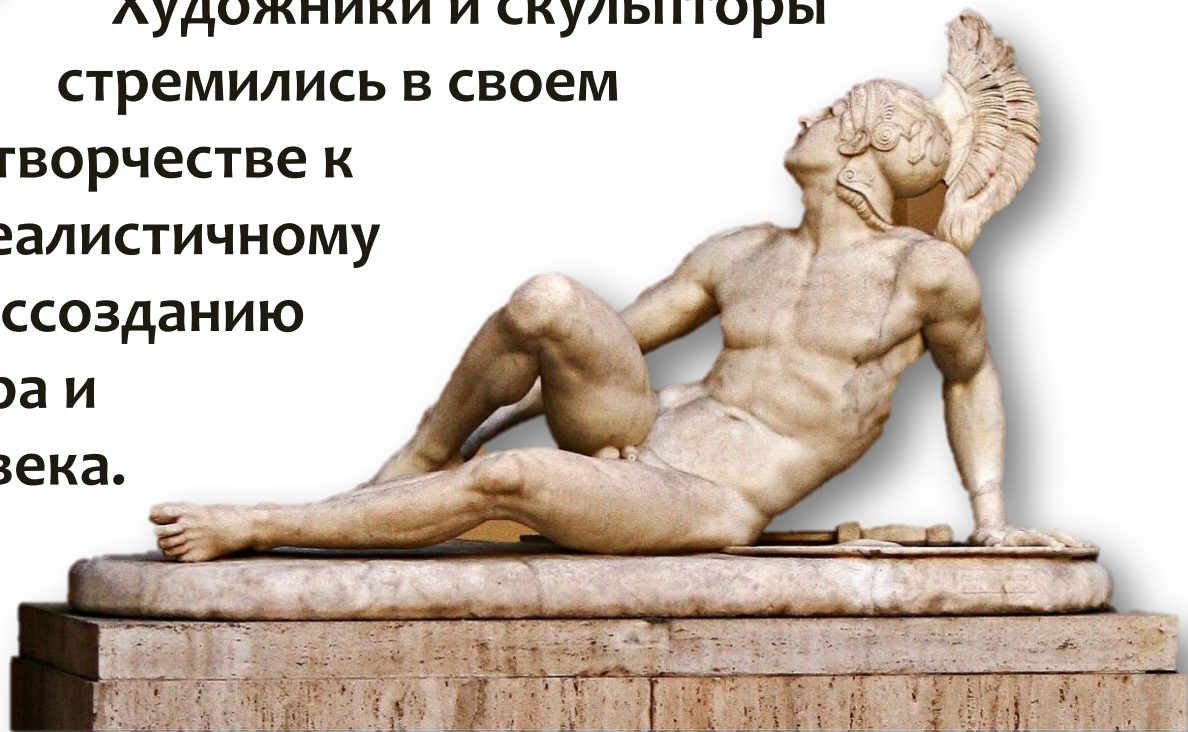
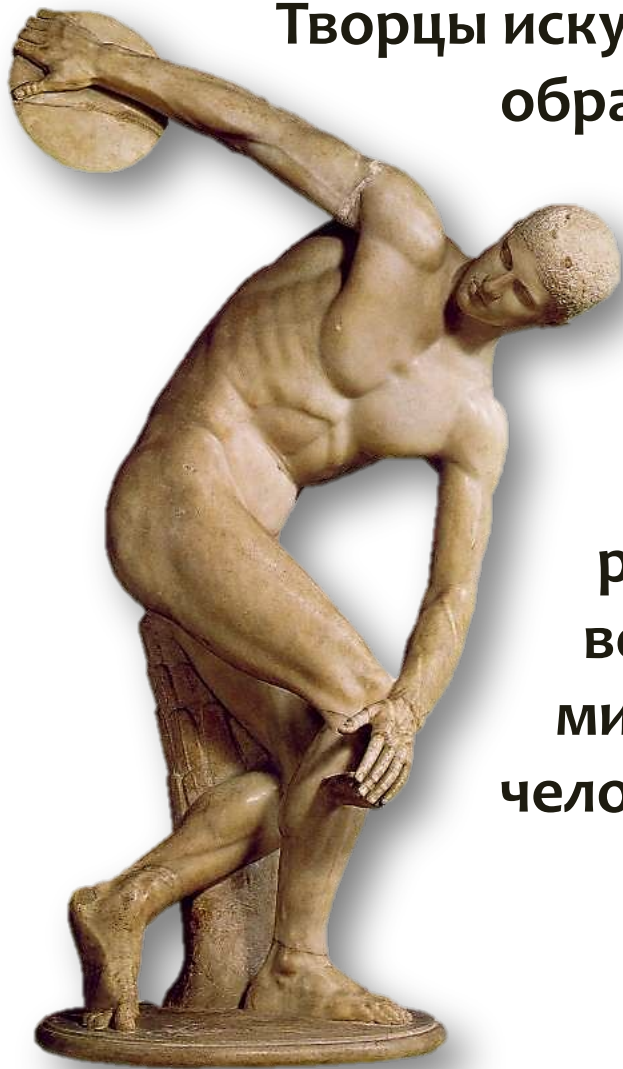

МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

ОБРАЗ ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Творцы искусства Высокого Возрождения создали образ прекрасного гармоничного человека, сочетавшего физическую красоту и духовное совершенство. Художники и скульпторы стремились в своем творчестве к реалистичному воссозданию мира и человека.

«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (1564-1616) –
английский драматург и поэт,
один из самых знаменитых
драматургов мира, автор по
крайней мере 17 комедий,
10 хроник, 11 трагедий, 5 поэм
и цикла из 154 сонетов.
Среди самых прославленных
произведений Шекспира
**«Король Лир», «Ромео и
Джульетта», «Гамлет»,
«Отелло», «Венецианский
купец», «Двенадцатая ночь»,
«Укрощение строптивой».**

«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

**Воссозданный театр
«Глобус», в котором
работала труппа
Шекспир**

Шекспир был влюблён в театр. Окружающий мир он воспринимал как сцену, а людей — как актёров. Он верил в то, что театр должен стать школой, которая научит людей не сгибаться под ударами судьбы, презирать лицемерие, противостоять подлости.

*...покориться
Пращам и стрелам яростной
судьбы
Иль, ополчась на море смут,
сразить их
Противоборством?*

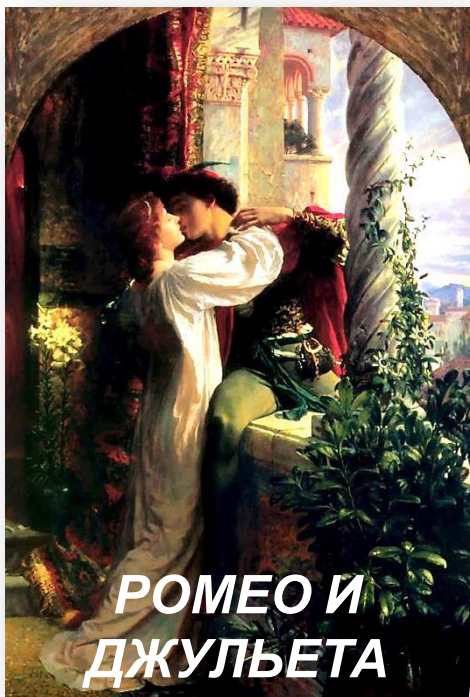
«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

Часто в своих произведениях Шекспир обращается к реальным историческим персонажам и событиям, но может вносить в них некоторые изменения. В пьесах «Генрих VI», «Ричард III» автор выступает с осуждением мятежей против короля и каких-либо междоусобиц.

«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

Герои в пьесах показаны с самых разных сторон, со всеми положительными и отрицательными качествами. Женщины предстают смелыми, остроумными, они образцы верности и любви. Вообще в большинстве произведений движущей силой жизни людей является любовь.

«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

**МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС
СААВЕДРА** (1547-1616) - всемирно
известный испанский писатель и
солдат. В 1605 г. опубликовал
первую часть своего великого
романа **«Хитроумный идальго
Дон Кихот Ламанчский»**,
который принес ему славу.
Через 10 лет вышла в свет
вторая часть романа. Образы
странствующего рыцаря Дон
Кихота и его верного
оруженосца Санчо Пансы стали
нарицательными.

«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

Автор задумал книгу как пародию на рыцарские романы. Но, в отличие, главным героем у Сервантеса выступает захудалый идалго, пустившийся в странствия, мечтая о великих подвигах. Дон Кихот, в ржавых доспехах и на тощей кляче отправляется защищать обиженных и оскорбленных, но не всегда эта помощь приносит что-то хорошее и самому рыцарю, и тем, кому он помогает.

«КАКОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕК!»

Нелепыми и смешными рисуются его подвиги, например, сражение с ветряной мельницей, которую он принял за многорукого великана. Вместе с тем, за внешне смешными поступками Дон Кихота скрывается благородство, мудрость

и человечность героя.

Сервантес подверг критике утверждение гуманистов о способности человека менять мир по своему усмотрению.

Доказал, что человеку приходится соизмерять свои силы с реальными возможностями.

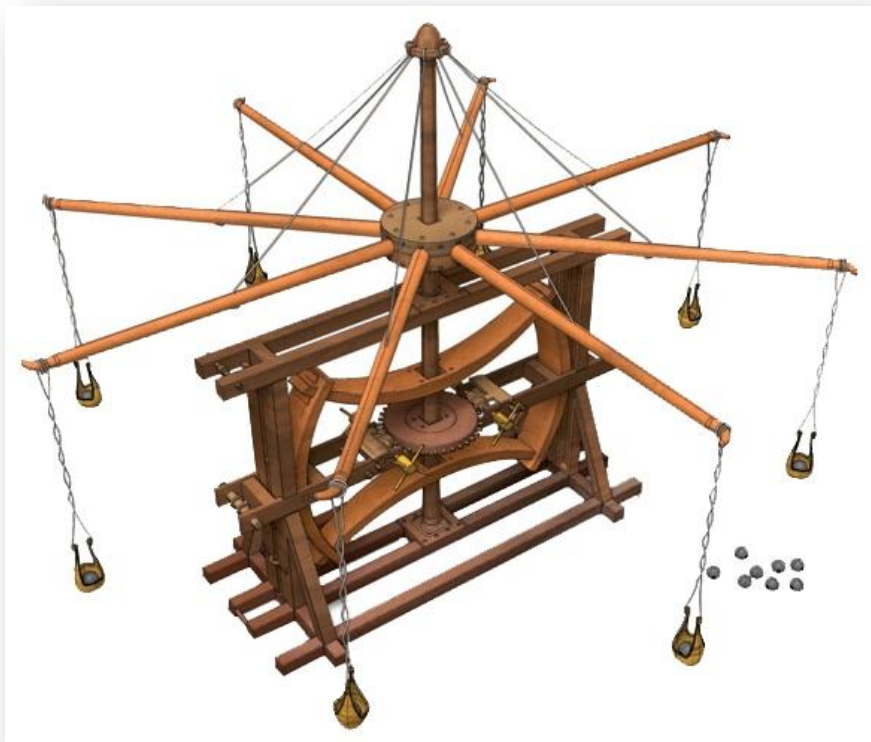
ЭПОХА ТИТАНОВ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452-1519) – великий итальянский живописец, скульптор, архитектор и ученый, естествоиспытатель. Один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis) - идеала итальянского Ренессанса. Он опередил своё время на несколько веков. После смерти Леонардо осталось около 7 тысяч страниц записей, черновиков, рукописей, а картин – совсем немного.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Свои идеи Леонардо черпал из различных источников, переосмысливал и во многом совершенствовал чужие проекты. Его «закрытые колесницы» имели более простые прототипы ещё в римские времена.

МНОЖЕСТВЕННАЯ ПРАЦА

ПРОТОТИП ТАНКА

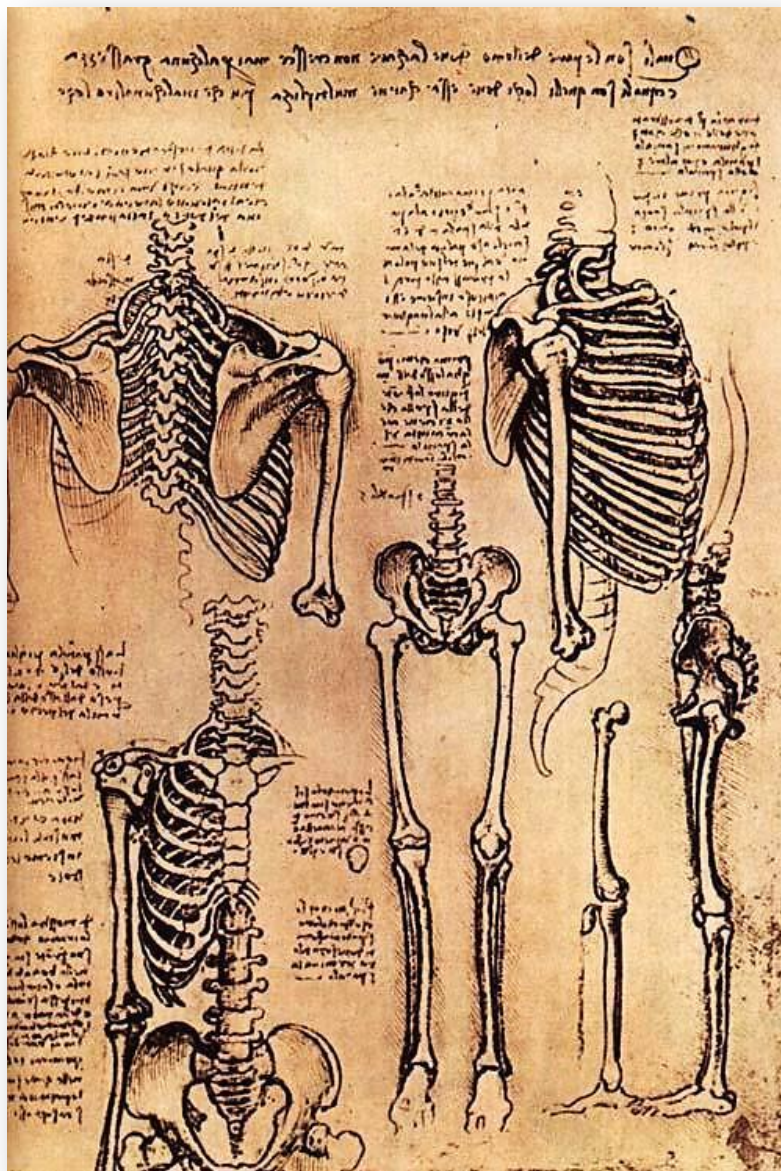
ЭПОХА ТИТАНОВ

«Кто знает все, тот может все. Только бы узнать – и крылья будут!» - говорил он. Его идеи аэроплана и парашюта были вполне пригодны для полета, однако несовершенство материалов его эпохи не позволили их реализовать.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Леонардо да Винчи интересовался и работой человеческого тела. Всю свою жизнь Леонардо делал наброски посвященные анатомии. Эти работы, по оценкам многих ученых, обогнали научную мысль на 300 лет вперед.

ЭПОХА ТИТАНОВ

В 14 лет стал подмастерьем художника **Андреа Веррокьо** во Флоренции. Однажды он поручил Леонардо изобразить на картине ангела. Согласно легенде, когда мастер посмотрел на результат, то навсегда забросил живопись ученик превзошел учителя.

ЭПОХА ТИТАНОВ

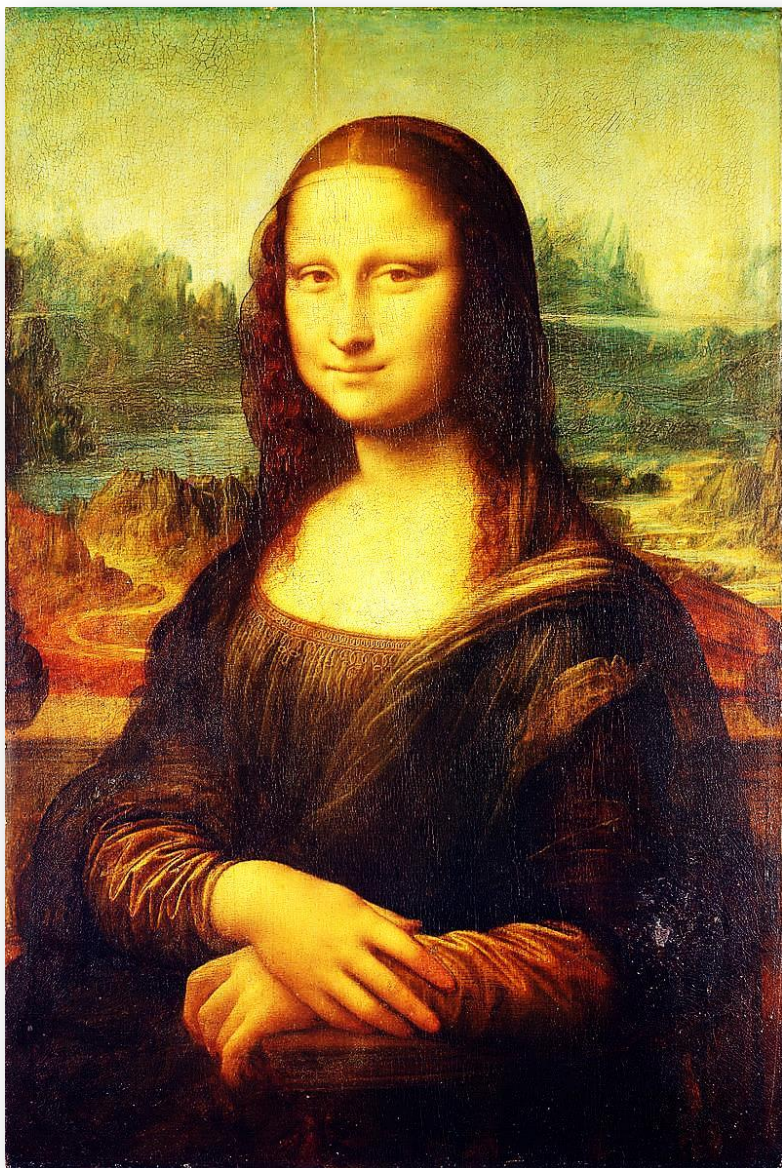

«Мадонна Литта» (1490 — 1491)

«Мадонна Бенуа» (1475 — 1478)

ЭПОХА ТИТАНОВ

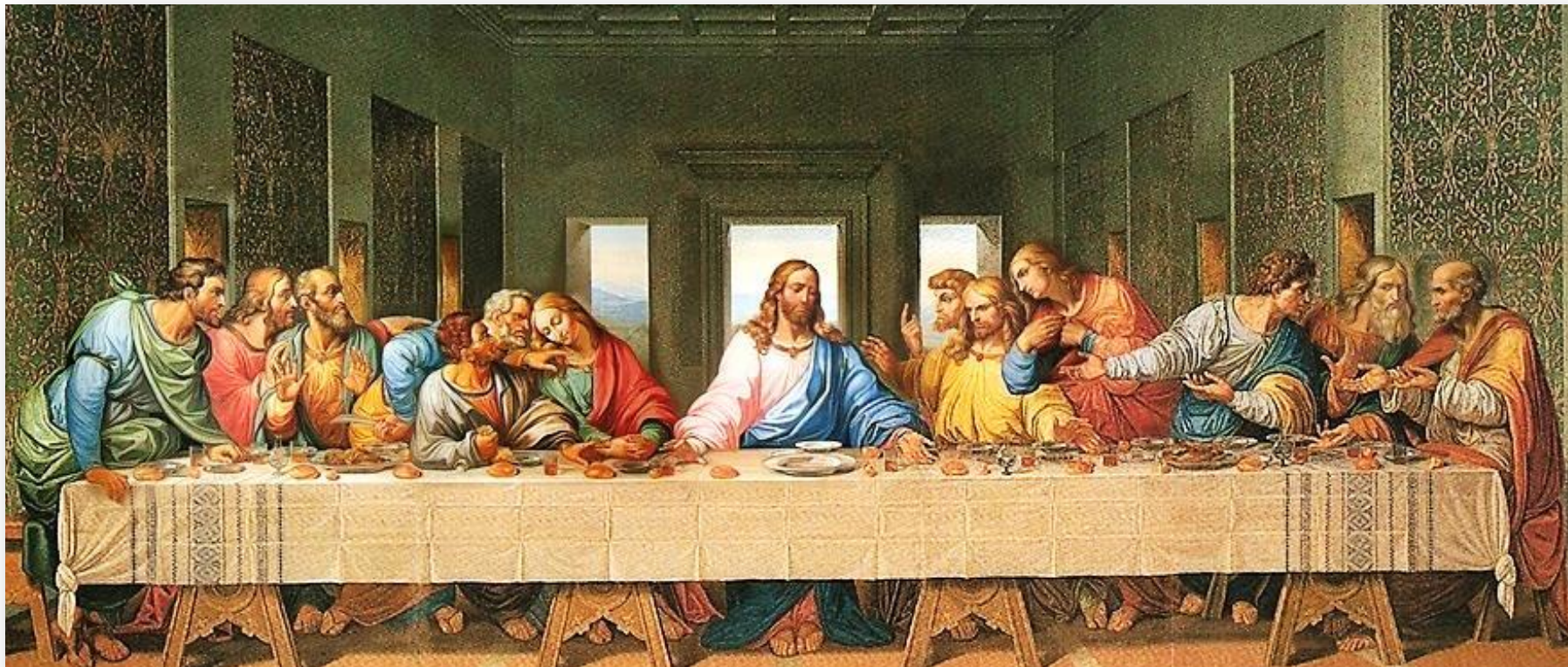

Пожалуй, самая известная картина да Винчи – «**Мона Лиза**», или «**Джоконда**». Положение женщины на картине кажется идеальным. Четко соблюдены пропорции. Горизонт, расположенный на линии глаз, помогает восприятию картины. И, конечно, самая знаменитая деталь Моны Лизы – ее улыбка. Она является полунамеком, загадкой, которая кроется в этой женщине. Словно она знает то, что больше никому не ведомо.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Сохранилось несколько грандиозных фресок Леонардо, в том числе и **«Тайная вечеря»**. Евангельская легенда повествует о том, как Христос незадолго до смерти в последний раз собрал учеников. Только что произнесено пророчество: «Один из вас предаст меня».

ЭПОХА ТИТАНОВ

Еще одним величайшим деятелем эпохи Возрождения был **МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ** (1475—1564). Для Микеланджело первым из искусств была скульптура, хотя он был выдающимся живописцем, архитектором и поэтом. Именно скульптура, по его мнению, могла передать красоту человека.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Среди самых известных скульптур мастера можно назвать: «**Пьета**», «**Давид**».

ЭПОХА ТИТАНОВ

В 1508 году Микеланджело и ряд других мастеров-живописцев были приглашены папой римским Юлием II для работы над

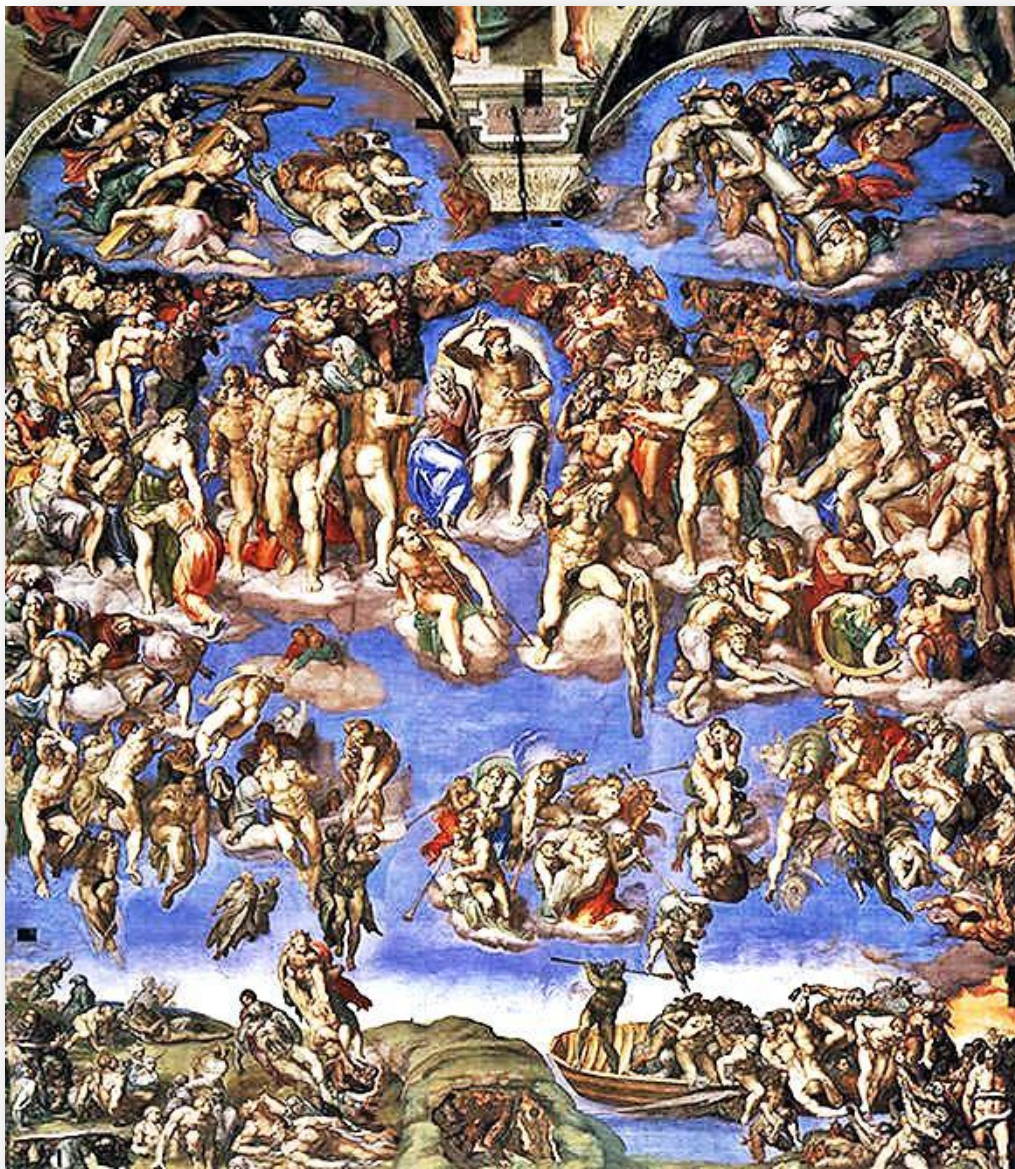
росписью
**Сикстинской
капеллы** –
часовни
Ватиканского
дворца.
Микеланджело
отказался от
помощи других
мастеров и
выполнил всю
работу сам.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Известные библейские мифы о сотворении земли и человека, Всемирном потопе и спасении стали содержанием его фресок. Самая известная из них – «Сотворение Адама» иллюстрирует эпизод: «И сотворил Бог человека по образу Своему»

ЭПОХА ТИТАНОВ

С 1536 года по 1541 год выполняя заказ уже другого папы римского Павла III, Микеланджело расписывает алтарную стену Сикстинской капеллы сценами **Страшного суда**. Она демонстрирует второе пришествие Христа на землю. Иисус показан в центре и окружен выдающимися святыми, воскресшими из мертвых.

ЭПОХА ТИТАНОВ

С 1546 года он трудиться над преобразованием **главного католического собора Святого Петра в Риме**. Хотя Микеланджело не создал его с нуля, собор дошел до нашего времени в том виде, в котором был задуман именно Буонарроти.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Итальянское Возрождение невозможно представить без живописи **РАФАЭЛЯ САНТИ** (1483 – 1520). Он покинул мир 37 лет в расцвете сил и славы. Природа наделила Рафаэля трудолюбием и скромностью.

Доброжелательность сочеталась с умом и редким живописным даром. Мир на картинах Рафаэля выглядит совершенным и прекрасным, гармоничным и спокойным.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Рафаэль выполнял разные работы. Но исключительное место в искусстве мастера занимали женские образы.

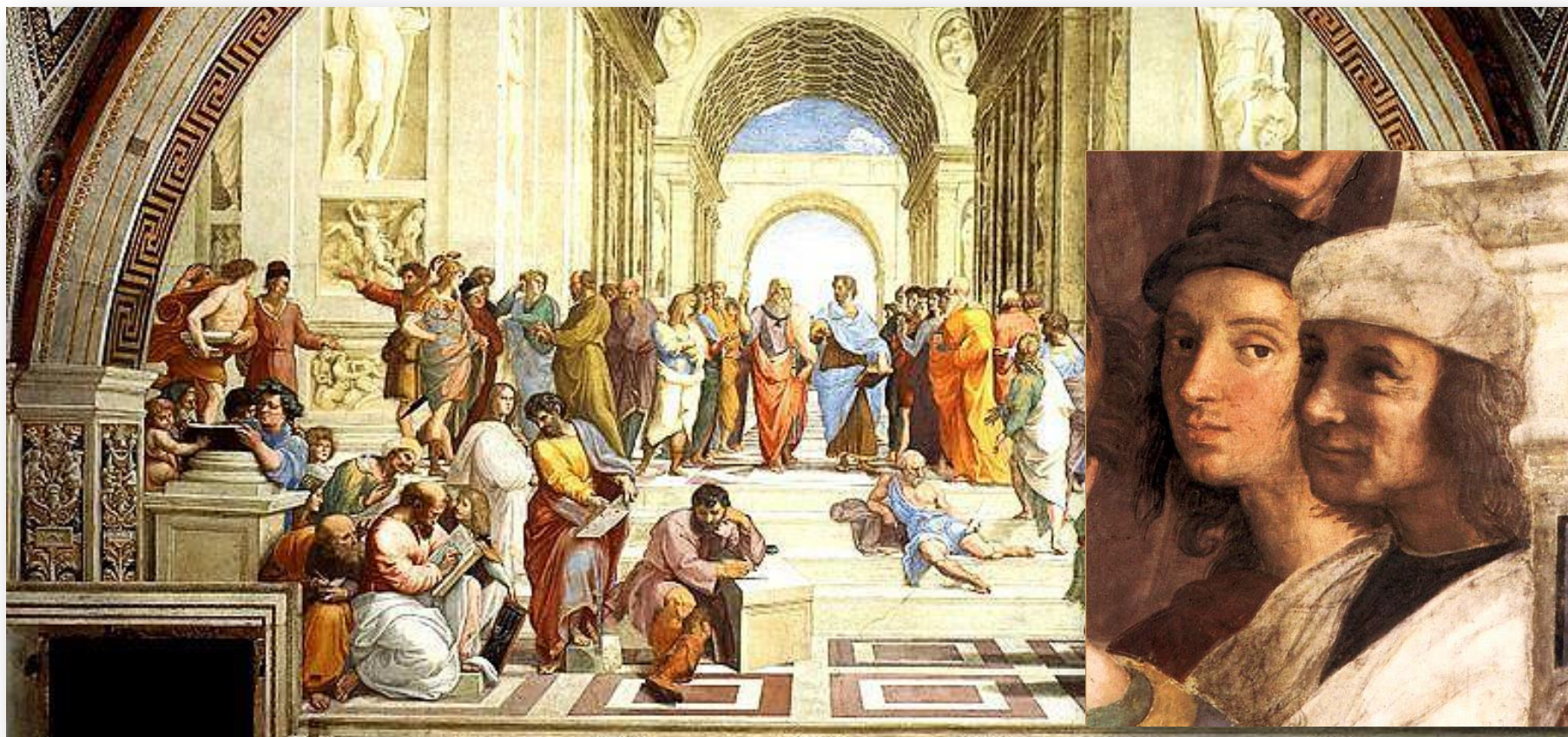
ЭПОХА ТИТАНОВ

Самым известным произведением Рафаэля является **«Сикстинская мадонна»**, которое он написал для алтаря монастыря святого Сикста. «Сикстинская мадонна» считается по праву совершенным творением мастера. При всем многообразии линий картина впечатляет своей гармонией и заставляет неустанно глядеть в печальные глаза Марии.

ЭПОХА ТИТАНОВ

Произведением, раскрывающим настоящий дух Возрождения, стала «**Афинская школа**». На фреске изображены около 50 людей, каждый из которых внес свой вклад в становление человеческих знаний. В центре фрески Платон и Аристотель.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Гуманистические идеалы итальянского Возрождения повлияли на искусство стран Западной и Центральной Европы. Экономический расцвет, который переживают в XVI в. **Нидерланды**, приводит к тому, что вслед за торговыми устанавливаются прочные культурные связи с Италией.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (1525 – 1569). Брейгель был членом гильдии живописцев, хорошо знал итальянское и французское искусство. За внимание к деталям крестьянской жизни и происхождение из крестьян художника прозвали Мужиким. У Брейгеля было трое детей, двое из которых впоследствии стали известными художниками – **Питер Брейгель младший и Ян Брейгель Бархатный.**

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Питер Брейгель оказался свидетелем борьбы Нидерландов за освобождение от Испании. Этому посвящены многие его работы— «Сорока на виселице», «Поклонение волхвов».

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник изображал сельские праздники и полные тяжёлого труда крестьянские будни.

**КРЕСТЬЯНСКИЙ
ТАНЕЦ**

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Брейгель написал серию картин «**Времена года**», в которой изобразил сцены крестьянской жизни в разные месяцы. До нас дошли не все картины этой серии.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Наивысшего расцвета искусство Голландии достигло в творчестве **РЕМБРАНТА ХАРМЕСА ВАН РЕЙНА** (1606—1669).

Художник родился в семье мельника, получил хорошее образование, но избрал для себя путь живописца. Работы

Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой принадлежности, открывают зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художнику всегда был интересен человек, его внутренний мир, который он стремился передать на полотне. Рембрандт становится модным портретистом.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

С годами Рембрандту удаётся глубже проникнуть в тайны человеческой души. Это не всегда нравилось состоятельным людям, и тогда Рембрандт начинает писать простых горожан, бедных ремесленников.

«Портрет старика в красном»

— трагическая повесть о нелегко прожитой жизни. Художник и сам прожил жизнь, полную поисков и разочарований.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Последнее произведение, **«Возвращение блудного сына»**, написано в самый горький период — после смерти сына. В Евангелии есть рассказ о человеке, который покинул семью, долго скитался, а через много лет, растратив богатства, вернулся назад, был прощён и принят в отчий дом. Рембрандт изобразил момент встречи.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Благотворным оказалось воздействие итальянского искусства на культуру Германии. Немецкого живописца, гравёра и учёного **АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА** (1471—1528) сравнивали с Леонардо да Винчи. Подобно великому итальянцу, Дюрер занимался математикой и механикой, был сведущ в архитектуре, писал стихи, но главным делом жизни считал искусство.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Праздник венков из роз» — картина написана Дюрером

после его поездки в Италию и знакомства с Итальянским Возрождением.

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

С юности художник увлёкся гравюрой. Молодой художник выполняет серию гравюр к последней книге Нового Завета — Апокалипсису. Самый известный лист серии — **«Четыре всадника»**.

Всадникам, олицетворяющим страшные бедствия людей: **Мор, Войну, Голод и Смерть**, дана власть истребить часть человечества.

МУЗЫКА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В период Средневековья музыка служила сопровождением религиозных служб. С наступлением эпохи Возрождения и произошли изменения и в музыкальном искусстве. Музыка стала писаться в первую очередь для человека. Под нее танцевали как высшие слои населения, так и простой народ.

МУЗЫКА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Главным инструментом, для которого писалась музыка, оставался **орган**, к нему постепенно добавлялись другие инструменты **виола, лютня, клавесин**.

МУЗЫКА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Одним из выдающихся композиторов этого периода стал **Жоскин Дебре**, представитель Нидерландской музыкальной ШКОЛЫ.

