

Культура эпохи Возрождения

План

1. Общая характеристика эпохи.
2. Идеи гуманизма.
3. Гении и титаны.
4. Заальпийское Возрождение и Реформация.

Термин: Ренессанс, Ринашименто, Возрождение

- Введен Джорджо Вазари (XVI в.) в связи с отрицанием средневековой идеологии и психологии и похожестью на античные идеалы.
- Начало периода – Италия. Конец эпохи – Заальпийские страны.

Положение в истории:

- Находится между Средневековьем и Новым временем.
- Заканчивается Реформацией в Европе.
- Возрождение – это не исторический период, а социокультурное идеологическое течение

Периодизация

- Проторенессанс – Предвозрождение - Дученто – XIII в.
- Ранний Ренессанс – Треченто – XIV в.
- Высокий Ренессанс – Кватроченто – XV в.
- Поздний Ренессанс - Чинквеченто - XVI в.
- Заальпийский Ренессанс (Северное Возрождение) – XV–нач. XVII в.

Приметы цивилизации

кругосветные путешествия, торговый и культурный обмен;
колонизация Нового Света;
переход от феодального к буржуазному способу производства.

Крупнейшие географические открытия
(Колумб, Магеллан, Васко де Гама, Америго
Веспучи);

Конкретно:

- в 1492 г. Х. Колумб открыл Америку,
- Васко да Гама в 1498 г.- морской путь в Индию.
- В 1519- 1522 гг. Магеллан совершил первое кругосветное плавание,

Скачок в естествознании, медицине, астрономии, механике

- Открытие Коперником гелиоцентрической системы мира.
- Открытие Кеплером закона движения планет; изобретение телескопа с двояковыпуклыми линзами.
- Открытия Галилея: закон инерции, открытие 4-х спутников Юпитера, гор на Луне, пятен на Солнце.
- Основание Гарвеем основ физиологии и эмбриологии.

От рукописи – к печати

- Изобретение печатного станка – это тираж и приобщение к культуре широких слоев.
- Книгопечатанию положил начало
- И. Гутенберг в 1445 г.

Теории социального УСТРОЙСТВА

Утопии Кампанеллы, Томаса Мора,
теория государства Маккиавели.

Революция в культуре

- Внимание фокусируется на человеке
- Индивидуальность: осознание ценности
- Расцвет скульптуры и живописного портрета
- Светский архитектурный облик городов
- Высокий авторитет художника, творца

Человек в представлениях Ренессанса

- Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека»
- Божественная природа человека.
- Активная (а не созерцательная) природа человека
- Его уникальность, неповторимость и индивидуальность (Автобиография Бенвенуто Челлини)
- Человек обладает талантом, что очень высоко ценится.

Тип человека, порожденный эпохой

Например, Лоренцо Великолепный – политик, поэт, писатель. Коллекционер, собиратель. Универсальная личность.

Титаны и гении

- Франческо Петрарка (1304 – 1374)
(открыл античность, воспроизводил античных авторов – Цицерона, Вергилия, заказал перевод Гомера).
Впервые выражение собственных мыслей и ощущений.

ПИСАТЕЛИ

Данте Алигьери
(1265 – 1321)

«Божественная комедия», одно из величайших произведений.

Джованни Бокаччо (1313 – 1375). Ученик Петрарки. Способствовал полному переводу Гомера. Составил сборник выдержек из античных авторов. Сборник новелл «Декамерон»

Леонардо да Винчи (1452 – 1519)

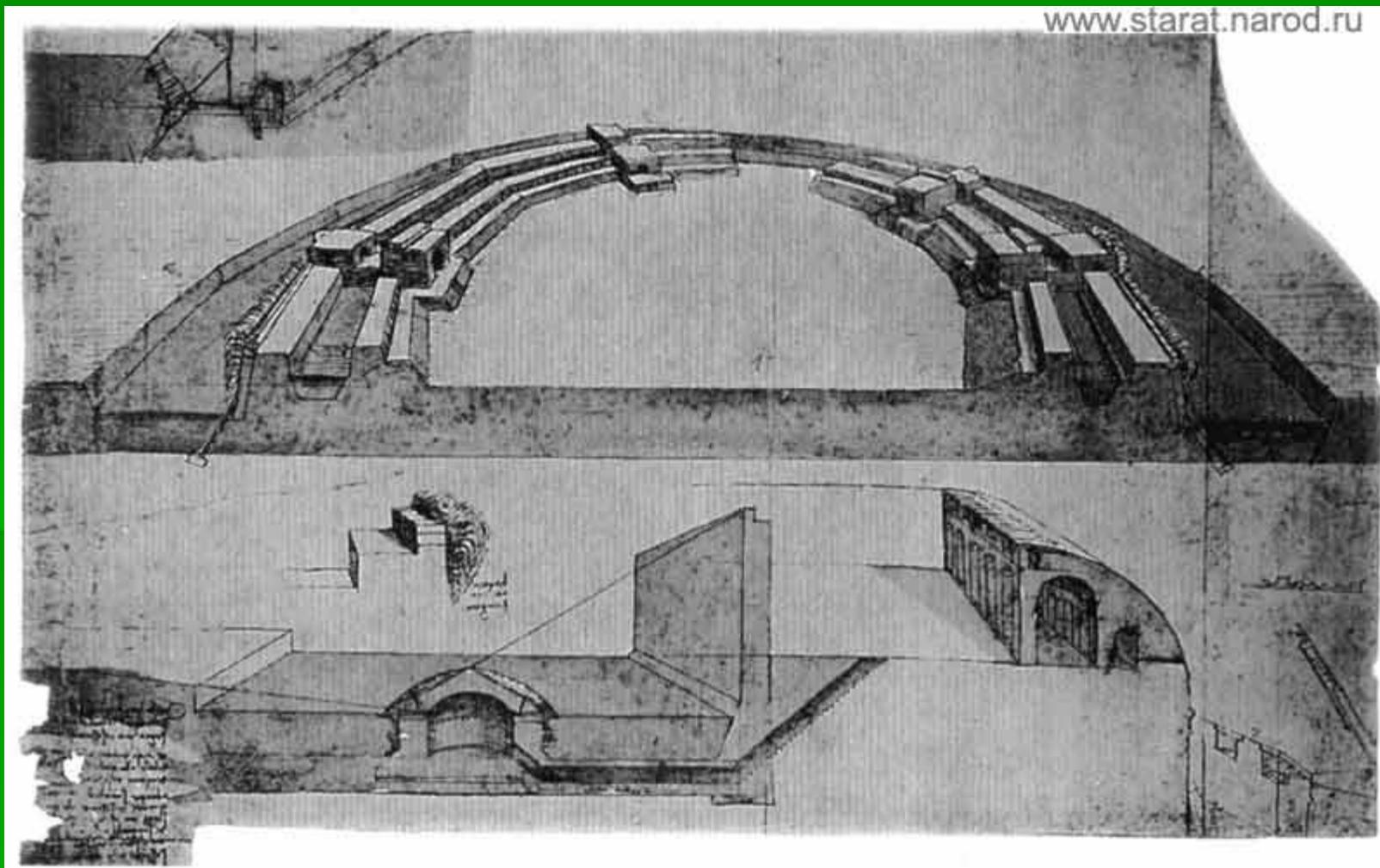
- Живописец, скульптор, архитектор, инженер, ученый.

Отлично пел, играл на лютне.

- Изобретал машины, муз. Инструменты.
- Занимался стройкой конюшен, купален, загородных вилл.
- Гениальные открытия в языке живописи (композиция, светотень).
- («Тайная Вечера») (1496 – 1497), «Джоконда» (1503 – 1506). «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта».

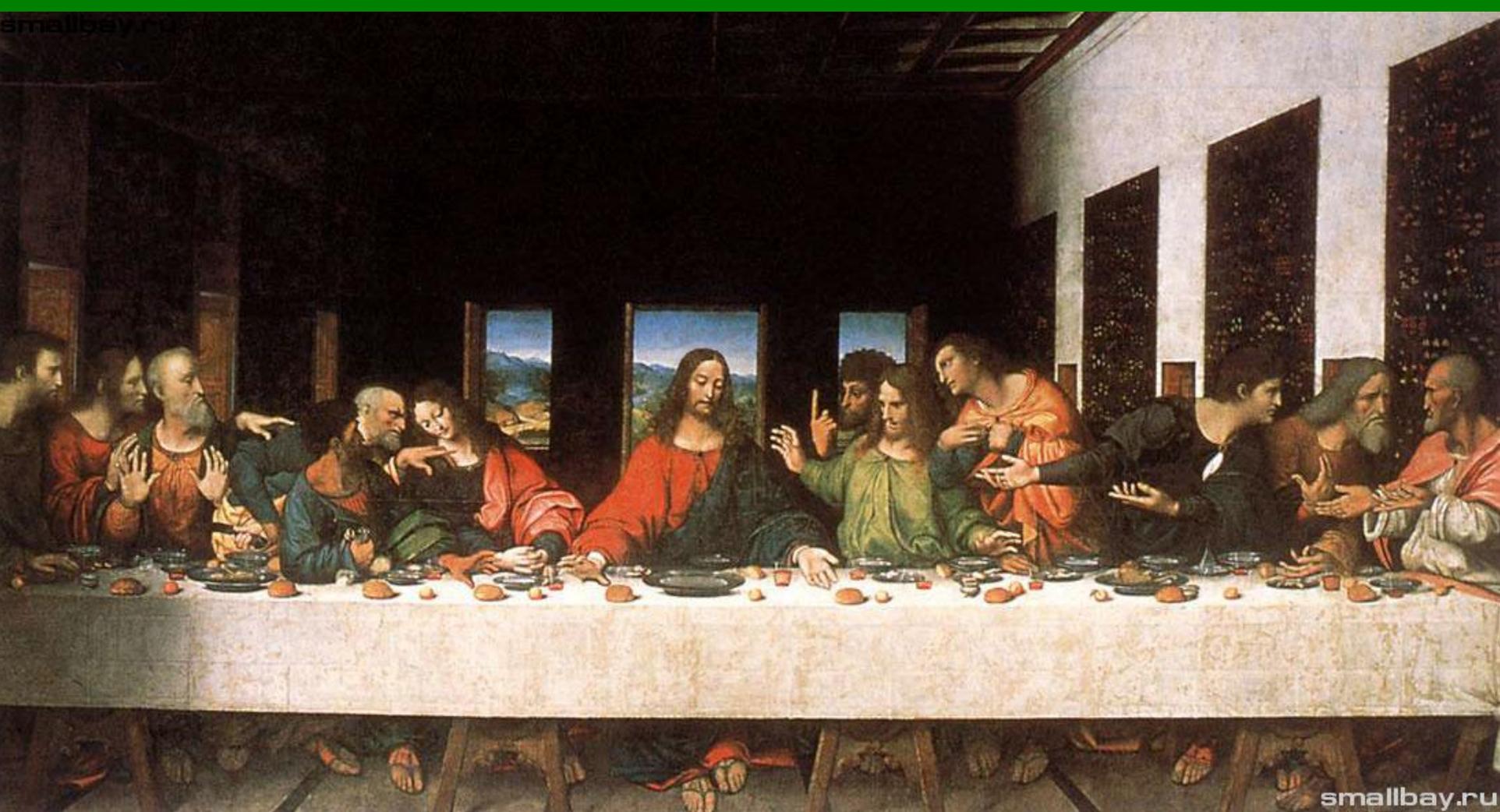
План крепости проект Леонардо да Винчи

www.starat.narod.ru

"Тайная вечеря" фреска
(Милан, монастырь Санта Мариа делле
Грацие (1495-1497))

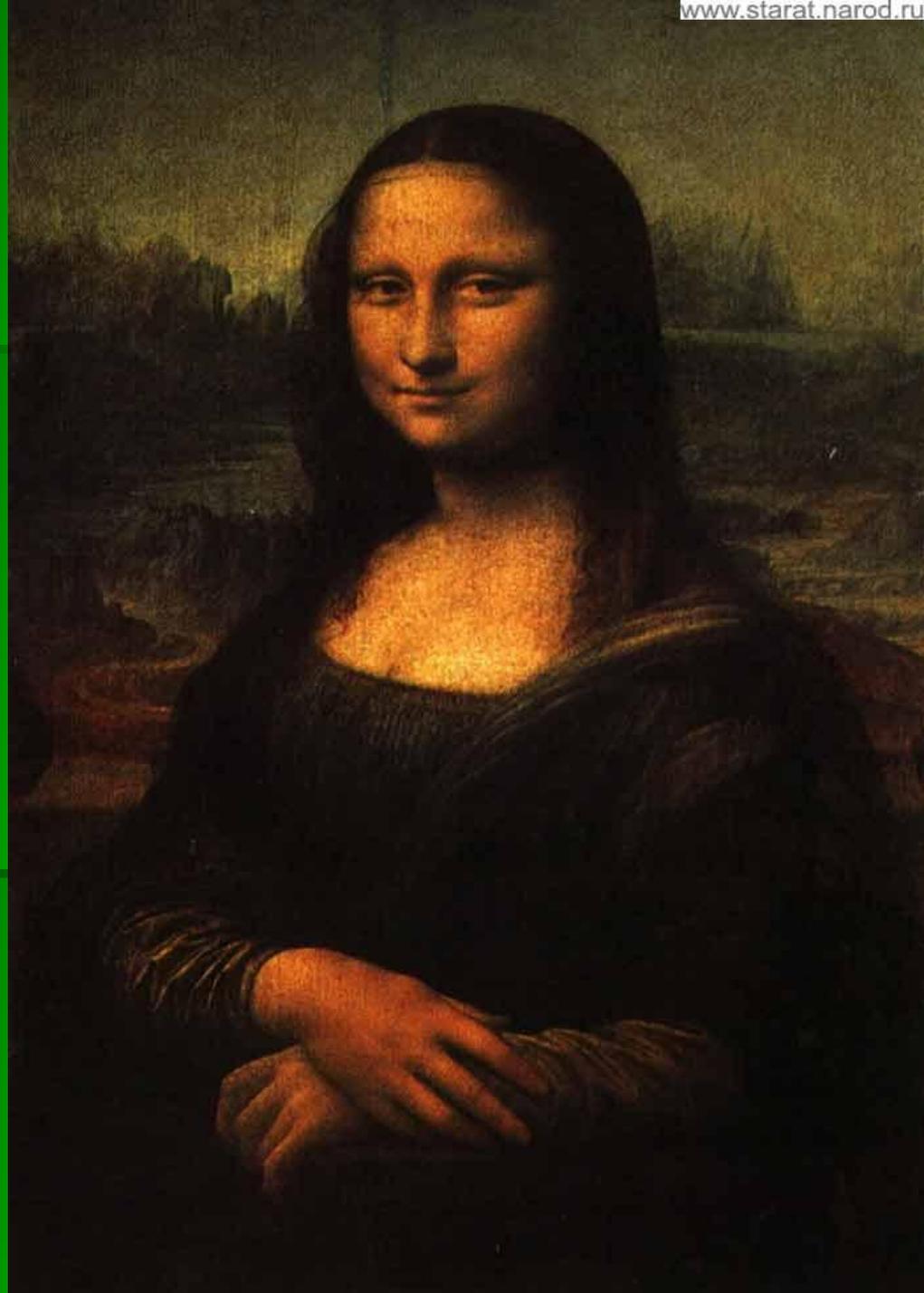
Реставрационная копия фрески
Тайная вечеря

Конец **16** века. Музей Леонардо да Винчи, Тонжерло.

Портрет
Моны Лизы

("Джоконда",

1503, Лувр)

Открытия Леонардо в области выразительного языка живописи

Синтез Леонардо

Композиция

Светотень (техника сфумато)

- Мадонна Литта
Ок.1491, Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Светотень
(сфумато)

Мадонна Бенуа,
1478

Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564)

- Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.
- Скульптура «Давид».
- Росписи Сикстинской капеллы в Риме (свыше 600 кв. м.)

Michelangelo
The Last Judgement
1541

Сикстинская капелла (часовня в католической архитектуре) в Ватикане

- Самая большая фреска в то время. Более 300 фигур в картине Страшного суда. Восставших из могил мертвецов судит окруженный святыми Христос, рядом с которым сидит его мать. Потолочная роспись капеллы, тоже сделанная Микеланджело. Увидев фреску, папа Павел III упал перед ней на колени.

Моисей

- гробница должна была символизировать трехступенчатый подъем от земной жизни к вечной. У основания должны были находиться статуи апостола Павла, Моисея и пророков, символы двух путей достижения спасения. Наверху должны были помещаться два ангела, несущие Юлия II в рай.

Давид

К концу эпохи

- На исходе эпохи – разочарование, потому что идеалы не осуществились.

Четверостишие Микельанджело

Молчи, прошу, не смей меня будить,
О, в этот век преступный и постыдный
    Не жить, не чувствовать удел завидный

...

Отраднo спать, отрадней камнем быть.

(Перевод Ф.И. Тютчева)

Рафаэль Санти (1483 – 1520)

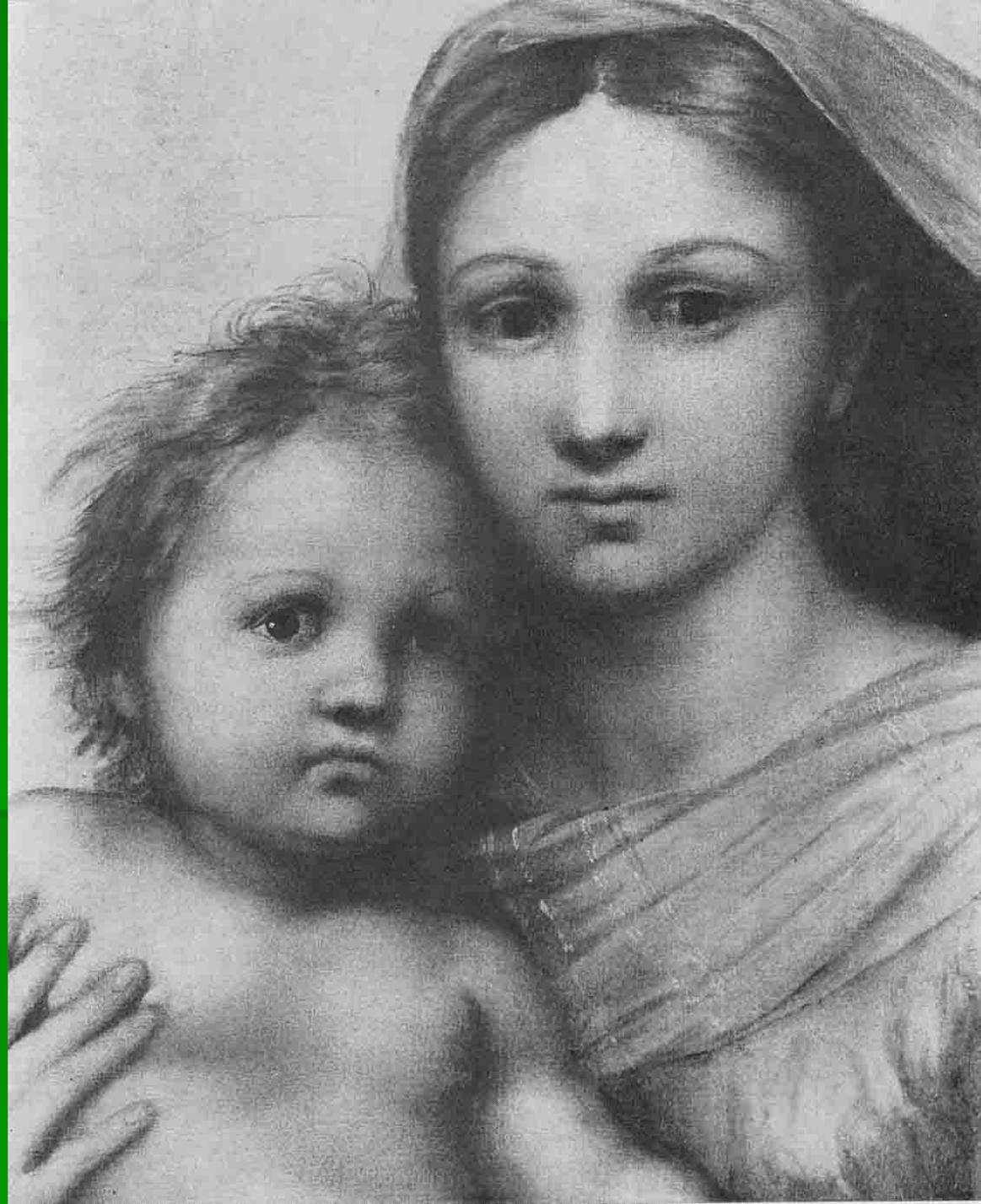
- Главная тема – светлая тема материнской любви. «Сикстинская Мадонна». Расписывал парадные залы Ватиканского дворца.

**Рафаэль
Санти.
Автопортрет**

**Сикстинская
Мадонна
(Дрезденская
картинная
галерея)**

Гуманизм

- Главное знание – гуманитарные науки (*studia humanitatis*).
- Искусство обожествляется, поскольку дополняет мир своим творением.
- Формулировали идеалы духовного и социального переустройства мира.

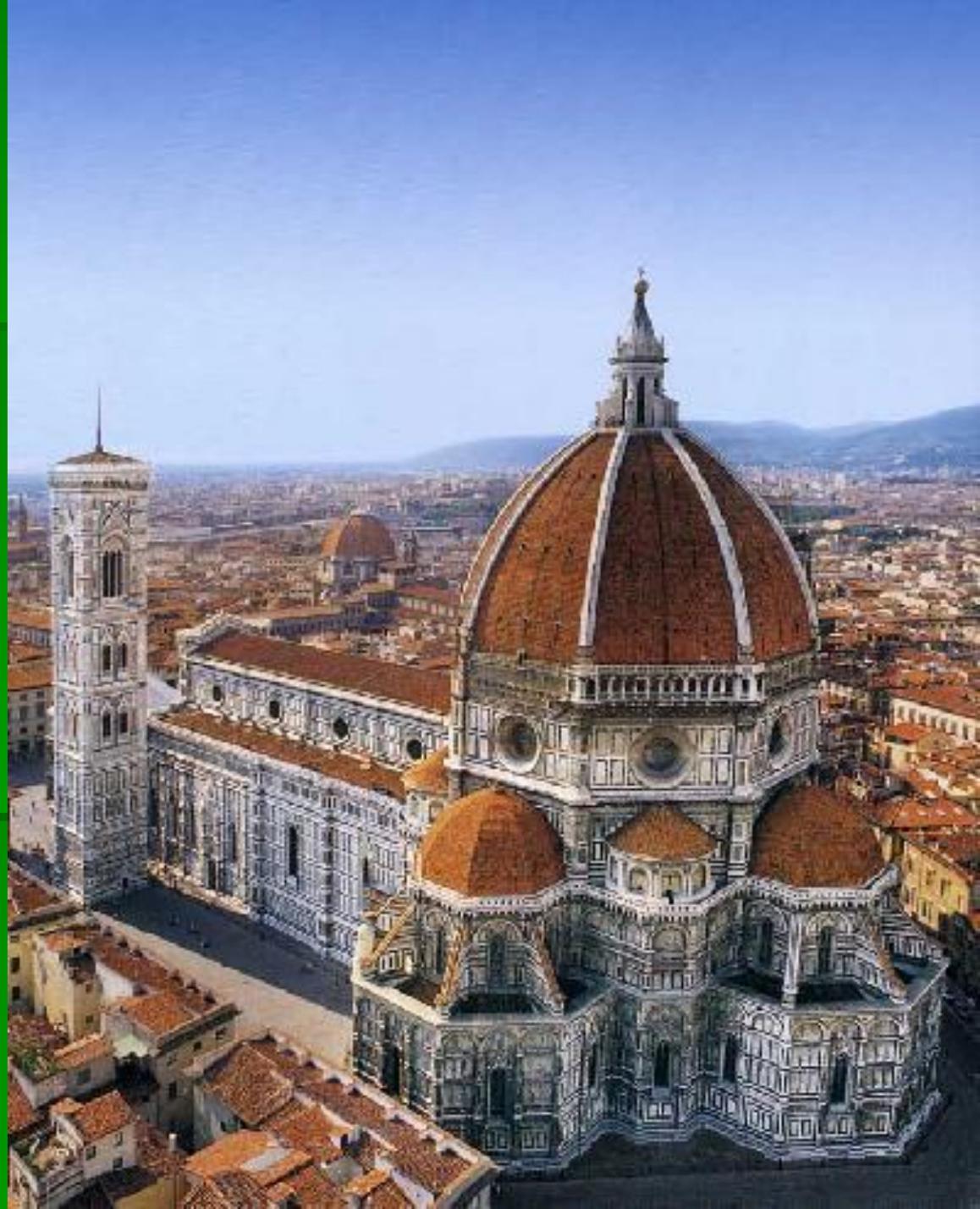
Социальные утопии

- Ориентация на практическое переустройство мира породила социальные утопии: «Город Солнца» Кампанеллы, «Утопия» Томаса Мора, «Блаженные острова» Ронсара, «Телемское аббатство» в книге Рабле.

Природа в представлениях Ренессанса

- Предпосылки натурфилософии:
- а) живое, творящее («пайдейя»)

- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре Во Флоренции
- в неоготическом стиле.

- **ФЛОРЕНЦИЯ.**
Собор Санта-
Мария-дель-Фьоре
во Флоренции
(купол)

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore

(1296-1461)

- **Собор Санта-Мария-дель-Фьоре** — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского КВАТРОЧЕНТО.
- **Купол** создан по проекту ФИЛИППО БРУНЕЛЛЕСКИ.
- **Стены** с внешней стороны облицованы полихромными мраморными плитками зелёного и розового цветов с белой каймой.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (еще одно название - Дуомо (итал. **Duomo**))

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре вмещал всё население города (на момент строительства — 90 000 человек), т. е. был чем-то вроде огромной крытой площади.

Размеры собора:

длина — 153 метра

ширина в трансепте — 90 метров

высшая точка сводов - 23 метра.

Духовные приоритеты эпохи

- Гуманизм
- Творчество
- Наука
- Образование

Собор Св. Петра в Риме

Собор Святого Петра (итал. *Basilica di San Pietro*; Базилика Святого Петра)

- **Собор Святого Петра** — католический собор, один из величайших храмов мира, являющийся «Сердцем Ватикана». церемониальный центр Римско-католической церкви. Освящён в 1626 году. Над его созданием трудились великие мастера: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини, Манцу.
- Высота собора составляет 136м.

■ **Тициа́н Вече́ллио**
(итал. Tiziano Vecellio,
1488/1490—1576) —
итальянский
живописец эпохи
Возрождения. Имя
Тициана стоит в
одном ряду с такими
художниками
Возрождения, как
Микеланджело,
Леонардо да Винчи
и Рафаэль.

Папа Павел III с
кардиналом
Алессандро
Фарнезе и
герцогом
Оттавио
Фарнезе
(не завершена)
Год 1545.

Портрет Карла V
в кресле

Кающаяся Мария
Магдалина
1560-е гг.
(Эрмитаж,
Санкт-Петербург)

Тициан.
Изабелла д'Эсте.
Год создания 1535.

Реформация (Лат. **reformatio** – преобразование) **XVI** век, Зап. и Центр. Европа.

- Массовое движение против католической церкви. против Ватикана, Папы и в целом католицизма. Против их претензий на абсолютную духовную и политическую власть в христианском мире.
- Во главе стояли Мартин Лютер, Ж. Кальвин, Томас Мюнцер.
- В 1517 году Мартин Лютер выступил против индульгенций. Сформулировал 95 тезисов.

протестантизм

- Реформация положила начало протестантизму.
- Это самостоятельная ветвь христианства, состоит их множества церквей и сект -
- лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь, методисты, адвентисты, баптисты и др.

Альбрехт Дюрер. Автопортрет

1498

1500 год

Dürer Albrecht (1471–1528)

*Немецкий живописец, рисовальщик и
гравёр, один из величайших мастеров
западноевропейского искусства
Возрождения.*

ПРАЗДНИК ЧЕТОК

алтарный образ для немецкой церкви в Риальто **(1506, Прага, Национальная галерея)**

- Дюрер использовал традиционную итальянскую иконографию *sacra conversazione* (Мадонна на троне с предстоящими ей святыми по сторонам). На этой картине Мадонне с Младенцем поклоняются император и папа римский, а позади них – толпа народа, в которой Дюрер изобразил многих своих современников.

Альбрехт
Дюрер.
Акварель
"Заяц".
1502.

1502

Иеронимус Босх Ван Акен
(Hieronymus Van Bosch)
1440-1516

Нидерландский живописец один из крупнейших мастеров Северного Возрождения, считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства.

Сад земных наслаждений (1504, Музей Прадо в Мадриде)

Самое большое (2,1 x 3,9 м) и самое загадочное из творений Босха (триптих, т.е. на трех створках).

Представлены Рай и Ад.

Характерная черта: гротескный характер всего происходящего, нелепость населяющих картину существ.

"Несение креста"
1516,
Королевский
музей, Гент

Иероним Босх
"Корабль дураков"
1490-1500,
Музей Лувр,
Париж

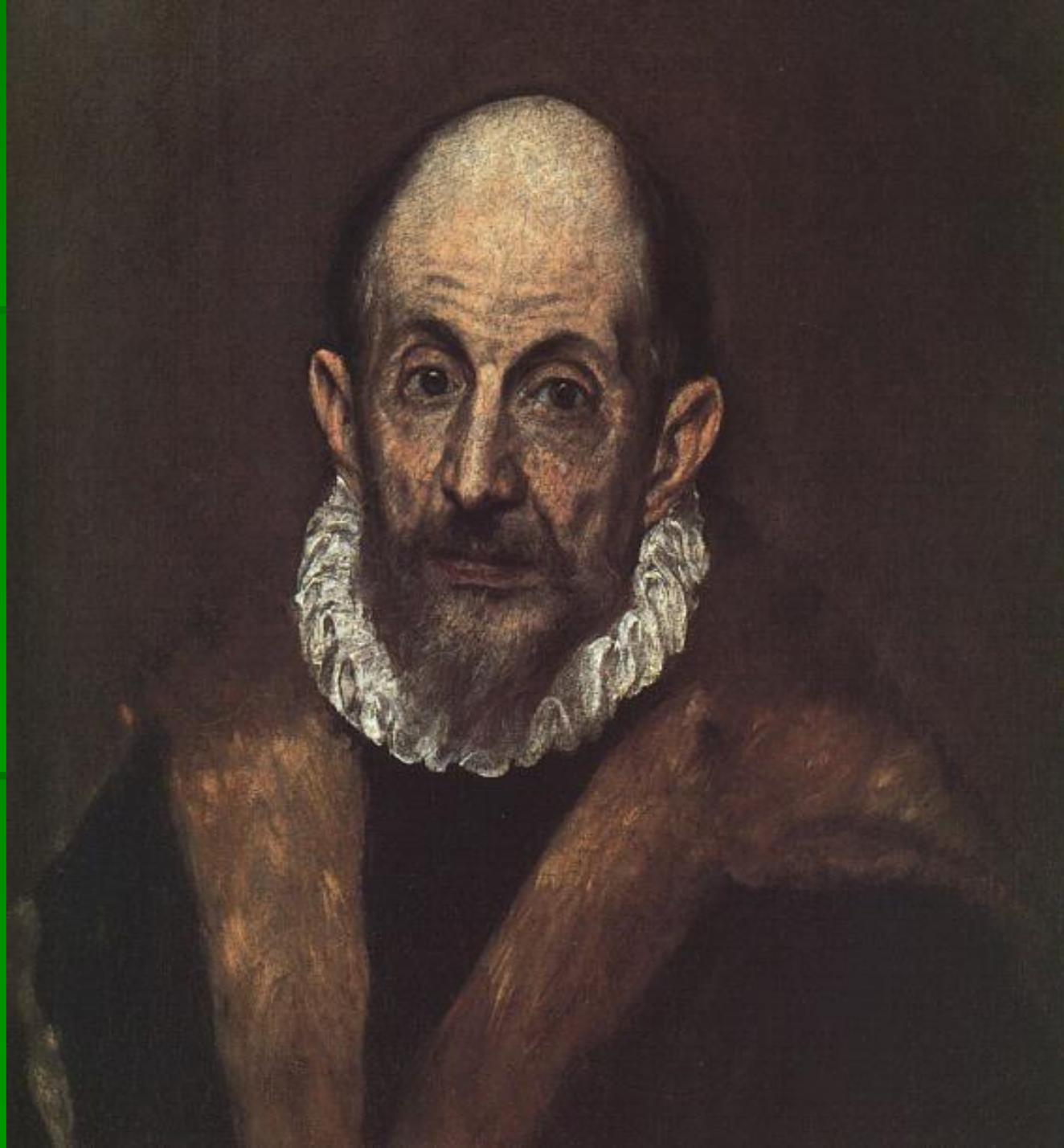

Образы Босха

острые, ироничные, фантастические; в его мировоззрении преобладают эсхатологические мотивы.

Эсхатология – религиозное учение о конечной судьбе мира.

- Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541-1614), великий испанский живописец, архитектор и скульптор.
- Грек с острова Крит.

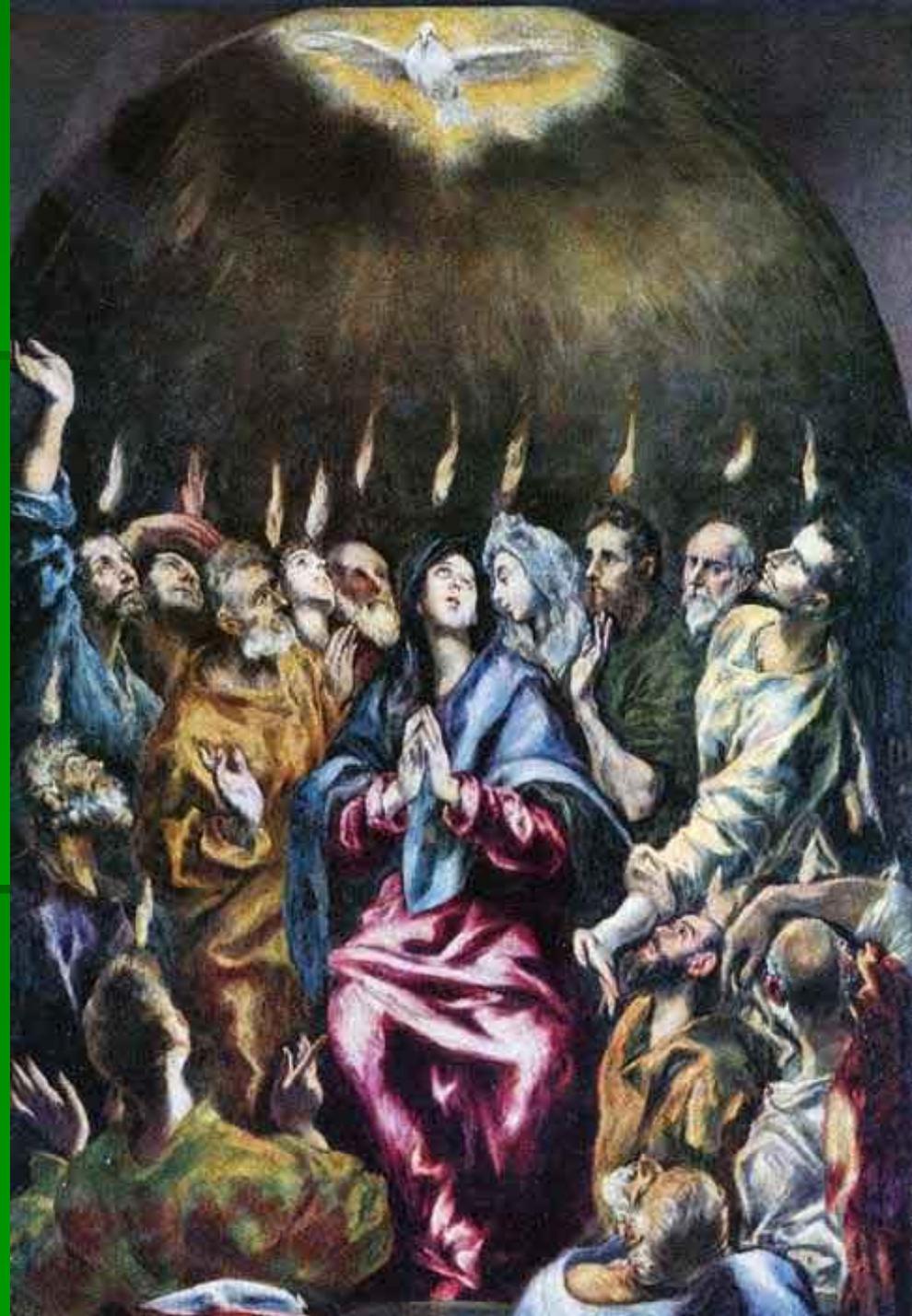
Эль Греко.
Апостолы
Павел и
Петр

1614

Санкт-
Петербург,
Эрмитаж.

Эль Греко
Сошествие
Св. духа.
1604-14.
Мадрид.
Прадо

- Иоганн Гутенберг

Даты жизни: род.
между 1397 и 1400,
в городе Майнц —
ум. 3 февраля 1468,
Майнц.

Первые опыты
Гутенберга по
книгопечатанию
относятся к 1440
году – в городе
Страсбурге.

- Печатный станок Гутенберга
- Гениальное изобретение Гутенберга состояло в том, что он изготовлял из металла *подвижные выпуклые буквы*, вырезанные в обратном виде, набирал из них строки и с помощью прессы оттискивал на бумаге.

