

Эпоха Возрождения

Реферат

На тему

«Эпоха Возрождения»

Введение

То, что принято называть Возрождением, было утверждением преемственности великой античной культуры, утверждением новых идеалов. В эпоху Возрождения возникло экспериментальное естествознание, произошло открытие и изучение памятников античной культуры, развивались искусства и светское мировоззрение, ослабившее духовный диктат церкви, возникли литературы на новых современных языках и появился профессиональный театр.

Изменения коснулись всех сторон духовной жизни. Эти явления казались возрождением науки, философии, литературы и искусства, существовавших в античном мире, особенно у греков. Сам термин «Возрождение» возник как следствие убеждения, что только через возрождение античной культуры после тяжкого средневековья можно прийти к истинному познанию и изображению самой природы.

Искусство становится неотъемлемой частью общественной жизни. В эпоху средневековья художник считался ремесленником, его место было на низших ступенях социальной иерархии, а личность стучивалась перед заказчиком. Во времена Возрождения, когда человеческая личность была высоко вознесена во всеобщем сознании, творческая индивидуальность художника стала привлекать внимание всех, кто интересовался его творчеством.

Культура Возрождения нашла свое выражение прежде всего в произведениях итальянских живописцев, скульпторов, поэтов. Но в отличие от идеалов античного мира, где человек представляется игрушкой рока, они возвеличивают человека, считают его властелином своей судьбы, отдают должное его качествам (личным) и воле. В этом заключается основное величие эпохи Возрождения, совершившей переворот в сознании людей.

Культура итальянского возрождения XIV-XV вв.

Осознание духовной ценности земного человека привели к яркому расцвету искусства, оплодотворенного новым взглядом на мир. Это движение в области культуры, стремившееся выйти за рамки средневековья и получившее название Проторенессанса, во многом подготовило почву для возрождения и обогатило мировое искусство такими явлениями, как скульптура Никколо Пизано, живопись Джотто, поэзия Данте.

Латинский язык был основным литературным языком средневековья. На рубеже XIII-XIV вв. его постепенно стал заменять современный народный язык. Знаменитое произведение болонского юриста Гвидо Гвиницелли «Любовь гнездится в сердце благородном» написано на тосканском диалекте. Стихотворное мастерство Гвидо получило дальнейшее развитие во Флоренции. Это направление получило название «сладостный новый стиль». К нему примкнули Гвидо Кавальканти, Чино де Пистойя и Данте Алигьери.

Творчество Данте имеет огромное значение для всего последующего развития литературы. Произведения Данте написаны на итальянском языке. Его ранний цикл стихотворений «Новая жизнь» воспевает его любовь к Беатриче. Здесь впервые в литературе чувство любви рассматривается в развитии. Оно перестает быть неподвижной характеристикой «благородного сердца», как у предшественников Данте.

В своем неоконченном произведении «Пир» Данте пытается изложить всю схоластическую ученость своего времени в виде 14 канцон и прозаического комментария к ним. Во введении он касается вопроса о необходимости применения итальянского языка в своем произведении.

В произведении «О народной речи» Данте указывает на 3 новых литературных языка: старофранцузский, провансальский и итальянский. В последнем он различает много диалектов и доказывает, что наибольшими возможностями стать общелитературным языком в Италии обладает тосканский диалект.

Величайшим произведением Данте является «Комедия», где автор обратился к более широкому языковому материалу, чем в труде «О народной речи». Он воспользовался не только языком поэтов «сладостного нового стиля», но и поэзией, близкой к разговорной речи.

В «Комедии» итальянский язык приобрел такое богатство, получил такую законченность и устойчивость, какой не знал ни один западноевропейский язык того времени. Данте считается творцом итальянского литературного языка.

Проторенессансные веяния проявились в итальянской культуре и в общем мироощущении уже в XIII в. В 1316 г. в Болонье были прочитаны лекции по анатомии человека – первые в средневековье на тему, от которой, согласно церковному вероучению, следовало отворачиваться.

В Пизе, где уже в романскую пору был создан знаменитый архитектурный ансамбль, выражающий особые, радужные устремления итальянского художественного гения, скульптор Никколо Пизано. В рельефах, украшающих кафедру, он создал изображения не столько евангельских сцен, сколько чисто светских событий. Н. Пизано считается зачинателем Проторенессанса в итальянской пластике. Его сына Ждовани также следует признать одним из ваятелей Проторенессанса. Его творчество исполнено пафоса и динамизма.

Зачинателем проторенессанса в живописи считается Кавеллини. Он старался оживить светотенью свои фигуры, передать в них не абстрактную идею, а зрительное впечатление. Примером может служить фреска «Страшный Суд», где образ Христа уже не символ не лик, а исполненный достоинства прекрасный муж с открытым лицом.

Джотто-живописец. Угадана им высшая простота: ничего лишнего никаких узоров, никакой детализации. Все внимание художника сосредоточено на главном, и дается синтез, грандиозное обобщение. Он отказался от плоскостного характера византийских иконописных изображений, от их условных фонов и старался передать глубину пространства. Изображение человека было для него главной задачей. Все действующие лица в картинах Джотто делаются участниками одного драматического события, все они способствуют раскрытию единого замысла. Это хорошо видно в сцене «Поцелуй Иуды», в фресках в Капелле дель Арена в Падуе.

Решительный шаг в построении светской культуры был сделан гуманистами, идеологами Возрождения. Гуманисты подчеркивали ценность человеческой личности самой по себе. Поэтому у них на первый план выдвигается интерес к человеческим делам – человеческая, а не религиозная точка зрения на все явления жизни и в особенности защита человеческой личности.

Франческо Петрарко был одним из тех гуманистов. В стихах, в которых он воспевал свою возлюбленную при жизни и после ее смерти, поэт с невиданной дотоле тонкостью описывает свои переживания. В отличие от Беатриче в «Божественной комедии» Данте, Лаура – земная женщина, а не символ.

Начало новой науке – эпиграфике дал купец банкир Джонаццо Манетти, который во время своих путешествий на Восток стал собирать сохранившиеся античные надписи. Он же признал необходимым изучение третьего древнего языка – еврейского, нужного для понимания книг Ветхого завета. Тем самым он лишил церковь ее многовековой привилегии: изучение «священного писания» переходило в руки светских ученых-философов.

Итальянское искусство XV века.

Художники XV в. входили в объединения по профессиональному признаку – живописцы, скульпторы, ювелиры, архитекторы, и состояли в виде самостоятельных корпораций в одном из официально признанных цехов. В большинстве случаев художники строили, украшали статуями и расписывали фресками храмы и общественные учреждения по договору с заказчиками.

Одним из величайших итальянских зодчих XV в. был Филиппо Брунеллески, создавший новый тип здания, имевшего светское значение (Воспитательный дом). Пропорции, ритм, членение, обработка деталей служили для выявления конструктивных особенностей, а своей гармоничностью и простотой ориентировались на человека, поднимая его значение.

Искусство Брунелески основывалось на логике, подтвержденной математическими расчетами. Он первым из художников Возрождения понял, какую помощь искусству может оказать математика. Он был одним из основателей научной теории перспективы, открывателем ее основных законов, имевших огромное значение для развития всей тогдашней живописи.

Возрождение античного зодчества давало в руки архитекторов новую систему, принципиально отличную от готики.

Донателио первый добивается в рельефе истинного впечатления пространства. В соблюдении девяти законов перспективы он сближает раннеренессансную пластику с живописью и окончательно отходит от принципов и форм готики.

Гигантский скачок в истории европейской живописи знаменует творчество друга Брунеллески и Донателио живописца Мазаччо. Он считался первым художником после Джотто. Он понял суть его творчества и развил его.

Его фреска «Троица» как бы раздвигает стены храма, создавая иллюзию углубленного пространства с соблюдением научно обоснованных законов перспективы. Вся композиция покойна и торжественна. В умении распределить свет и тени, в создании четкой пространственной композиции, в силе, с которой он передает объемность, Мазаччо намного превосходит Джотто.

Кроме того, он первый в живописи изображает обнаженное тело и придает человеку героические черты, прославляя человеческое достоинство. Он первый ввел в религиозную композицию портретные изображения заказчиков, как, например в «Троице».

Активно утверждал ренессансные тенденции в североитальянском искусстве А. Мантенья. Воспитанный в гуманистических кругах, он внес в свою суровую по духу живопись подлинную страсть к римской античности, вдохновляясь которой создал свой обобщенно-героизированный образ человека, как например в капелле Оветари церкви Эреметани в Падуе.

Творчество Монтекейо оказало отчасти прямое, отчасти косвенное влияние на всю североитальянскую живопись второй половины XV в., способствуя становлению ренессансных принципов в искусстве Ломбардии, Лигурии и Венеции. Венецианские художники уделяли особое внимание проблеме колорита, ставшей в их живописи одним из главных выразительных средств. В отделке зданий цветная штукатурка и различных оттенков кирпич сочетались с облицовкой из цветного мрамора, тончайшей резьбой и инкрустацией. Строители с любовью относились к самым скромным архитектурным элементам города, начиная с разных чаш колодцев и кончая причалами.

Культура Высокого и Позднего Возрождения.

Конец XV в. и первые 30 лет XVI в. – культура Высокого Возрождения – одно из самых ярких явлений в истории европейской культуры. XVI столетие – золотой век итальянской литературы, изобразительного искусства, натурфилософии, великих открытий в области естествознания. В это время закладываются основы нового мировоззрения, в центре которого находились природа и человек.

В период с 30-х годов до конца XVI века формируется искусство позднего возрождения, которое представляет собой сложную картину борьбы различных течений. Воинствующая католическая церковь понимала какое большое значение имело искусство в глазах общества, и поэтому старалась использовать его в своих целях. Постановления Тридентейского собора прямо указывали на стремление церкви присвоить себе контроль над художественными произведениями. Поэтому на виду оказались те художники, которые связывали свое творчество с обслуживанием нужд церкви или же отражали в своем творчестве настроения подавленности и внутреннего надлома. Эти художники получили название «маньеристов», потому что они стремились не изучать природу и ее законы, а внешне усвоить манеру великих мастеров: Леонард, Рафаэля и главным образом Микеланджело. Многие из них были хорошими рисовальщиками, среди них было немало крупных портретистов (Понтормо, Бронзио), поскольку портрет теснее других живописных жанров связан с натурой, но их картины независимо от сюжета, надуманны, искусственны, фальшивы по замыслу и по исполнению (Вазари, ???). Эти художники не останавливались перед деформацией человеческого тела, в результате появились такие картины, как «Мадонна с длинной шеей» (Пармеджанико). Микеланджело сказал однажды, видя как художники копируют его «страшный суд»: «Многих это мое искусство сделает дураками».

На развитие художественной культуры Высокого Возрождения огромное влияние оказал Леонардо да Винчи – живописец, скульптор.

Одна из первых самостоятельных работ, выполненных им после оставления мастерской Верроко – «Мадонна Бенца». Художник отказался от традиционной трактовки образа мадонны – величавой, грустной, создал образ радостной,

исполненной чисто земной прелести. Исследуя законы оптики впервые применил светотень как средство «оживления» персонажей своих картин. Леонардо ставил знак равенства между внешним и внутренним обликом человека. «Если душа беспорядочна и хаотична – утверждал Леонардо, - то беспорядочно и хаотично само тело, в котором эта душа обитает». Леонардо был и изобретателем. Среди его изобретений были и усовершенствованные орудия труда.

Художественная и научная деятельность Леонардо сделали его основоположником нового типа в развитии итальянского искусства – Высокого Возрождения.

Крупным мастером эпохи позднего Возрождения был Бенvenuto Челлини – реалистическое искусство. «У нас нет других книг, чтобы поучать нас искусству, кроме книги природы» - заявляет Челлини. Его большая бронзовая статуя Персея изображает прекрасное человеческое тело, изваянное с глубоким знанием анатомии. Неистовые страсти Челлини, его суеверия, откровенное стремление к славе, наивное хвастовство, неистребимая жажда жизни и любовь к искусству делает его одним из наиболее типичнейших представителей этого бурного и противоречивого времени.

Возникновение профессионального театра.

В Италии были широко распространены карнавальные маски, где каждый веселился как умел, но там же выступали и профессиональные «забавники». Такие забавники, как-то пародировали известных людей, птиц, животных – становились профессионалами. Они переезжали из города в город, т.к. карнавалы устраивались в разных местах. В 60-х г. XV в. они стали организовываться в группы, в актерские коллективы. Так возникла «профессиональная комедия». У этого театра были свои своеобразные черты: каждый актер «выполнял одну маску». Эта народная комедия не имела писанного текста, у нее не было своей драматургии. У актеров был только сценарий, где излагался вход и выход на сцену и общий ход событий. В третьих, для придания большего комизма эта комедия пользовалась диалектами – венецианских, падуанских. Обязательной принадлежностью спектакля были трюки – акробатические номера, мизансцены.

Заключение

Творчество ренессансного периода отличается пафосом, динамичностью. Художник сводил в своих фантазиях, чувствах (это касается не только художников, но и литераторов, скульпторов и других представителей искусства). Например Петрарко, он не скован, он не держит свои чувства, эмоции при себе, он ими делится, описывает их. Для Возрождения важен эмоциональный мир человека. Та ренессансный период характеризуется свободой: уходом от церковных рамок в светскую жизнь, где простор, свобода, где главенствует личность (человек) и интересы. Строят большие, просторные, объемные колоритные здания – все для человека, для удовлетворения его потребностей, для возвеличивания его значения.

Искусство периода Ренессанса расчетно, точно. Расчеты делались с помощью математики, следовательно оно было еще и практичным, поскольку расчеты делались для удобства, опять того человека.

Литература

1. Л.М. Баткин. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
2. Всемирная история: Возрождение и Реформация. под ред. Алябьева и др. М., 1996. Т.9-10
3. Лосев А.Ф. Этика Возрождения. М., 1978.