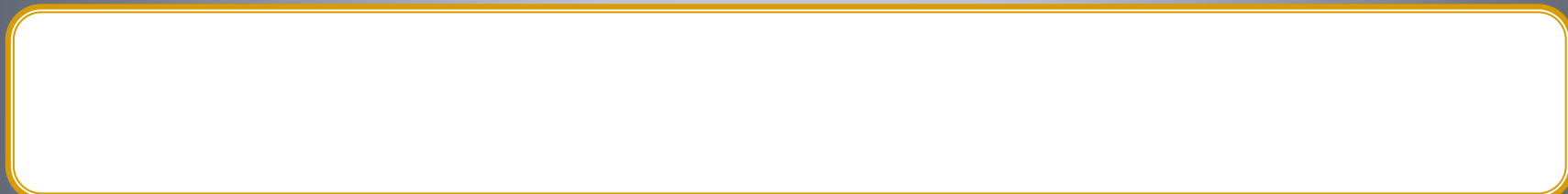

ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ИСКУССТВО В РЕНЕССАНСНОЙ
КУЛЬТУРЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ИСКУССТВО В РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЕ

A large, empty, rounded rectangular box with a white background and a thin yellow border, intended for text input.A large, empty, rounded rectangular box with a white background and a thin yellow border, intended for text input.A large, empty, rounded rectangular box with a white background and a thin yellow border, intended for text input.A large, empty, rounded rectangular box with a white background and a thin yellow border, intended for text input.

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствoved-ческой науки. Проблема периодизации.

Слово «Ренессанс» (французского происхождения) – обозначает историческую эпоху, которая наступает в Европе со второй половины 13 века.

Термин «Возрождение» связан с отношением к античному наследию – возрождение античных традиций.

Внешнее проявление ренессанса – это повышенный интерес к опыту античных мастеров (литературе, философии, искусству).

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствoved-ческой науки. Проблема периодизации.

Термин Renaissance (Возрождение) был введен в науку в 16 столетии Джорджо Вазари - известным живописцем, архитектором и историком искусства для обозначения периода итальянского искусства с 1250 по 1550 годов, как времени возрождения античности, хотя в дальнейшем содержание термина Возрождения эволюционировало, и эпоха Возрождения фактически отождествлялась с началом эпохи гуманизма.

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствoved-ческой науки. Проблема периодизации.

18 век – становление истории искусства как науки (Иоганн Винкельман).

19 век – термин ренессанс разрабатывают французский исследователь Жюль Мишле, шведский историк Якоб Буркхардт (книга «Культура Италии в эпоху Возрождения», 1860 г.), швейцарский искусствoved, теоретик и историк искусства Генрих Вёльфлин (работа «Ренессанс и Барокко» 1888 г.).

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствоведческой науки. Проблема периодизации.

К концу 19 века концепция Ренессанса окончательно утвердилась в искусствоведении, были разработаны характерные признаки ренессанса.

Крупнейшим исследователем 20 столетия является немецкий ученый Эрвин Панофский (книга Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада).

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствoved-ческой науки. Проблема периодизации.

Для итальянского ренессанса выделяют 4 этапа :

- 1. Предвозрождение (проторенессанс):
вторая половина 13 – 14 ст.**
- 2. Раннее Возрождение: 15 ст.**
- 3. Высокое Возрождение: конец 15 (с 80-х гг.) до 30-х гг. 16 ст.**
- 4. Позднее Возрождение: вторая половина 16 ст.**

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствoved-ческой науки. Проблема периодизации.

В итальянской и английской литературе существует другая периодизация:

- 1. Дученто (13 ст.)**
- 2. Треченто (14 ст)**
- 3. Кватроченто (15 ст.) – синоним раннего Возрождения.**
- 4. Чинквеченто (16 ст.)**

1. Термин «Ренессанс» в истории искусствoved-ческой науки. Проблема периодизации.

Северное Возрождение – искусство и культура Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Португалии, Англии.

В северном Возрождении принята другая периодизация:

- 1. 15 век – ранняя фаза.**
- 2. 16 век – зрелая фаза.**

2. Характеристика духовной культуры Возрождения.

Возрождение – культура, которая в экономическом своем состоянии имеет глубочайшие изменения в городском хозяйстве. Эту культуру называют культурой бюргерской (фр. буржуа) – горожанин.

Перемены: в условиях перехода к новому времени города приобретают независимость, расцветает торговля и ремесленное дело, рост городов → экономический расцвет → приводит к становлению новой культуры.

2. Характеристика духовной культуры Возрождения.

Приобретает новые качества: новое, иное отношение к человеку, он провозглашается высшим творением Бога. Тело человека – наиболее совершенная форма, разум – высшая духовная сила.

Ренессанс не противопоставляет человеческое и божественное, это не антирелигиозная культура. Человек – высшее воплощение божественного, оно переносится на человека и природу. Человек и природа – носители духовного.

Важная характеристика ренессанса: пантеизм – обожествление человека и природы.

2. Характеристика духовной культуры Возрождения.

В ренессансную эпоху расцветает творчество. Художники и поэты воплощают черты новой культуры, они ярче всего выразили ренессансный индивидуализм, что является главной основой и главным качеством духовной культуры Возрождения.

Противоречие ренессанса: открывает творчество, индивидуальность человека ↔ нет моральных ограничений.

2. Характеристика духовной культуры Возрождения.

ЧЕРТЫ:

- Гуманистическое начало – является одной из 3-х важнейших черт ренессансного типа культуры. Характерно для любой страны, любого региона.
- Освобождение человеческого разума от догматики – еще одна важная черта эпохи Ренессанса. Догматика – идея незыблемости, основа, некритическое положение, высшее воплощение.
- Опора на древний авторитет – 3-я черта эпохи Ренессанса. Итальянцы опираются на свое древнее античное искусство. Другие страны опираются на итальянское искусство (путешествуют сами или приглашают итальянских художников и т.д.).

3. Искусство в ренессансной культуре.

Изобразительное искусство становится наиболее ярким воплощением культуры Ренессанса.

Акцент переносится с продукта человеческой деятельности на самого творца – индивида.

Продукт искусства: архитектурные сооружения, иконописание – это не творение одного человека в средние века.

3. Искусство в ренессансной культуре.

Деятельность художника в средние века характеризовалась глубокой связью с ремесленным производством, само искусство воспринималось как ремесло, труд – как ремесленный труд, и не оценивается как специфический.

Эпоха Возрождения: альтернатива существования художника – труд на мецената. Это дает свободу творцу.

3. Искусство в ренессансной культуре.

Искусство приобретает много общего с науками и воспринимается как наука. Художник становится исследователем, изучает мир и законы.

Достижения ренессанса: открытие закона перспективы.

Развиваются законы линейной перспективы. Закон был открыт Филиппо Брунеллески и Леоном Баттиста Альберти.

В эпоху высокого Возрождения художниками были открыты законы световоздушной перспективы, связанной со световосприятием.

Перспектива – инструмент для объемного изображения мира.

3. Искусство в ренессансной культуре.

Средневековое искусство находит своего покупателя в среде аристократов и церкви.

Возрождение – другие заказчики: крупные торговцы, купцы (из более демократичной среды). → Приводит к демократизации вкусов, становлению светских форм творчества. Повышенный интерес к жанрам, которые не представлены в средние века: светский портрет, живописный портрет, жанр пейзажного искусства, миру вещей.

Это происходит благодаря искусству выбора, содержанию мецената, вкусам заказчика, предполагаемому обоюдновыгодному договору, сфере потребления, преобразования, распределения и хранения искусства.

4. Эволюция ренессанса и его эстетический идеал.

Идеал Возрождения связан с античным искусством. Поэты, философы, музыканты, художники изучали античность, пытались следовать ей буквально, собирали и изучали другие рукописи и памятники изобразительного искусства.

Эпоха Возрождения пытается отказываться от принципов романского и готического искусства средневековья. В Италии романский стиль является предшествующим эпохе Возрождения.

4. Эволюция ренессанса и его эстетический идеал.

Художник обращает внимание на пропорции римской и греческой художественной формы (вначале, затем начинает вносить в него коррективы).

Особенности античного искусства:

- пластичность
- стремление к органичной природной закономерности

Художники Возрождения обращаются к изображению реального, и тенденция реалистического искусства нарастает.

Изучение античного наследия нарастает и в передаче телесного (изображение телесности) и доходит до натурализма.

4. Эволюция ренессанса и его эстетический идеал.

В архитектуре и изобразительных формах художник следует к классической форме (интуитивно), в период среднего и позднего Возрождения это стремление контролируется аналитически (разумом).

Тема, сюжет трактуется субъективно-человечески. Человек отталкивается от «текста», а не от опыта предшественников.

Субъективизм – главная черта в творчестве художника.

4. Эволюция ренессанса и его эстетический идеал.

Индивидуализм и субъективизм достигают пика в творчестве Леонардо и Микеланджело. Они стремились делать живопись не только трехмерной, но и показать развитие во времени.

Для решения этих задач художнику необходимы научные знания.

Леонардо да Винчи считал, что наука и есть знания, ее можно передать ученику, но практику передать не возможно (опыт не передаваем).

Наука – пассивное подражание восприятию. Искусство – по сути своей активно, творчество индивидуально. Художник – создатель, творец, демиург.

4. Эволюция ренессанса и его эстетический идеал.

Последняя четверть XVI в. — несомненно, время упадка гуманизма и возрожденческого «титанизма». Творчество художников (например, Пармиджанино), которых стали называть «маньеристами», а все направление — «маньеризмом» (от итальянского *maniera* — манера, стиль), изощренно, но вычурно.

В то же время, как раз в конце XVI в. являются мастера, создавшие великие гуманистические шедевры — живописец Караваджо, драматург Вильям Шекспир, прозаик Мигель Сервантес.