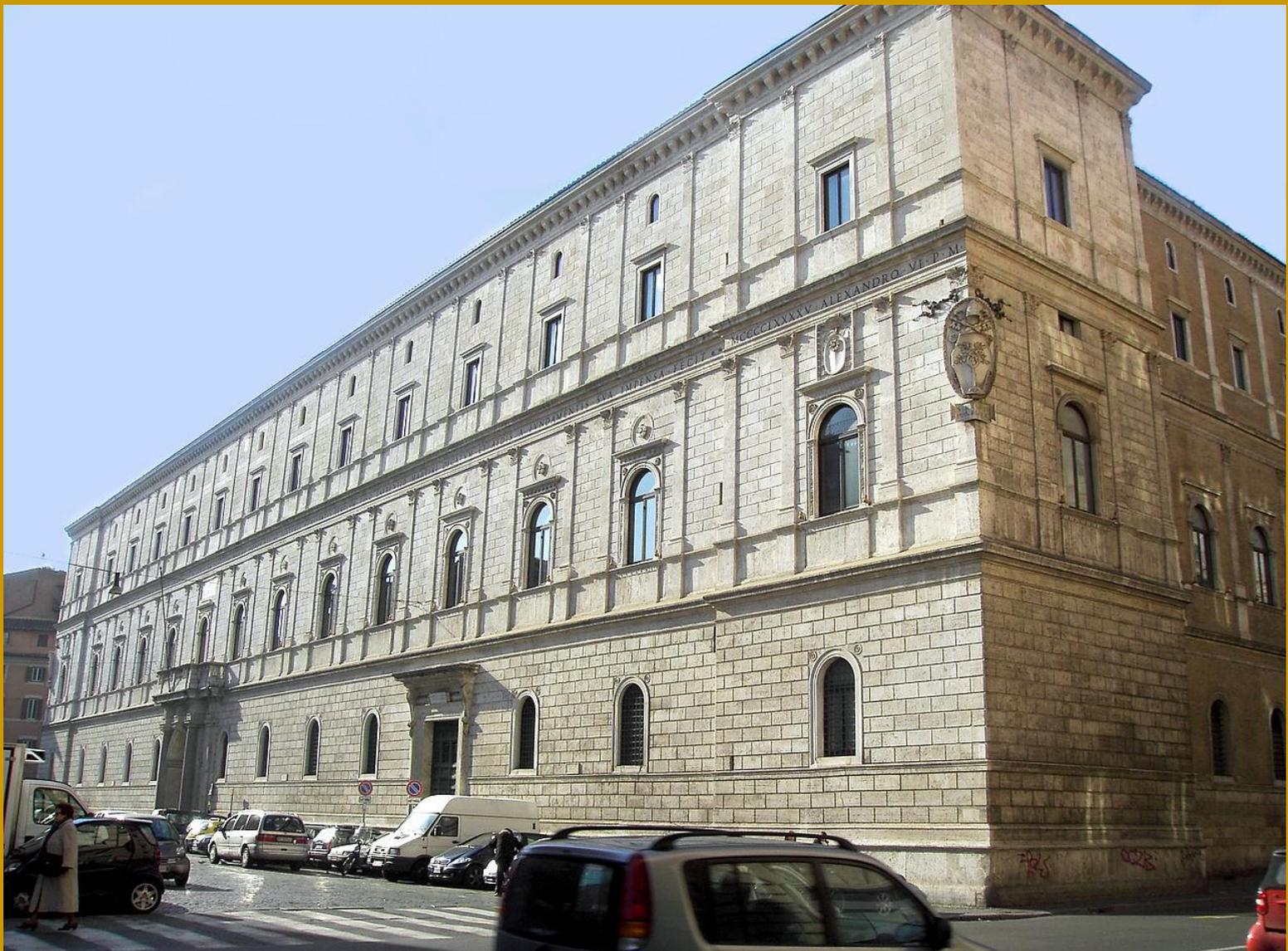

В интерьере архитектор использует ордер для художественной организации стены, выявляя архитектуру строения.

- *Донатто Браманте*
- 1444-1514
- Крупнейший представитель Высокого Возрождения.
- Пользовался покровительством нескольких пап.
- Его работы характеризует классическая ясность и спокойная гармония.

Браманте. Дворец Канцеллерия. Рим. 1489-1513

- Дворец Канцеллерия стал первым дворцом в Риме, построенным в стиле Ренессанса.
- Заказчиком был кардинал Рафаэль Риарио.
- Здание получило свое название от папской канцелярии, которая вскоре была здесь размещена.

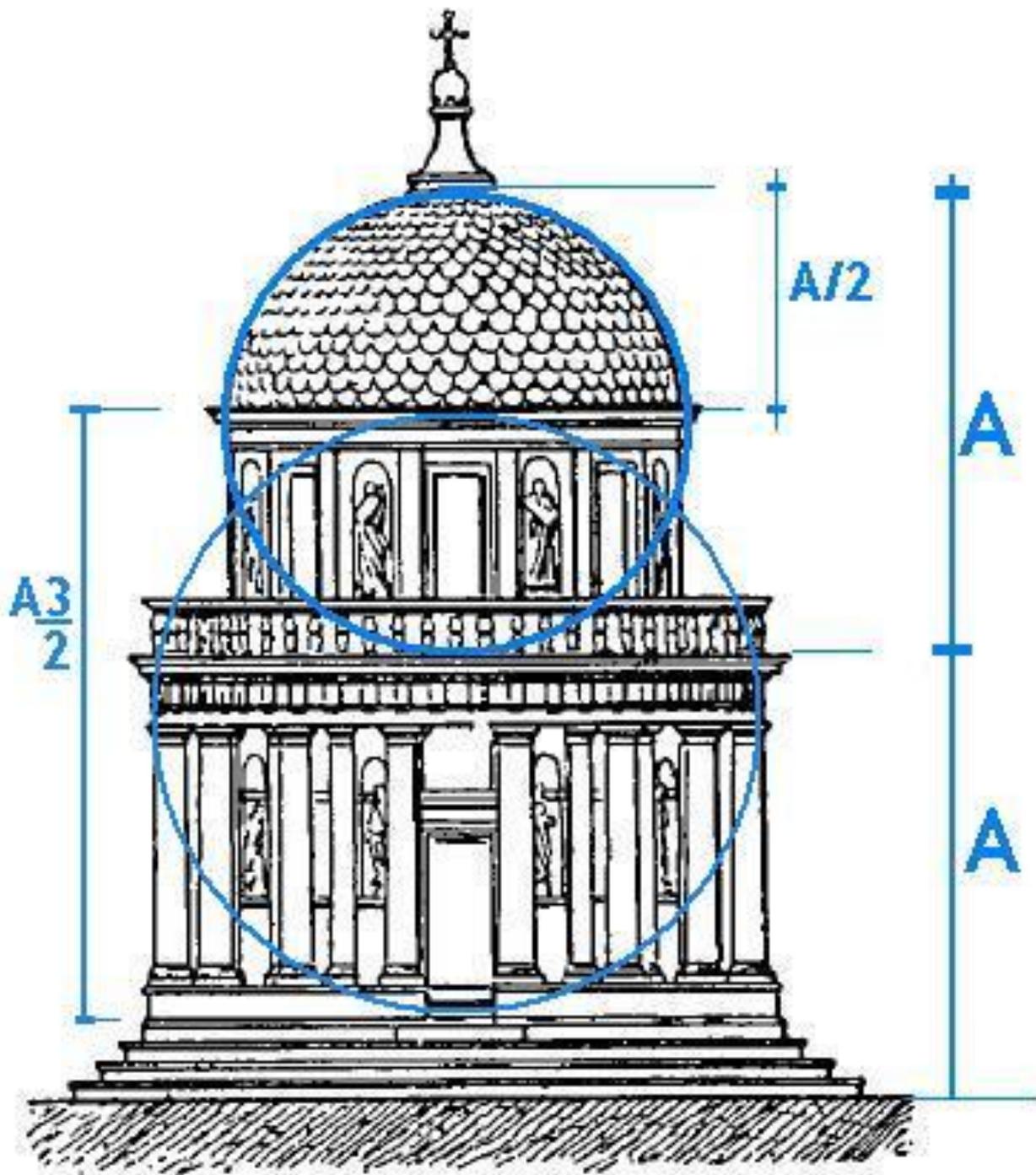

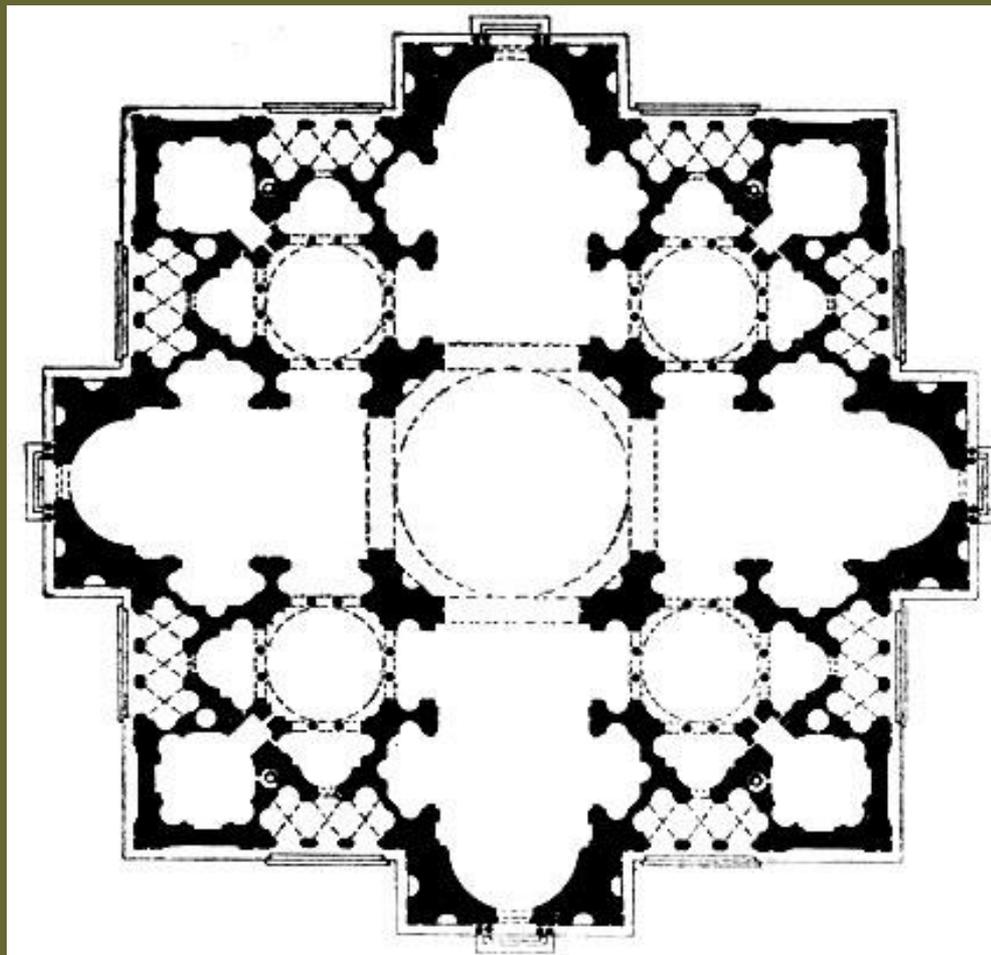
Воздушные аркады на стройных колоннах из темно-серого гранита окружают двор в первом и во втором этаже, контрастируя с золотистым тоном стен.

Браманте. Темплетто во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио в Риме.

- **Часовня-ротонда Темпьетто** («храмик») в монастыре Сан-Пьетро ин Монторио была построена на месте мученической смерти апостола Петра по заказу испанских монархов Фердинанда и Изабеллы.
- Здание увенчано полукруглым куполом, а снаружи храм окружен колоннадой из 16 дорических колонн.
- Центрический характер сооружения и идеальное равновесие всех его частей создают дух ясной гармонии.
- Часовня стала архитектурным манифестом Высокого Возрождения.

Браманте. Проект собора св. Петра в Риме.
После 1505 г. План.

- В плане собор, спроектированный Браманте, должен был представлять собой **квадрат с наложенным на него греческим равноконечным крестом**.
- В центре задуман был **огромный купол, диаметром равный куполу Пантеона**.
- Проект Браманте явился одним из высших достижений архитектуры Возрождения и кульминационной точкой в развитии **типа центрально-купольного храма**, выдвинутого этой эпохой.

Изобразительное искусство

- **Интерес к человеку, обществу и природе**
- **Изучение законов анатомии**
- **Изучение линейной, воздушной и цветовой перспективы**
- **Индивидуальная трактовка сюжета – возросшая роль художника**
- **Появление новых жанров: портрет и мифологическая картина**
- **Появление масляной живописи**
- **Появление свободно стоящей статуи и монумента**

Обращение к античности

- **Лоренцо Гиберти**: Возрождение свершилось в Тоскане, когда вернулись к формам благородных античных статуй и закону природы.
- **Джорджо Вазари**: Природа – это образец; древние – школа.

Линейная перспектива

- Способ изображения пространственных фигур на плоскости **методом центральной проекции**, передающий иллюзорное сокращение линейных размеров предметов при их удалении от зрителя.
- **Обратная перспектива** - характерный для иконописи способ изображения предмета, при котором дальние от зрителя части предмета изображаются большими, по сравнению с ближними.

- Мазаччо

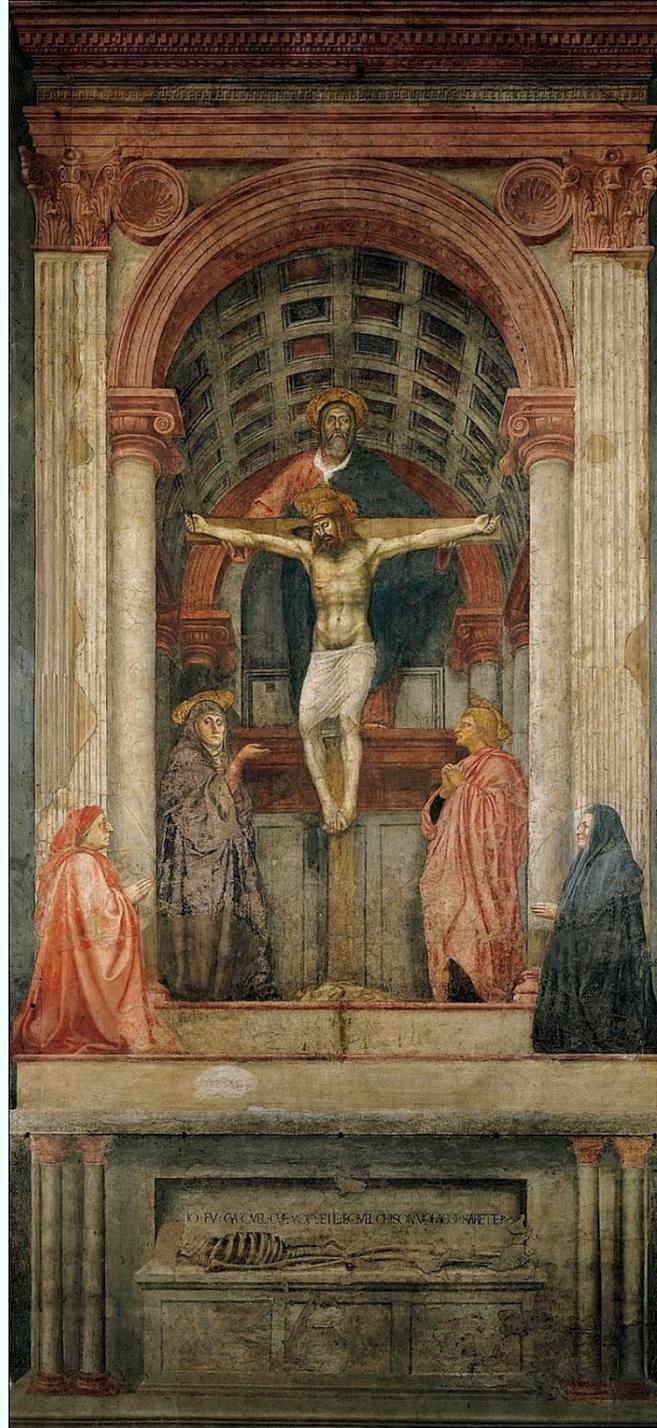
- *Троица*

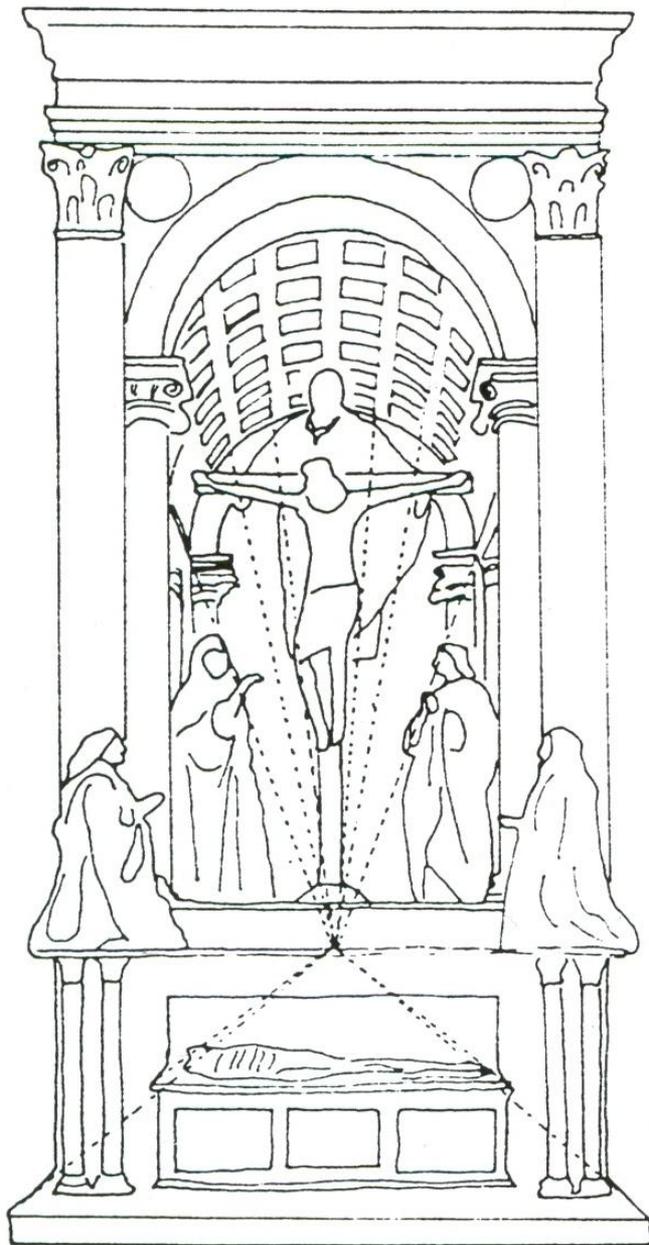
- ок. 1427

- Фреска

- 667 см × 317 см

- Церковь Санта-Мария-Новелла во Флоренции

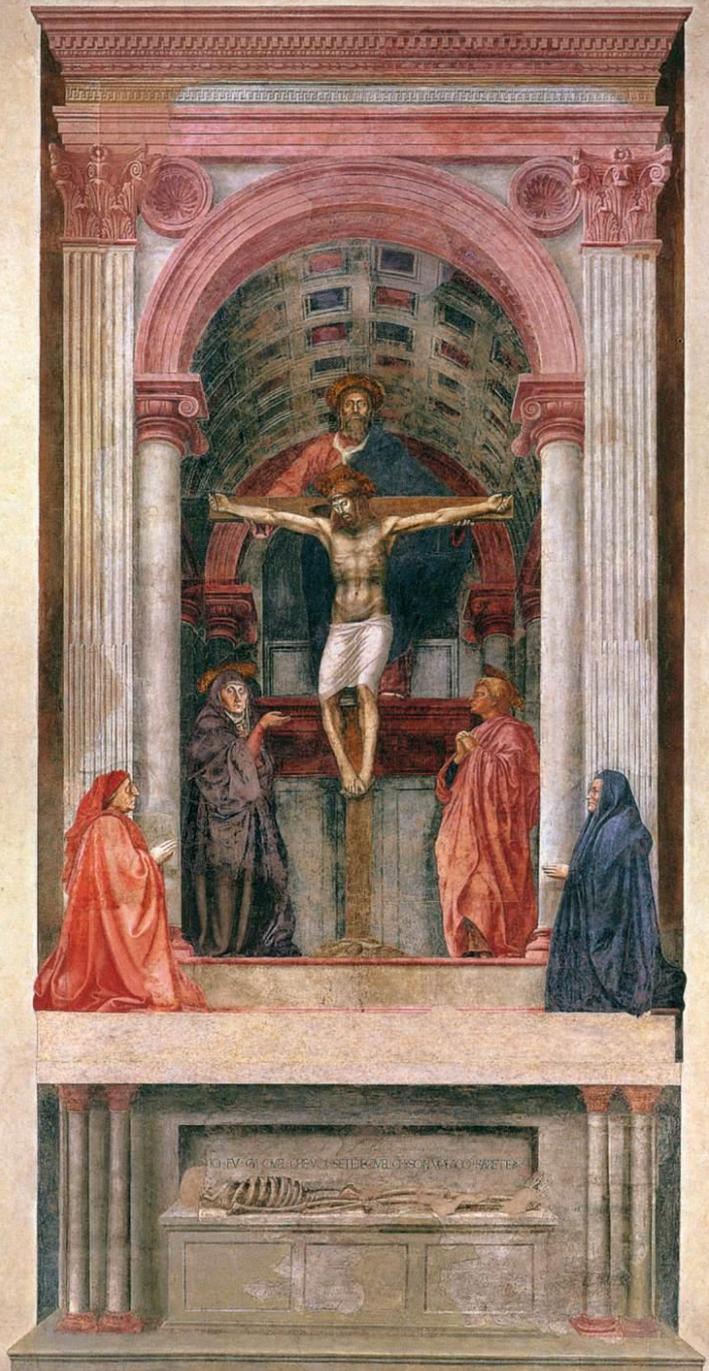

- Фреска была выполнена, вероятно, по заказу донатора Лоренцо Ленци.
- Мазаччо применил систему линейной перспективы для вписывания изображения в реальную архитектуру и создания иллюзии присутствия зрителя у нос распятого Христа.

*«Я был тем же, что и вы, но и вы станете тем же,
чем стал я».*

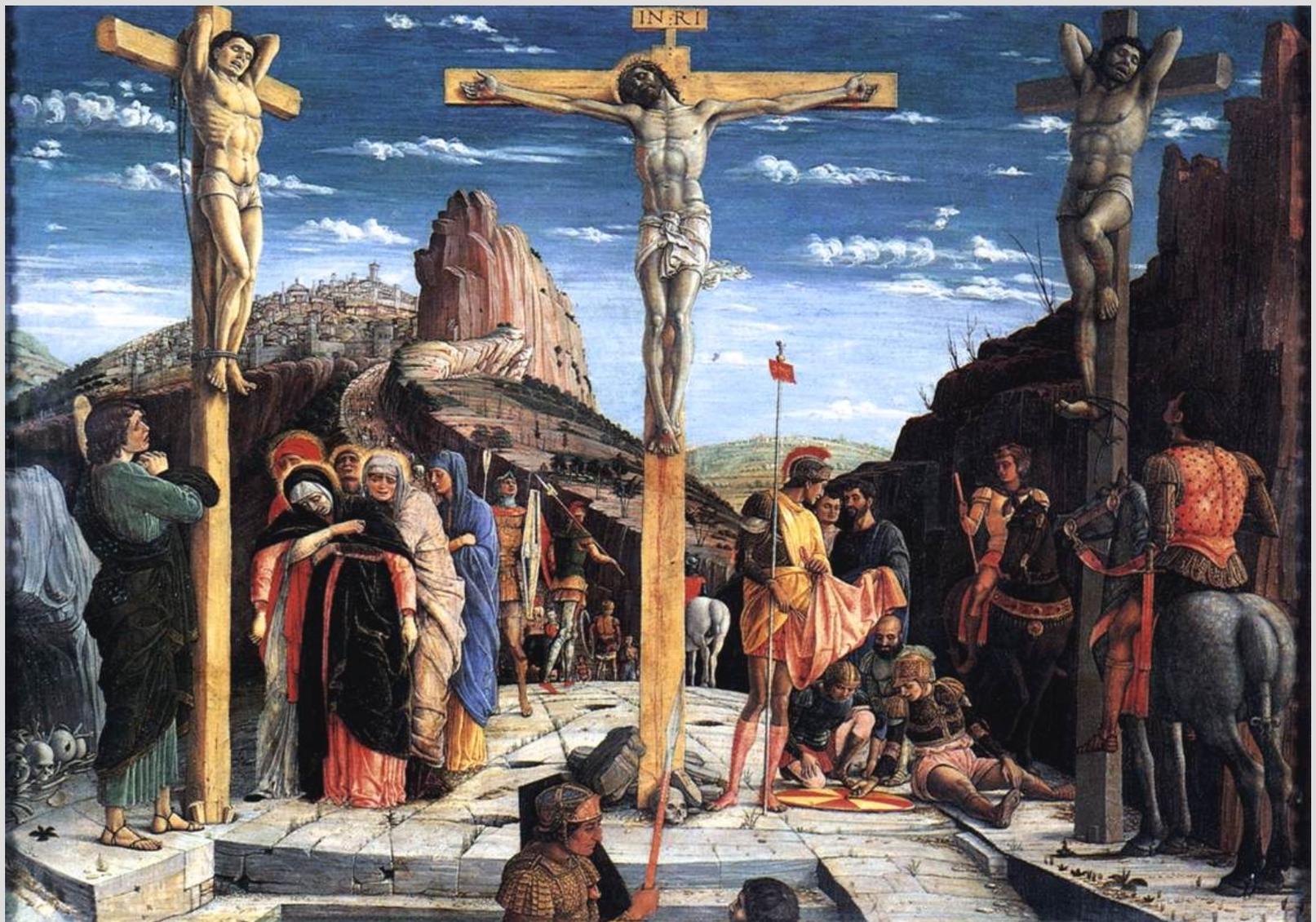

UGOLINO DI NERIO

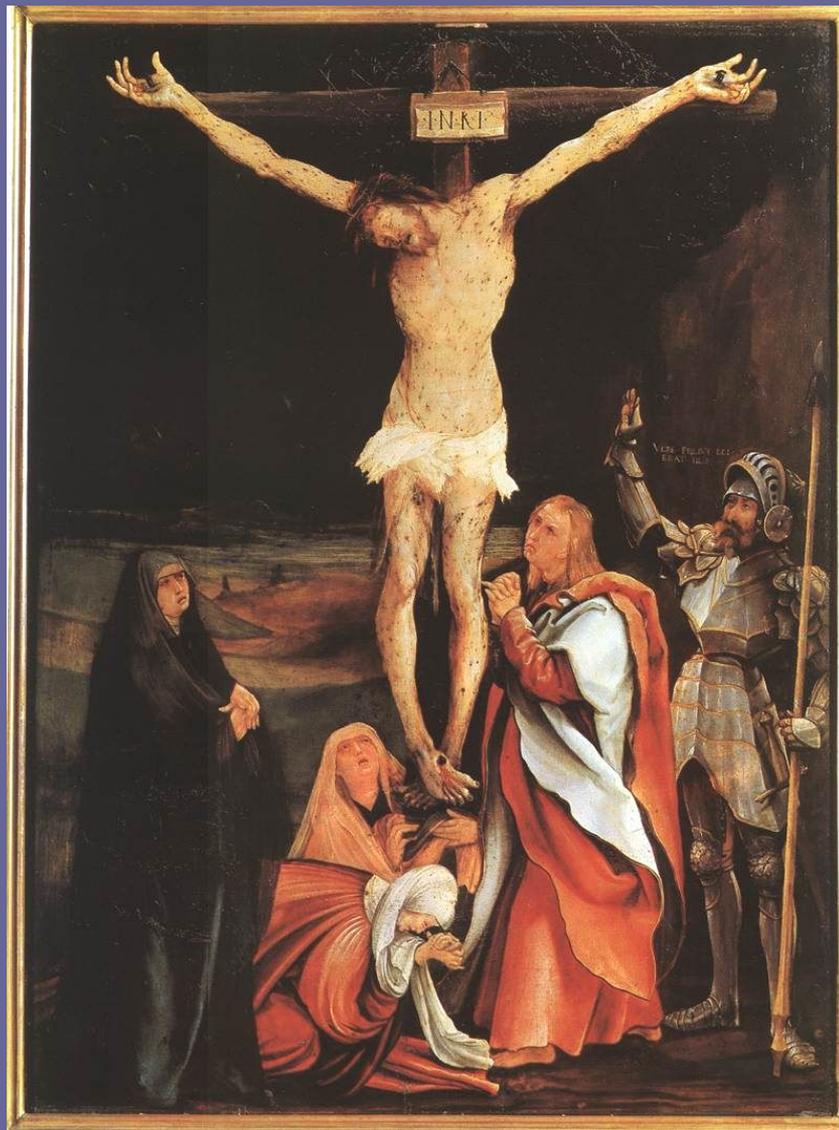
Crucifixion with the Virgin and St John the Evangelist

WEYDEN, Rogier van der
Crucifixion Triptych (central panel)

MANTEGNA, Andrea
Crucifixion, 1457-59

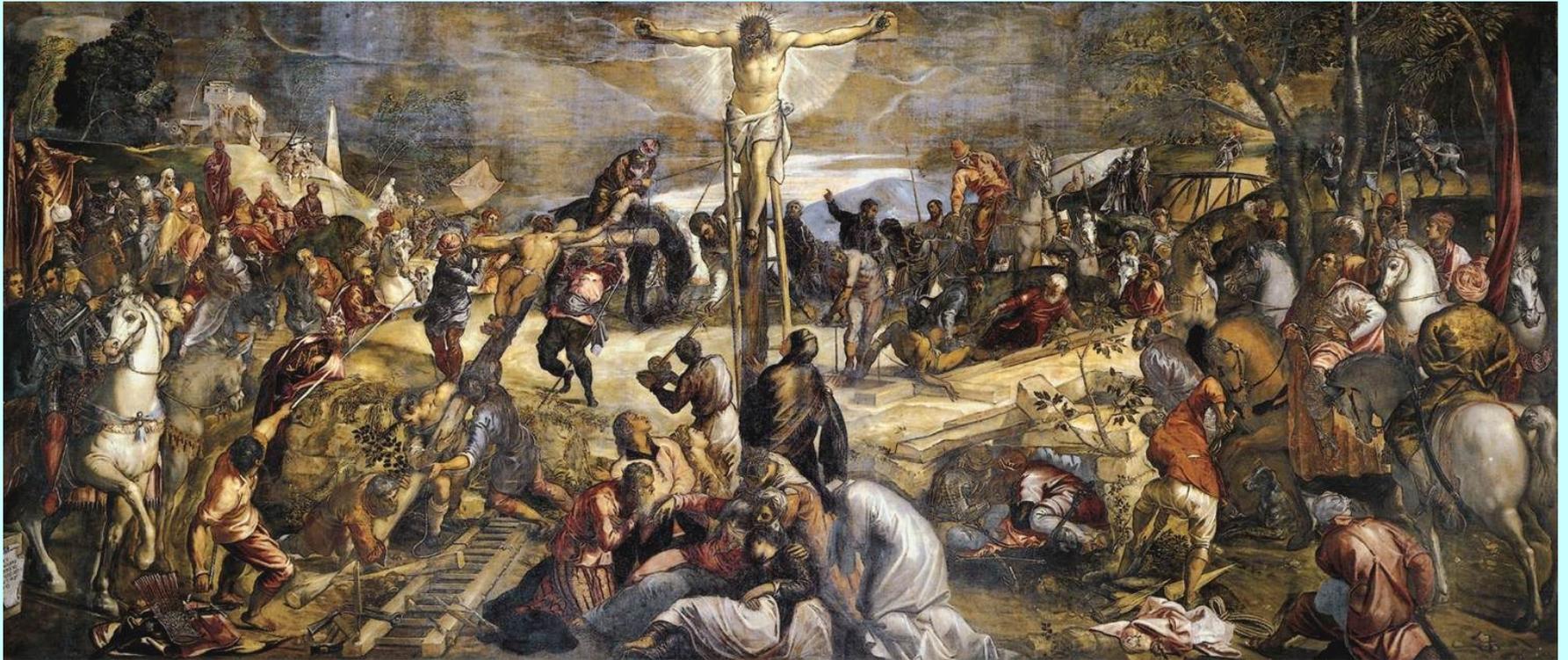

GRÜNEWALD, Matthias

The Crucifixion c. 1501

CARRACCI, Annibale Crucifixion 1583

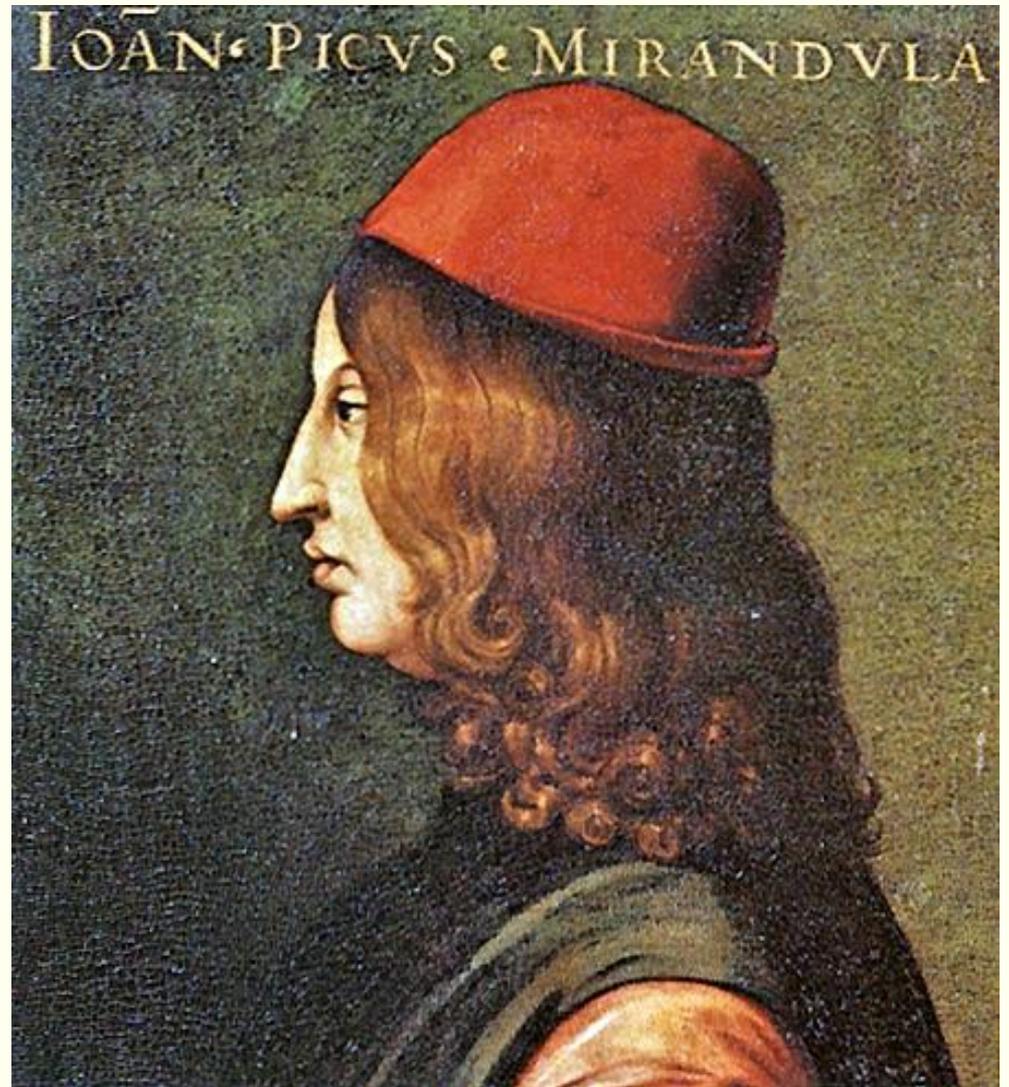
TINTORETTO
Crucifixion 1565

BRUEGHEL, Pieter the Younger

Crucifixion 1617

- *Пико делла Мирандола*
- **(1463 – 1494)**
- **«Речь о достоинстве человека»**

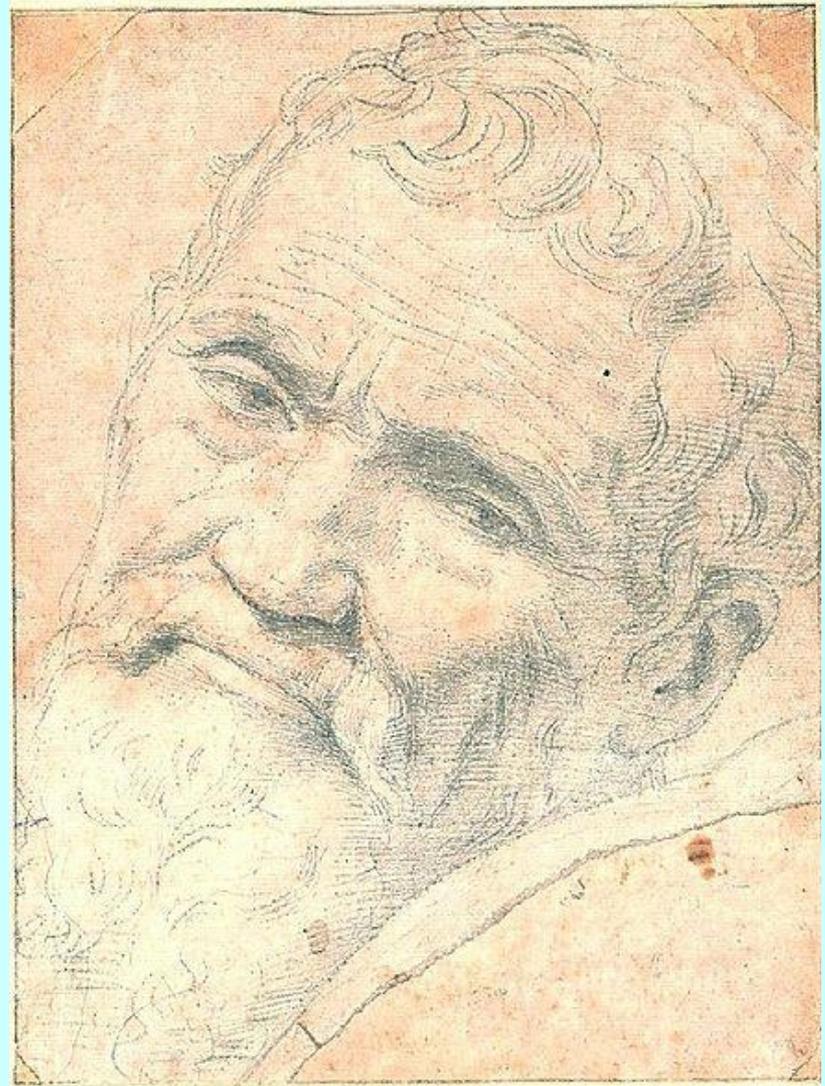

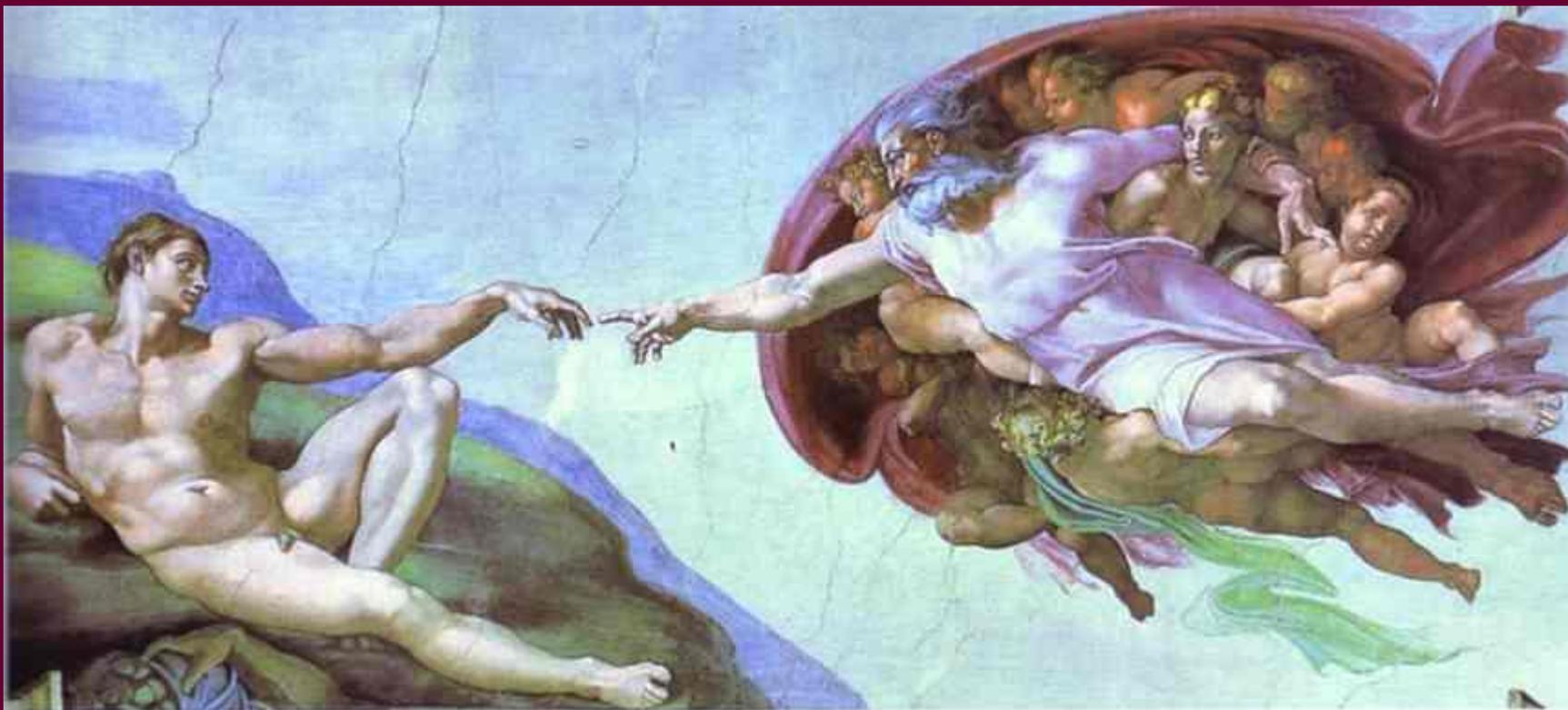
- ***Пико делла Мирандола:***
- Тогда согласился Бог с тем, что **человек — творение неопределенного образа**, и, поставив его в центре мира, сказал: **"Не даю я тебе, Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению.**
- Образ прочих творений определен в пределах установленных мной законов.

- Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы **ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь.**
- **Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные".**

Титаны Возрождения

- **Микеланджело Буонарроти** (1475 – 1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.
- Один из величайших мастеров эпохи Ренессанса.

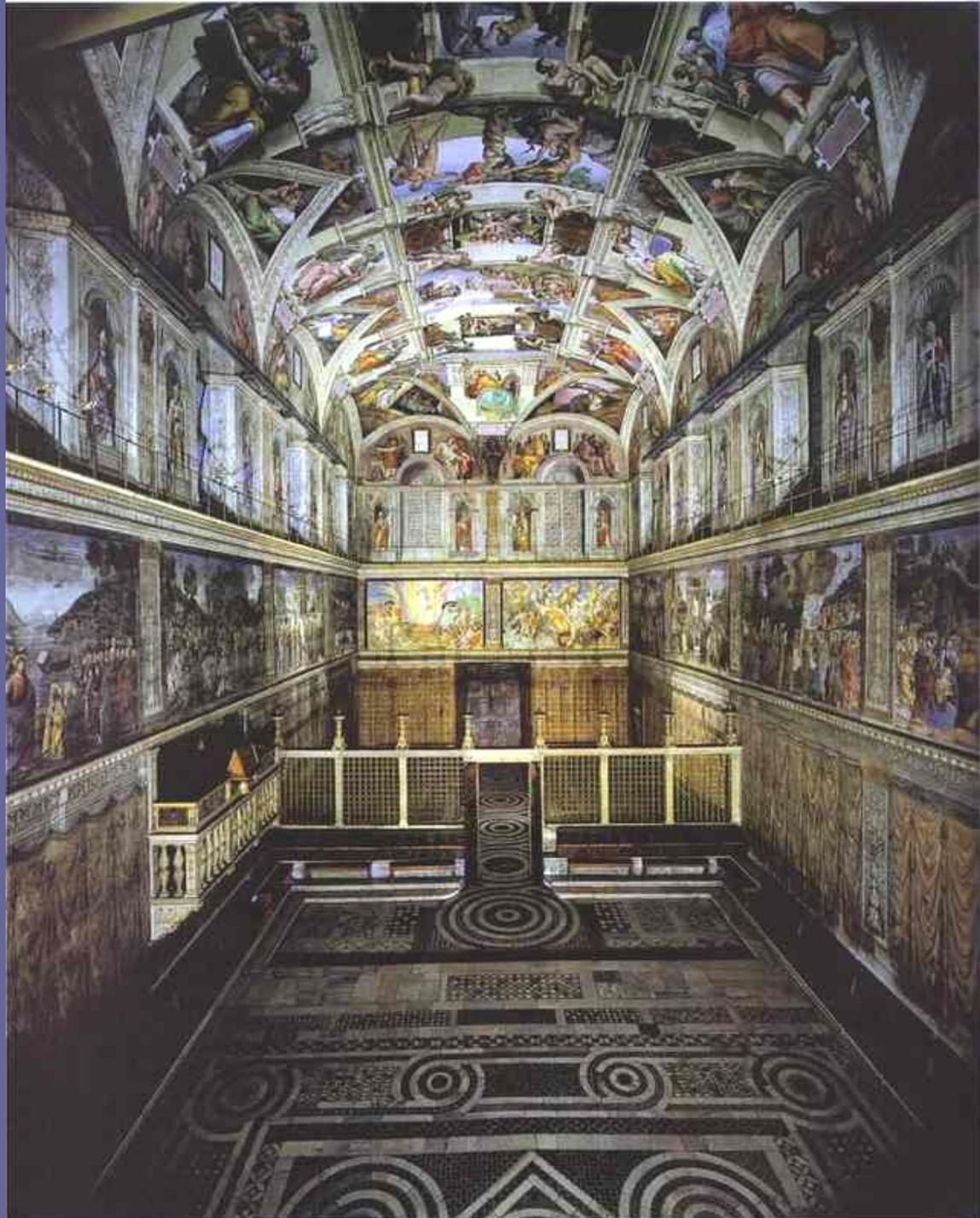

Микеланджело. Роспись потолка Сикстинской капеллы.

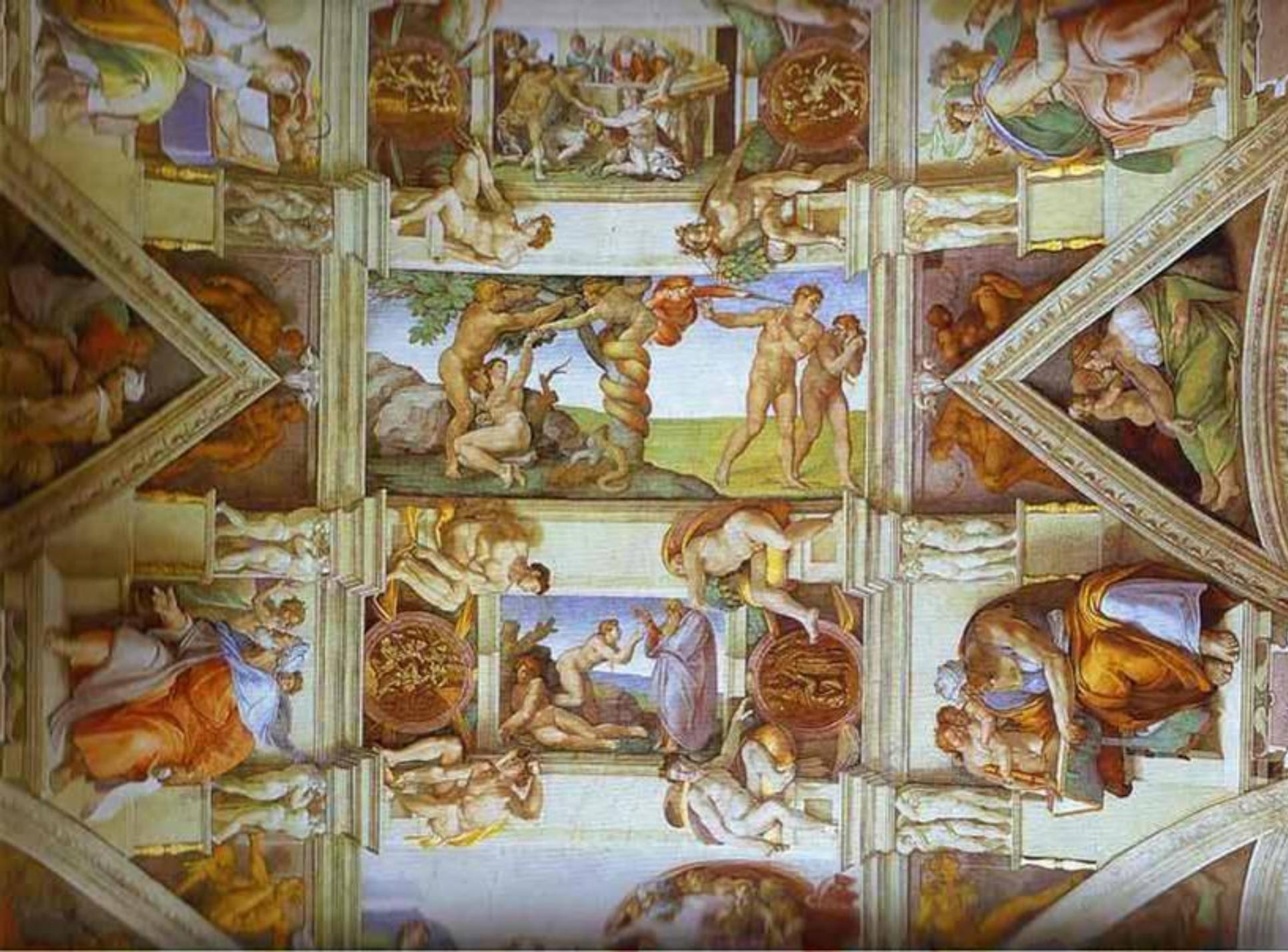
Сикстинская капелла в Ватикане. Построена в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу папы Сикста IV. Здесь проходят конклавы Римской церкви, избирающие нового папу.

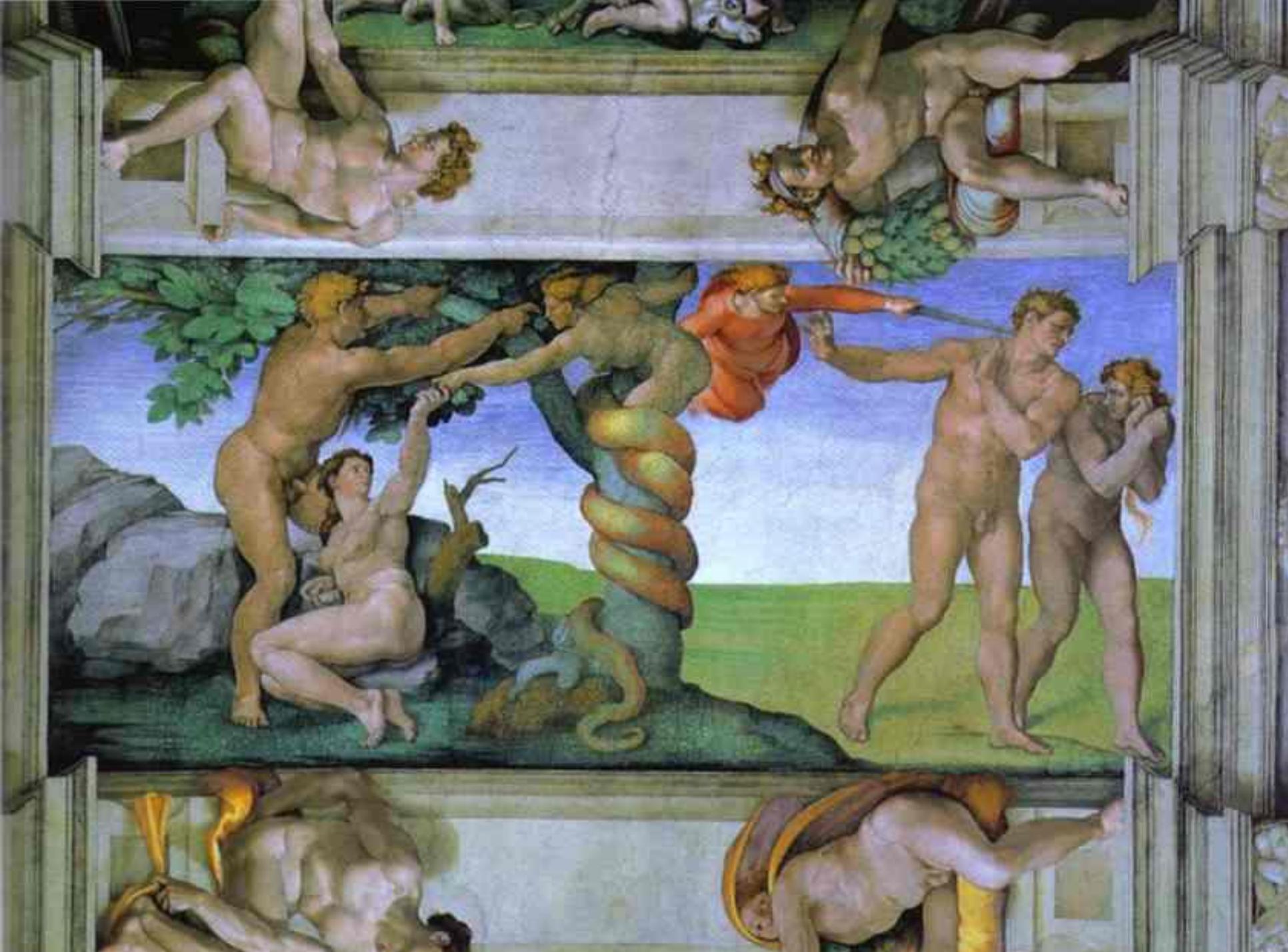

Микеланджело. Роспись потолка Сикстинской капеллы (1,100 м²). Ватикан. 1508 - 1512

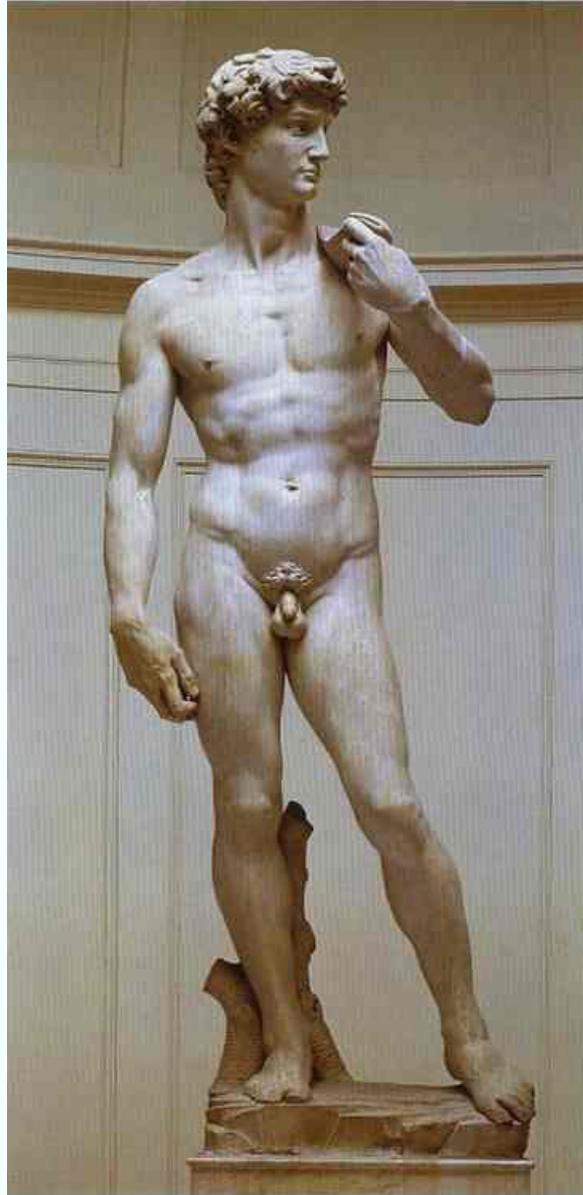

Микеланджело. Пьета. Собор св. Петра. 1498-1501.

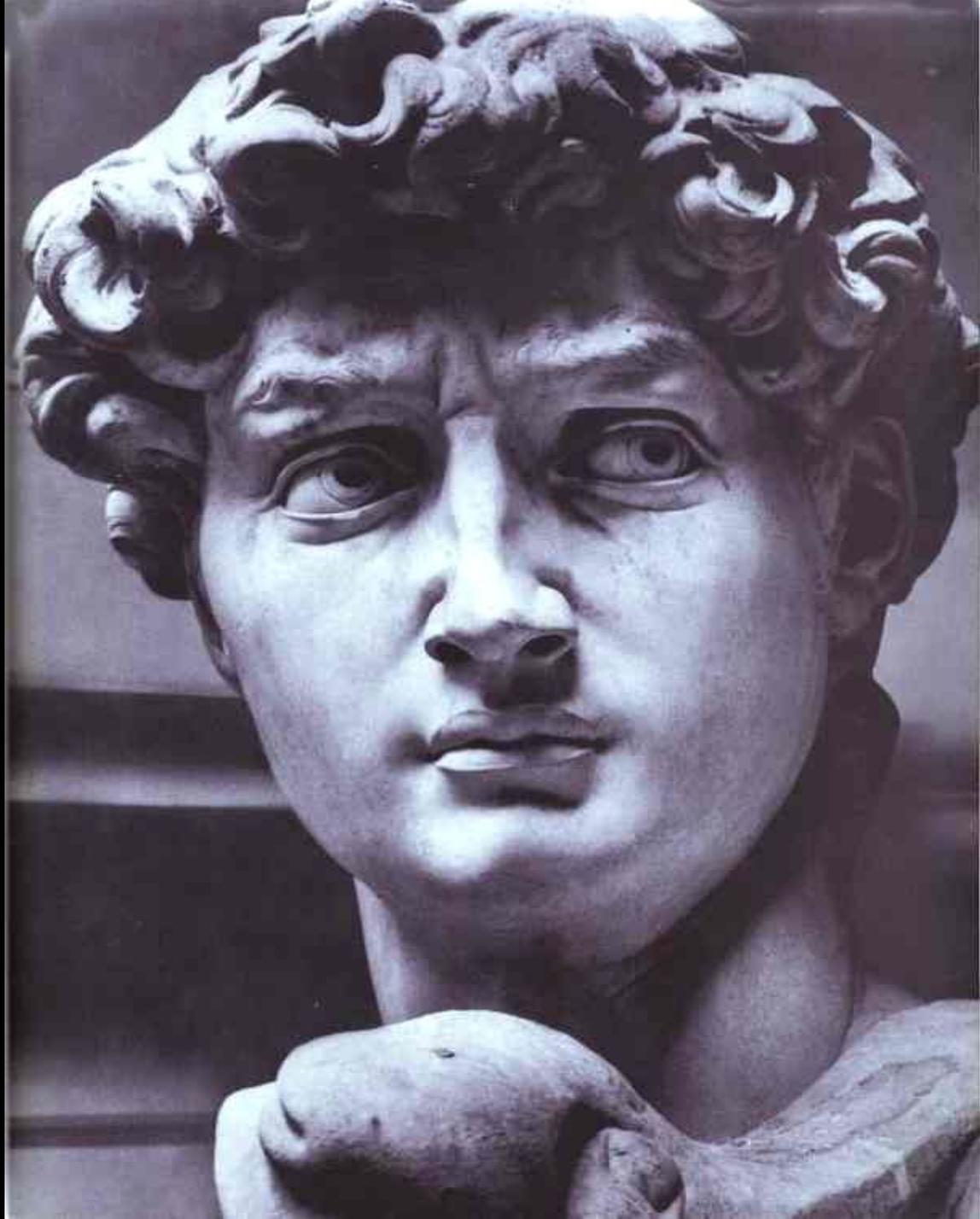

- Пьета была выполнена по заказу французского кардинала при папском дворе.
- Вазарий: «Это чудо, что бесформенный блок камня может быть сведен к такому совершенству, которого природе редко удается достичь.»

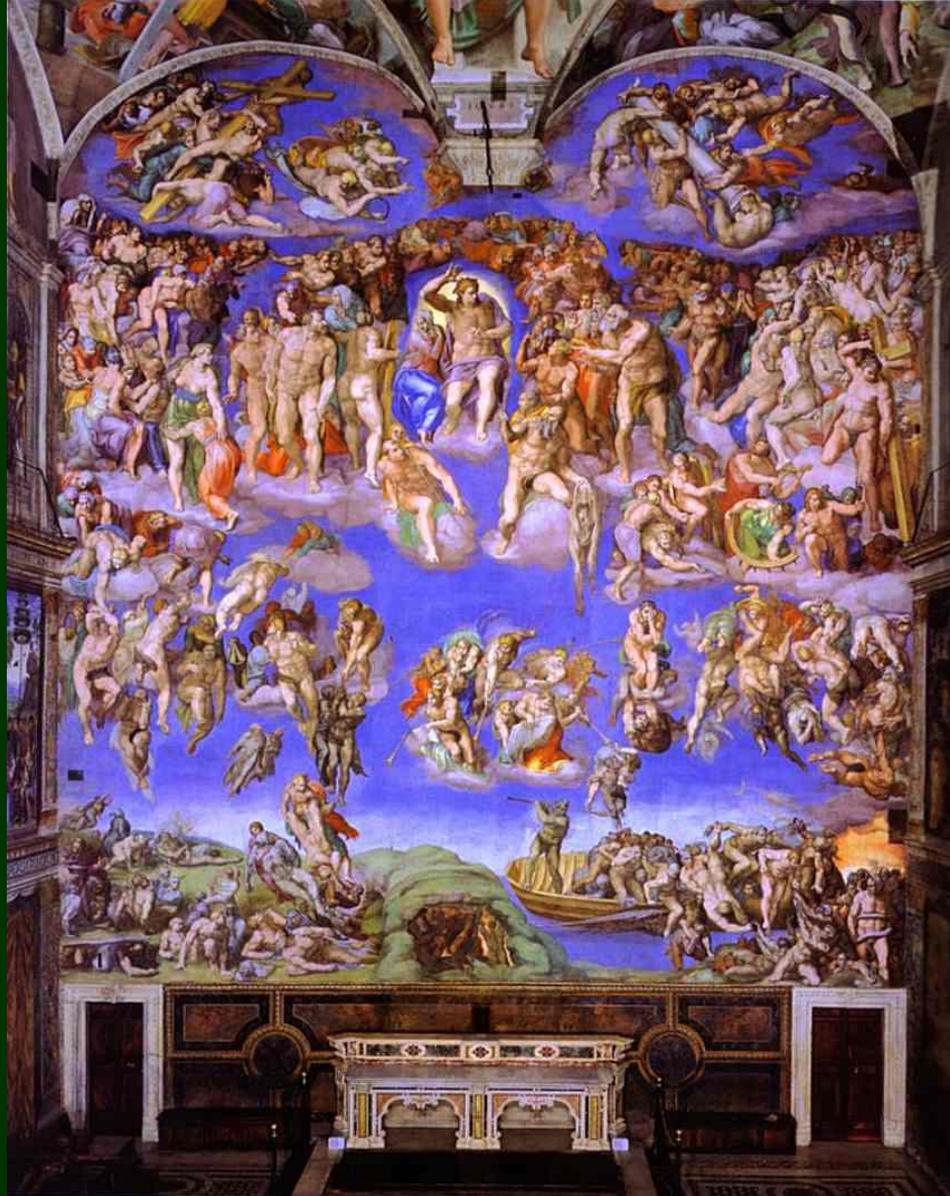

Микеланджело. Давид. (5 м). Флоренция. Галерея Академии. 1501-1504.

- Через глаза я наполняюсь ядом,
В копилку вздохов память превратил
И острым стрелам душу обнажил.
В груди, как в кузнице, все пышет адом,

И в сердце так и бьют удары градом
Кузнец удалый преисполнен сил.

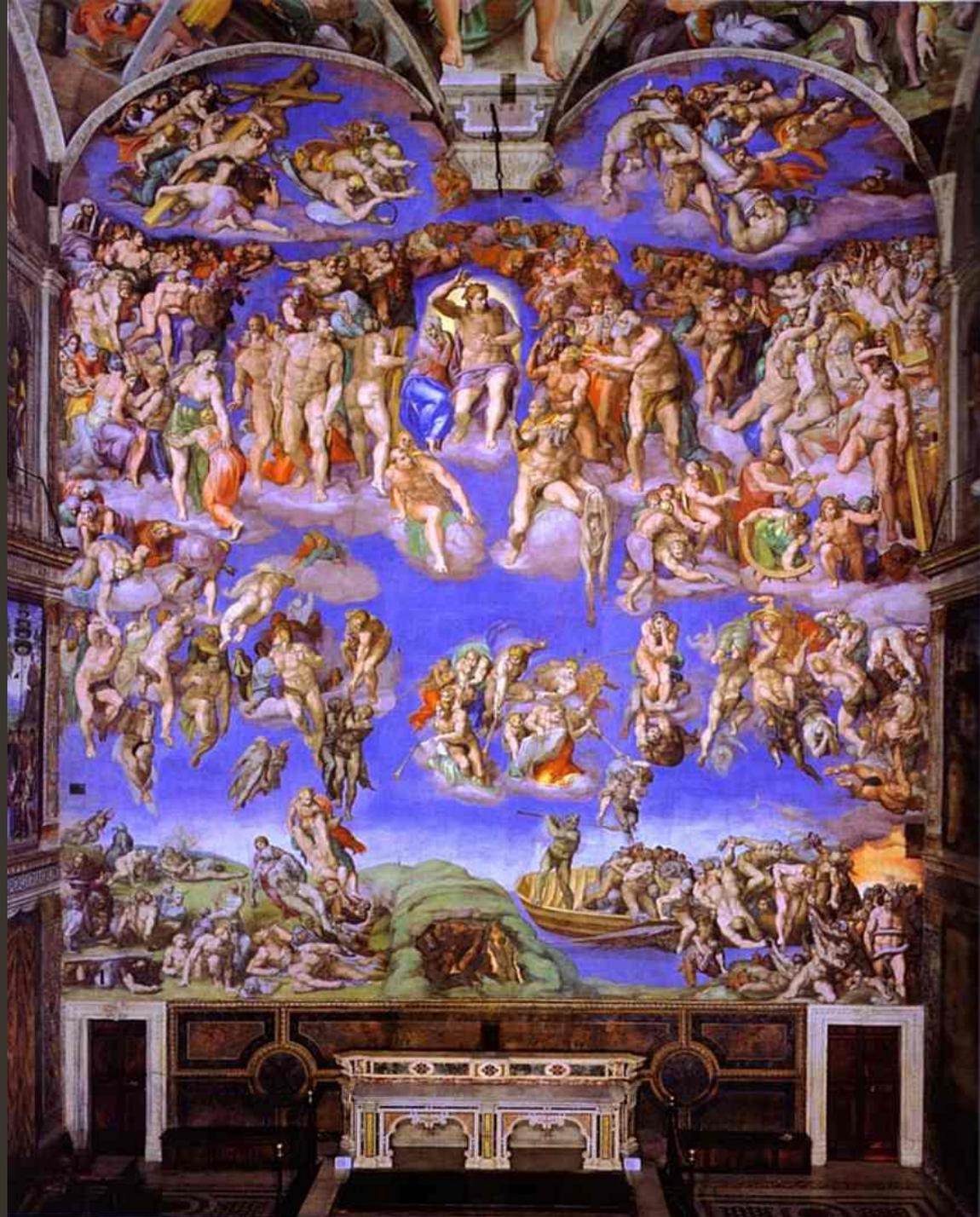

Страшный суд. Роспись алтарной стены
Сикстинской капеллы. 1536 – 1541

Собор Святого Петра. Рим

- Виттория Колонна
- (1490-1547)
- Портрет Себастьяно дель Пьомбо

Швейцарская гвардия Ватикана

Достоинство жизни деятельной

- Колюччо Салютати:

«Занимаясь торговлей, находясь на службе, помогая семье, детям, родным, друзьям, родине, заключающей в себе все это, ты не можешь не вознести свое сердце до небес и не понравиться Богу.»

Стремление к славе

- *Поджо Браччолини*: «Слава – это воплощение доблести ... Кто презирает славу из любви к добродетели, тот грезит об идеале добродетели монашеской и уединенной, бесплодной и пустой.»

Рафаэль. Афинская школа. Ватикан. 1509- 1511

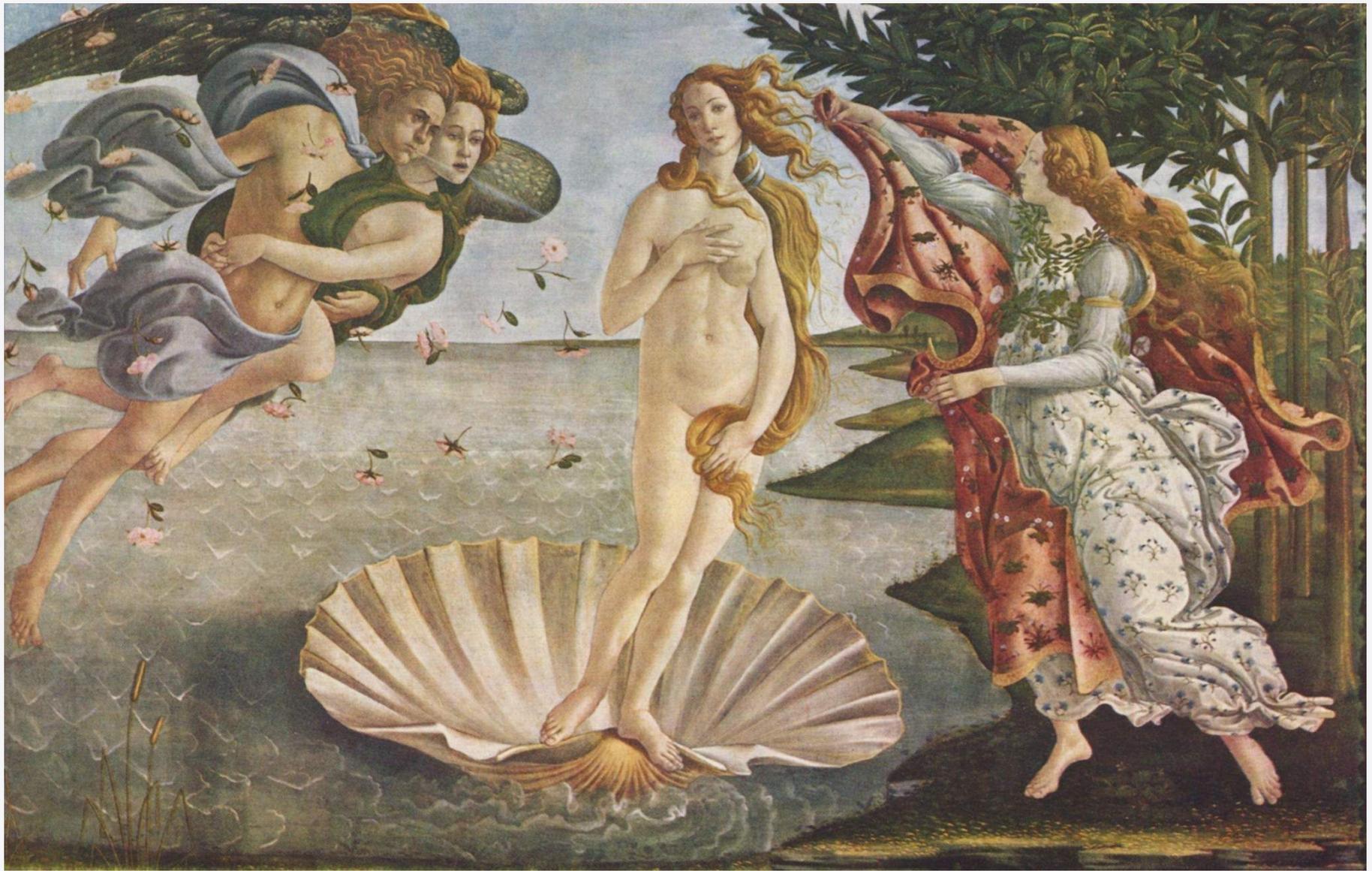

Оправдание телесности

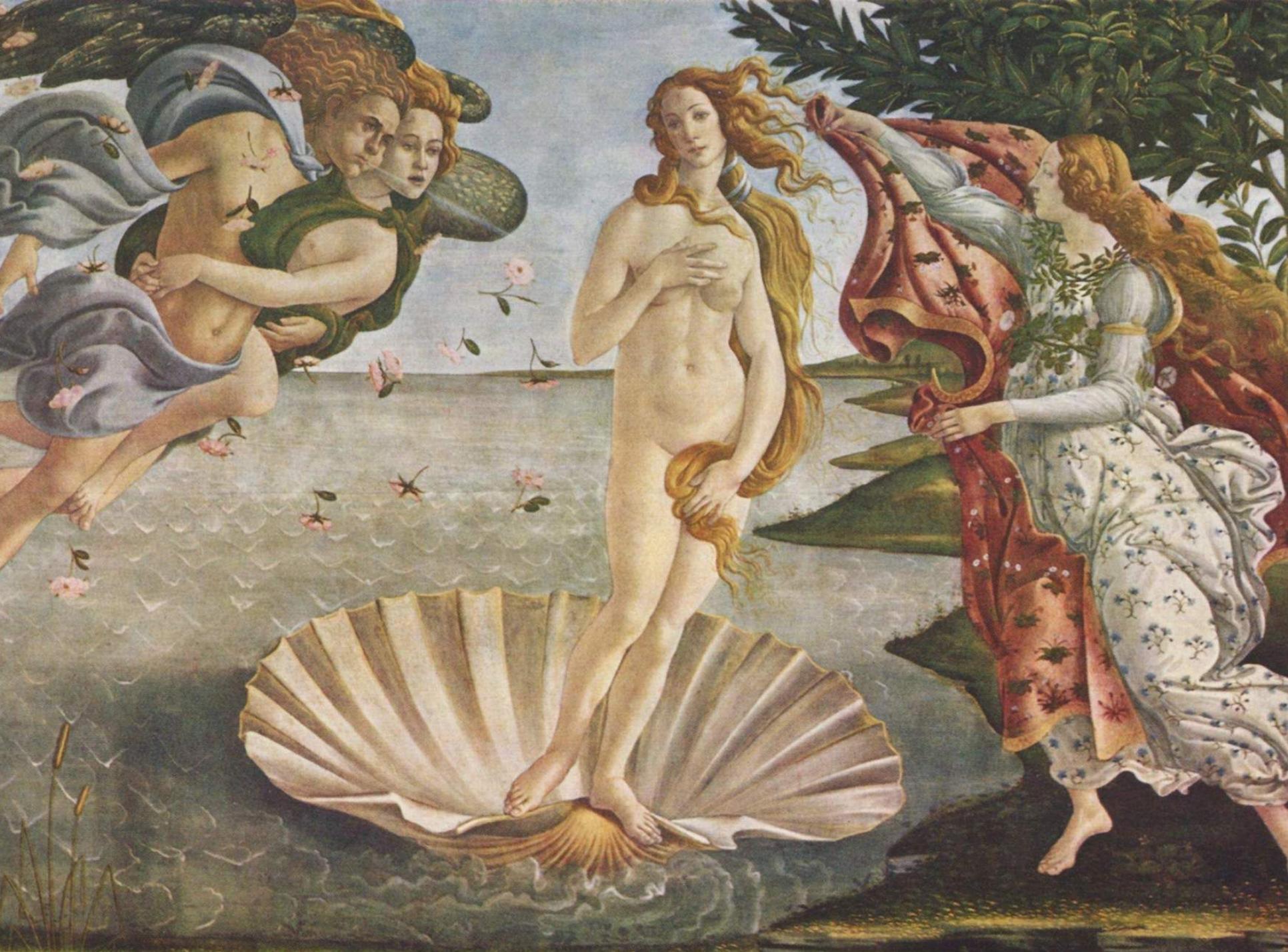
- Лоренцо Валла: «Из рук Бога вышел весь человек, его душа и тело; ничто в нем не принадлежит дьяволу.»

Оправдание брака

- Леонардо Бруни: «Человек есть существо гражданское, как утверждают все философы; первичные же узы, от умножения которых возникает общество, - это союз мужа и жены, и там, где он отсутствует, совершенство невозможно.»

Боттичелли. Рождение Венеры. 1483

*Сандро Боттичелли, Весна,
Уффици, Флоренция*

Индивидуализм

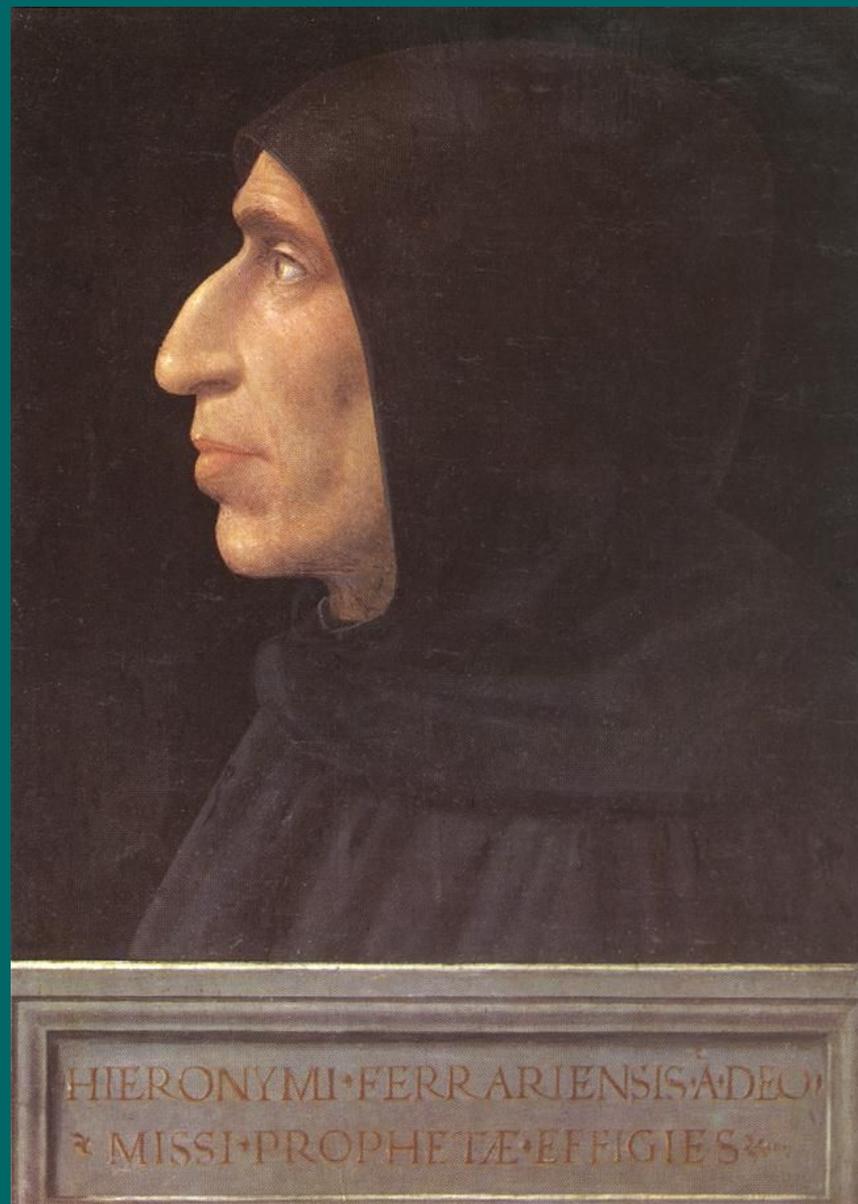
Появление портрета

- **Тициан. Портрет Аретино**
- **Леон Альберти:**
«Фортуна одерживает верх только над тем, кто ей покоряется.»

Леонардо да Винчи. Портрет Цецилии Галлерани
(«Дама с горностаем»). Ок. 1484

Фра Бартоломео. Портрет Джироламо Савонаролы. 1498

«Беспредельный» индивидуализм

- Поджо Браччолини: «Только плебс и чернь связаны вашими законами, только для таких существуют узы права. Люди серьезные, благоразумные, целеустремленные не нуждаются в законах. Они, склонные по характеру и образованию к добродетели и хорошим нравам, сами устанавливают для себя закон жизни».

Венециано. Портрет Лукреции Борджиа. Ок. 1500

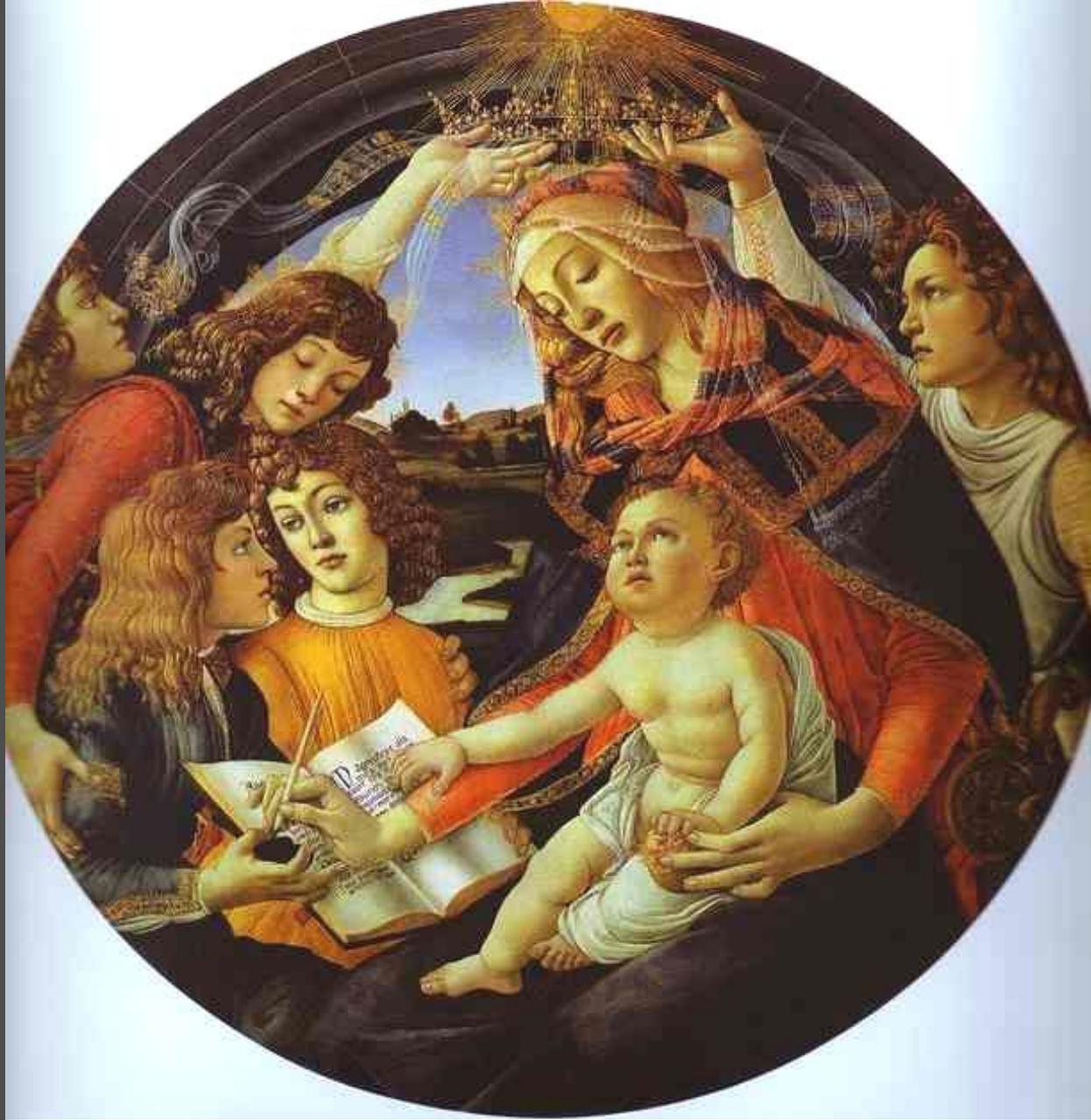
Франческо Петрарка

- Франческо Петрарка (1304-1374) - великий итальянский поэт и мыслитель эпохи Возрождения.
- Всемирную известность ему принесли сонеты, посвященные его возлюбленной - Лауре.

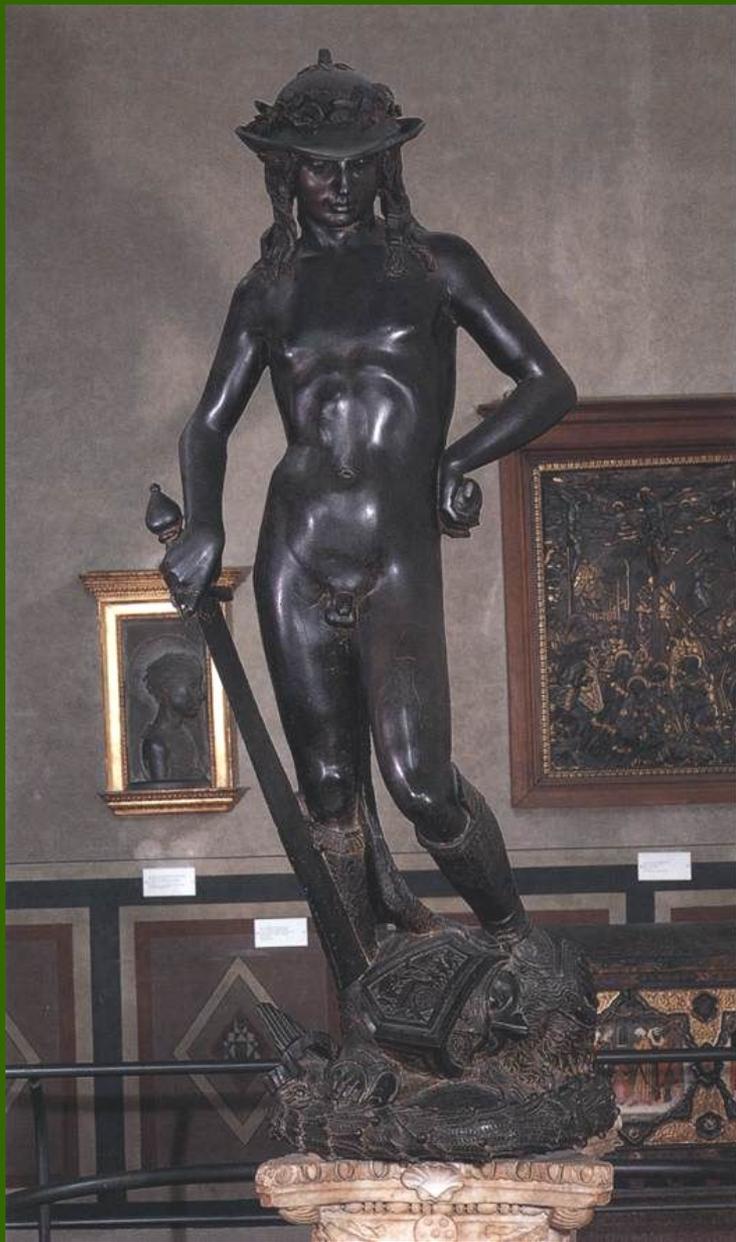
- Вдыхаю, словно шелестит листвою
Печальный ветер, слезы льются градом,
Когда смотрю на вас печальным взглядом,
Из-за которой в мире я чужой.
- Улыбки вашей видя свет благой,
Я не тоскую по иным уладам,
И жизнь уже не кажется мне адом,
Когда люблюсь вашей красотой.
- Но стынет кровь, как только вы уйдете,
Когда, покинут вашими лучами,
Улыбки роковой не вижу я.
- И, грудь открыв любовными ключами,
Душа освобождается от плоти,
Чтоб следовать за вами, жизнь моя.

Пересмотр ценностей

- Лоренцо Валла: средневековый мир искажал не только классиков, но и христианство: нужно вернуться к св. Павлу, минуя Фому Аквинского.

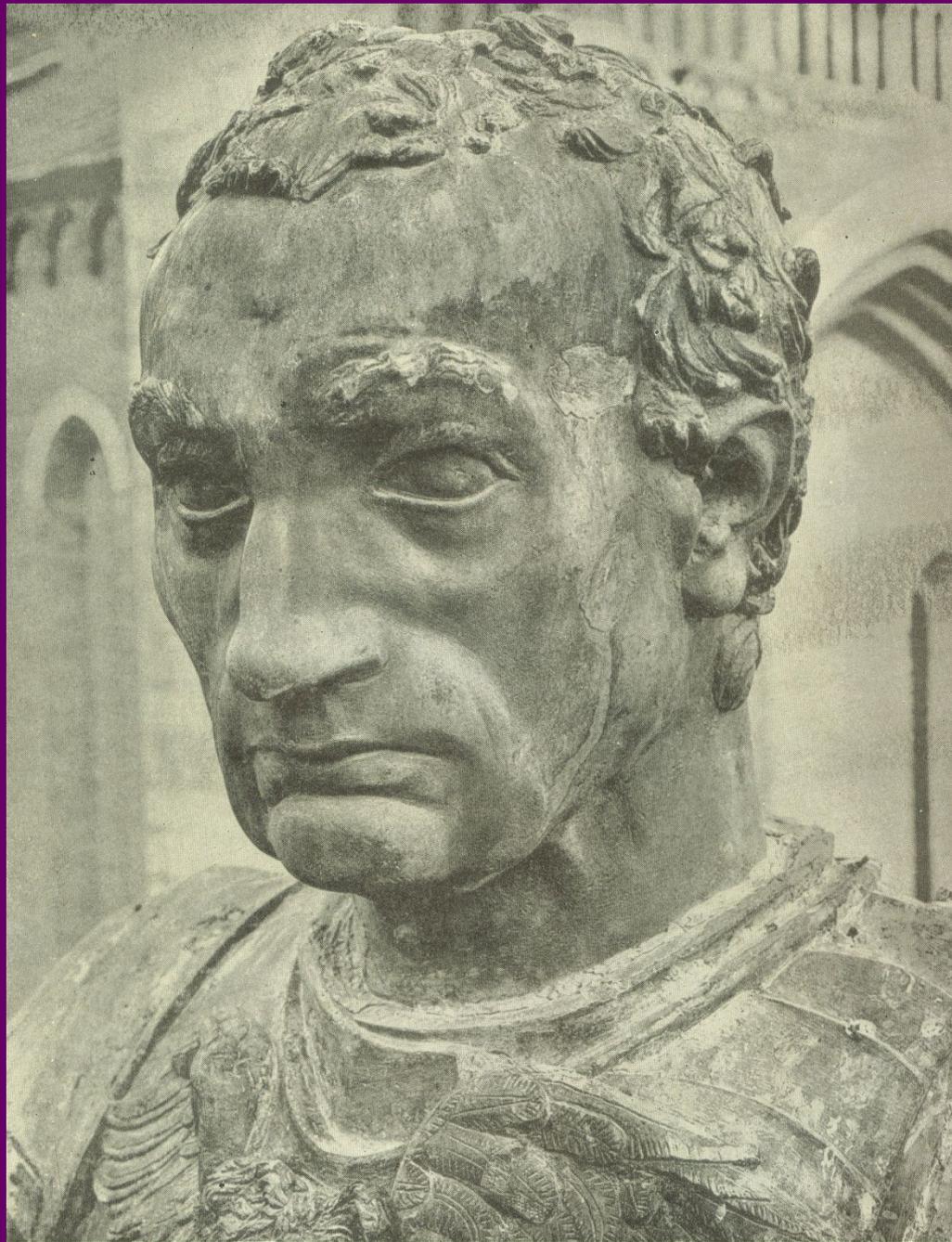
Боттичелли. Мадонна во славе («Магнификат»). Ок. 1484

Донателло. Давид. 1430

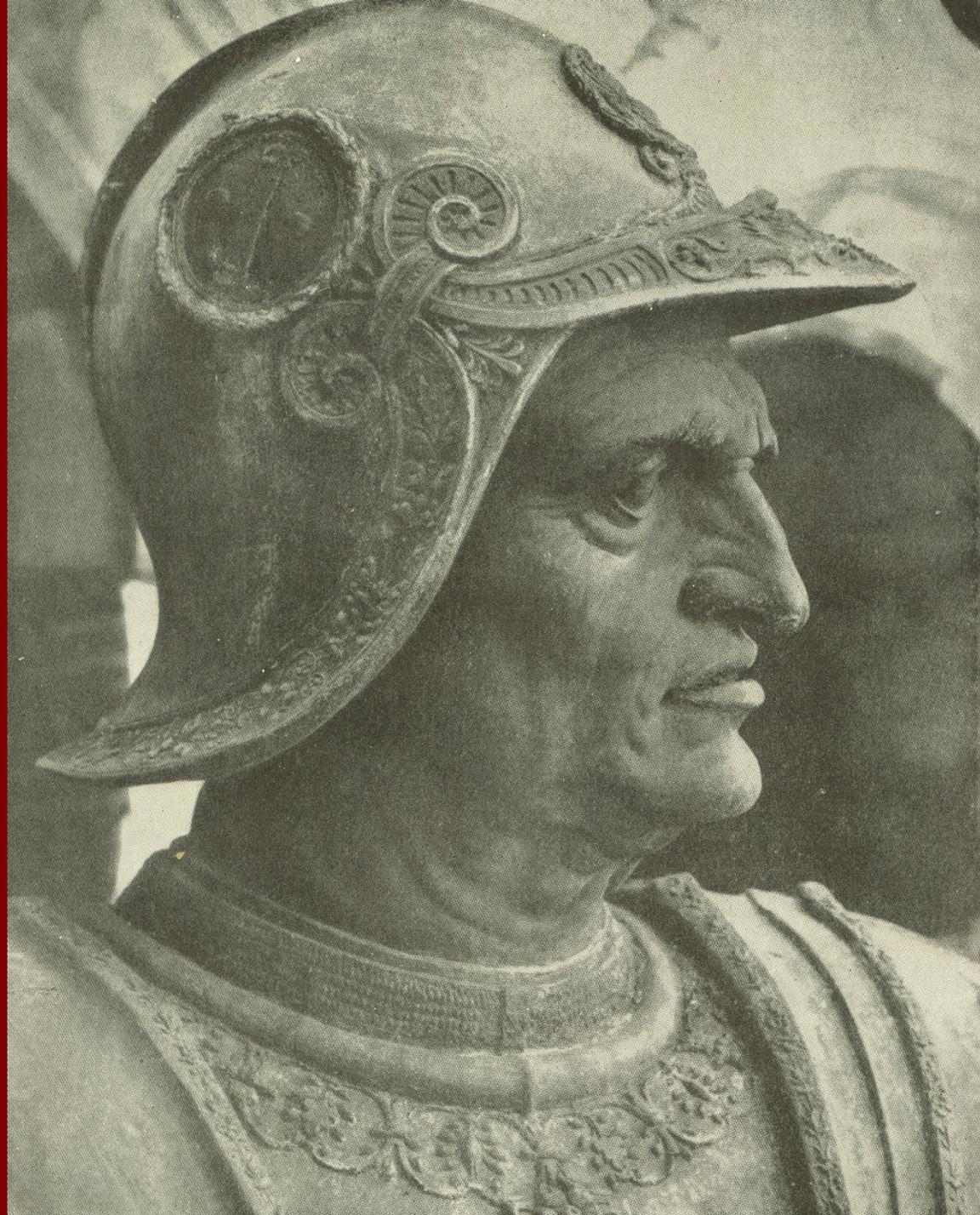

Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты в Падуе.
1446-1453

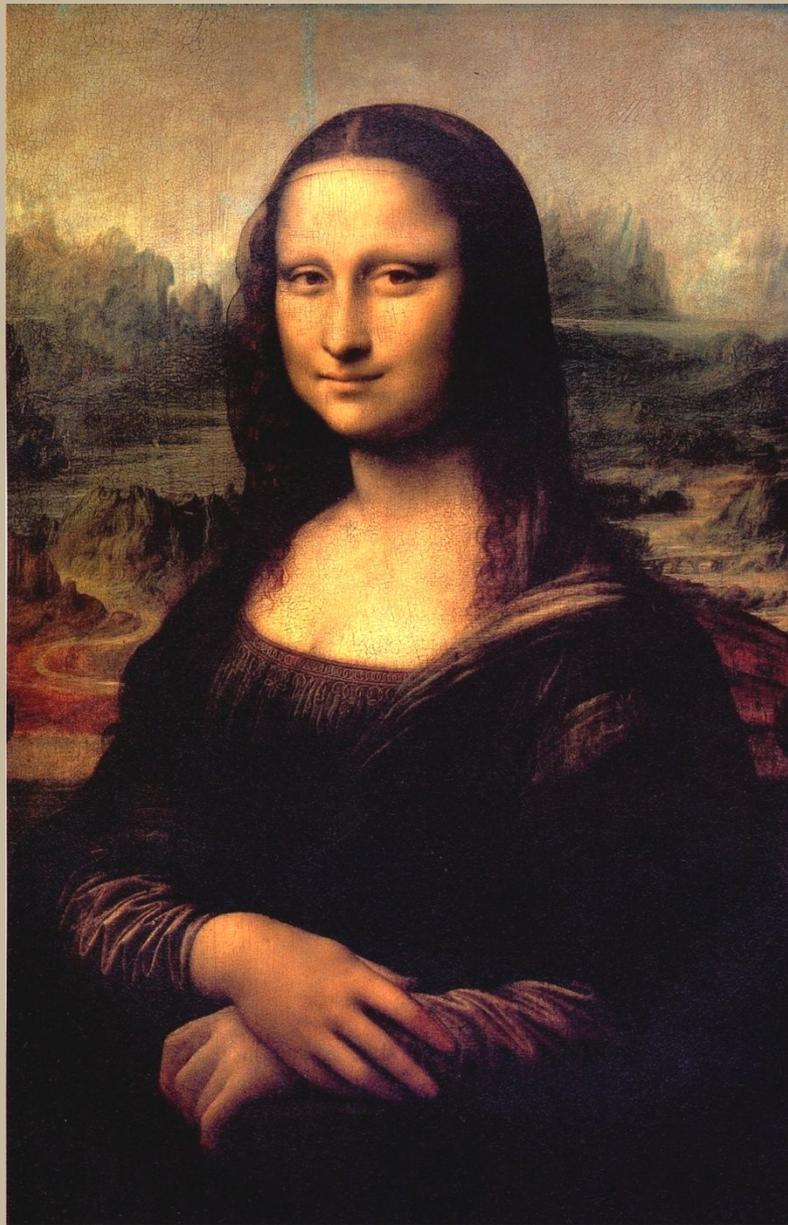

Верроккьо. Конная статуя кондотьера Коллеони в Венеции.
1479-1488.

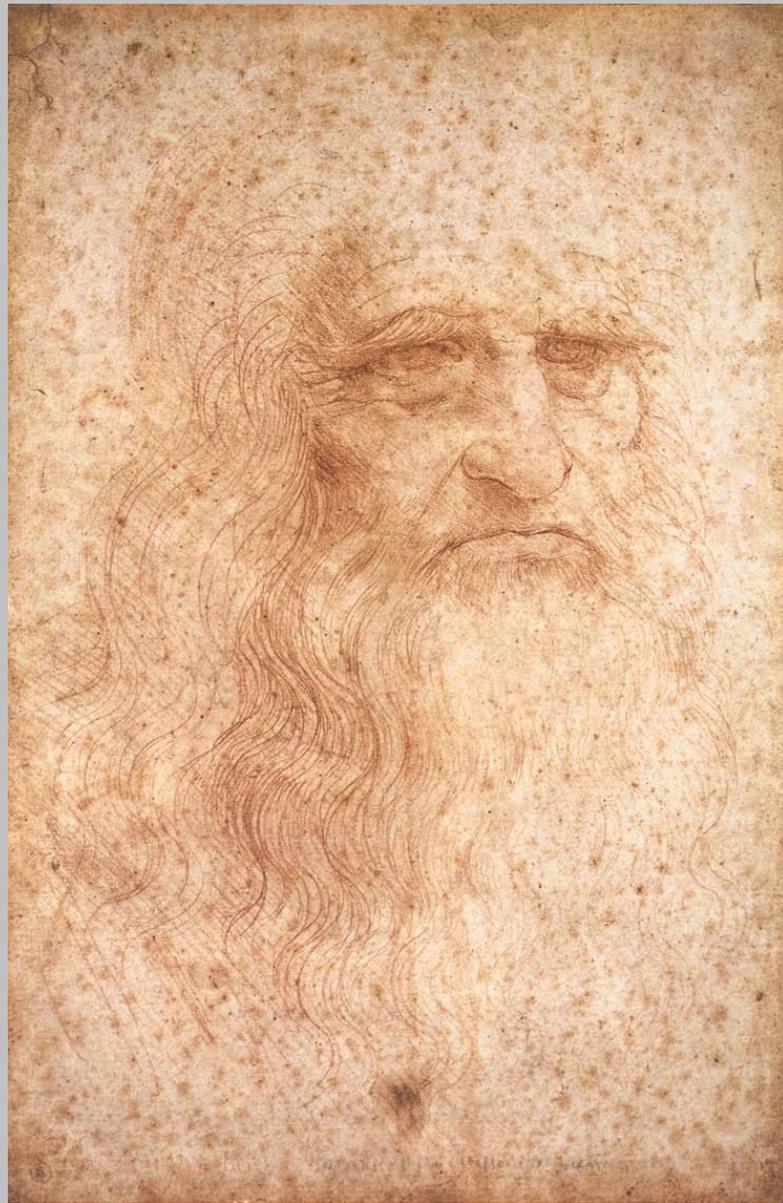

Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы. Ок. 1503. Лувр. Париж

Рафаель. Портрет Бальдассара Кастильоне. 1514-1515.

St. Francis in the Wilderness. c. 1480. Tempera and oil on wood, 124x142 cm. The Frick Collection, New York

Филиппо Брунеллески. Палаццо Питти.
Флоренция. 1458 - 1487

Развитие личности

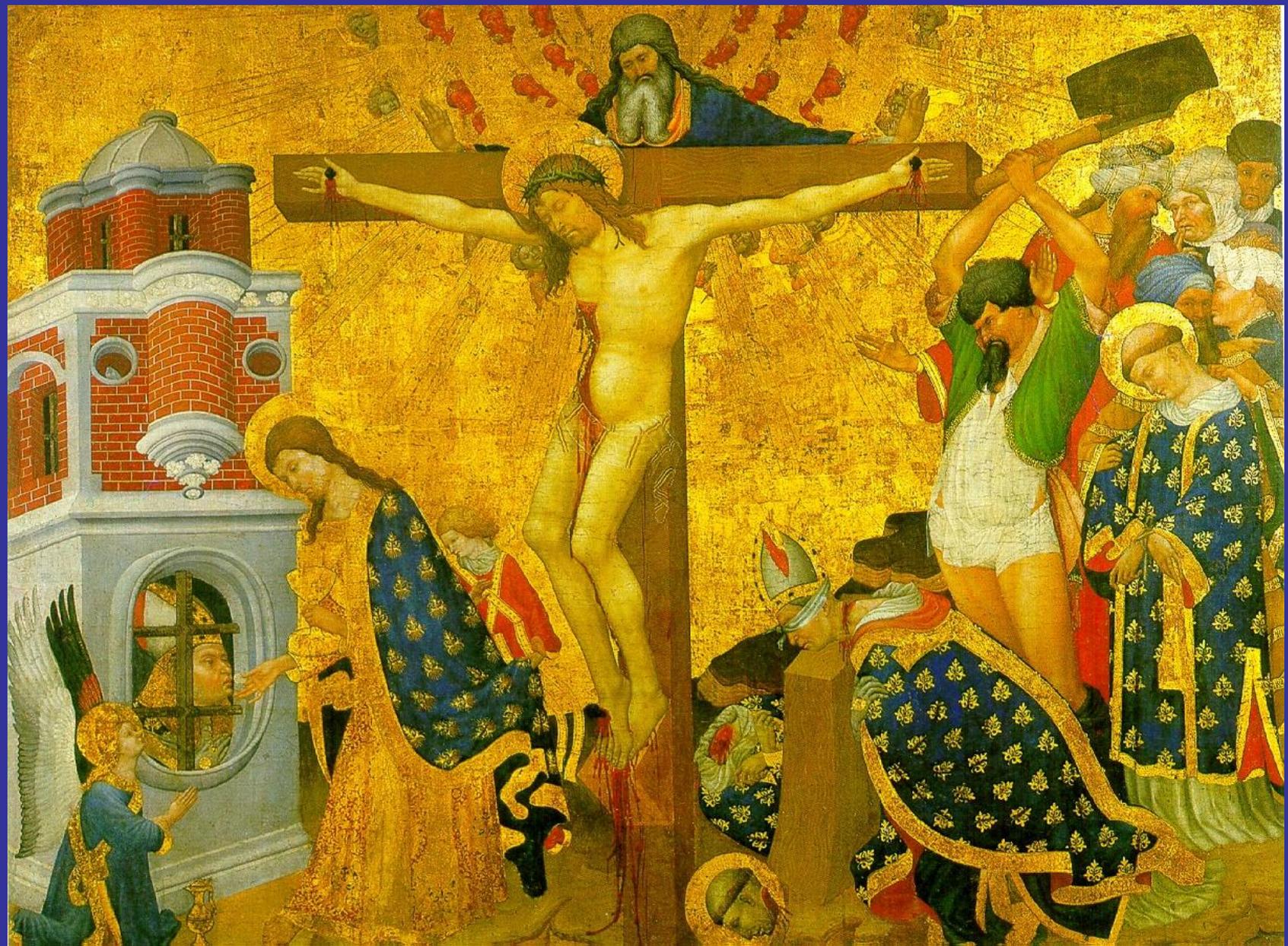
Фома Кемпийский («О Подражании Христу», ок. 1427):

«Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме», говорит Господь. Этими словами Христос призывает нас подражать Его жизни и нравам, если мы хотим по истине просветиться и избавиться от всей сердечной слепоты.»

Джотто. Стигматизация Св. Франциска. 1300

Генрих Бельчоуз. Алтарь св. Дионисия. 1416.

Альбрехт Дюрер. Автопортрет в мантии, отороченной мехом. 1500