

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Искусство Северного Возрождения

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать теоретические основы искусства, основные этапы искусства Северного Возрождения,
- уметь различать и идентифицировать жанровую принадлежность произведений зарубежного искусства различных видов и форм,
- владеть навыками искусствоведческого анализа произведений искусства.

План лекции

Искусство Северного Возрождения

1. Принципиальные отличия базового культурного наследия Нидерландов, Франции, Германии от итальянского ренессансного искусства.
2. Особенности мировоззрения и характерные черты искусства Возрождения в Германии.
3. Нидерландская живопись XV-XVI вв. и тенденции голландской живописи.
4. Французское ренессансное искусство.

Ключевые понятия

- Натурализм

Северное Возрождение

- Северное Возрождение – период в культурном развитии стран, расположенных к северу от Альп – Нидерландов, Германии, Франции первой трети XV-XVI вв.
- Характеризуется сложным сочетанием мистического мироощущения и гуманистического мышления.
- Характерное для всей ренессансной культуры стремление распространить идею Божественной гармонии и благодати на весь материальный мир претворилось в творчестве северян по-иному, чем в Италии.

Отличительные черты Северного Возрождения

- Античность или христианство.
- Тема божественности в отображении окружающего мира.
- Творение бога и человека как предмет внимания художников Северного Возрождения.
- Влияние готики на искусство Северного Возрождения.

Отличительные черты Северного Возрождения

- Познание мира человеческой личности художниками Северного Возрождения проходило через развитие традиций национального готического искусства, у итальянских мастеров через отрицание идеалов средневековья.
- Итальянские художники наделяли образы идеальной гармонией, северяне копировали мельчайшие детали, их творения поражали своим натурализмом.

Ренессанс в Нидерландах

- Специфика художественного стиля в Нидерландах в XV в. – бургундская или франко-фламандская школа.
- Влияние франко-фламандской миниатюры на формирование стилистических признаков нидерландской живописи XV в.
- Миниатюры «Роскошного Часослова герцога Беррийского» братьев Лимбургов.

ЯН ВАН ЭЙК (ок.1390-1441)

- Великий мастер нидерландской живописи. Один из зачинателей искусства Раннего Возрождения в Нидерландах.
- Два основных жанра в творчестве художника – сюжетная религиозная картина и станковый живописный портрет.
- Программное произведение нидерландского Возрождения – Гентский алтарь.

"Гентский Алтарь", полиптих, 1426-1432
Кафедральный собор св. Бавона, Гент

“Портрет супругов
Арнольфини” 1434,
Национальная
галерея,
Лондон

Рогир ван дер Вейден (1399-1464)

- Ученик Р.Кампена и Я. Ван Эйка.
- Отличительные особенности алтарных композиций мастера – высокая одухотворенность образов и условный плоскостной фон.
- Картина «Снятие с креста» - отражение собственного экспрессивного стиля.

Иероним Босх (ок. 1460-1516)

- Основоположник жанровой живописи.
- Болезненный демонизм тем произведений мастера.
- Сюжетная основа картин – демонстрация отрицательных явлений жизни. Изображение земного существования людей как всецело греховного.
- «Сад любострастия», «Воз сена», «Страшный суд» - монументальные триптихи, где создан образ вселенной с действующими в ней демоническими силами.

Сад земных наслаждений

Несение креста

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (Мужицкий). 1525-1569

- Нидерландский живописец и рисовальщик.
- Глава демократического направления в нидерландском искусстве XVI века.
- Тематика его картин – жизненный уклад и обычаи нидерландского народа в сер. XVI в.

Причта о слепых, 1568 г.

«Охотники на снегу», 1565 г.

Возрождение в Германии

- Стилистическая неоднородность изобразительного искусства.
- Сосуществование натурализма и изощренного спиритуализма.

Становление культуры Возрождения в Германии значительно отставало по сравнению с Италией и Нидерландами.

Это объясняется особенностями исторического развития страны.

-

Альбрехт Дюрер (1471-1528)

- Рисовальщик, гравер, теоретик искусства, основоположник искусства немецкого Возрождения.
- Великий гравер, живописец и рисовальщик сумел в своем творчестве очень тонко передать дух эпохи с ее настроениями хилиазма (вера в тысячелетнее правление *Иисуса Христа* и праведников), предчувствием конца света и вместе с тем появлением нового гуманистического мышления.

Альбрехт Дюрер

При этом Дюрер с наибольшей полнотой выразил в своем творчестве особенности именно немецкого Возрождения.

Рациональное и классическое неотделимо в его творчестве от ***готической экспрессивности***, тяга к знаниям соединяется с глубокой, ***страстной религиозностью***.

Дюрер,
Альбрехт
Двенадцатил
етний
Христос
среди
книжников
1506
65 x 80 см
Дерево
Мадрид.
Собрание
Тиссен-
Борнемиса
Германия

Альбрехт Дюрер

Выбор тематики и особенности стиля Дюрера, как и всех немецких художников, обусловлены его глубокой религиозностью. Накаленная религиозными распрями атмосфера, ожидание пришествия антихриста и гибели мира, надежда на Божью справедливость – все это воплотилось в величайшем творении Дюрера – Графическом цикле **«Апокалипсис»**.

Дюрер, Альбрехт
Иллюстрация к
"Апокалипсису".

Видение семи
свещильников
Около 1496-
1498

395 x 285 мм
Ксилография
Германия

Гравюры

Однако вершиной творчества Дюрера стали три знаменитые гравюры: « **Смерть и всадник** », « **Святой Иероним** », « **Меланхолия** », в которых ярче всего была выражена стойкость духа людей того времени, их готовность отвергнуть любые искусства, их горестные размышления о конечном результате борьбы.

В этих гравюрах сосуществуют рационализм и мистика, вера в мощь человеческого гения и осознание его ограниченности.

Не связанные сюжетно, эти гравюры составили единую образную цепь, в основу которой была положена вера.

Дюрер, Альбрехт
Иллюстрация к
"Апокалипсису".

Видение семи
свещильников
Около 1496-
1498

395 x 285 мм
Ксилография
Германия

Гравер: Дюрер,
Альбрехт

Меланхолия I
1514

239 x 189 мм

Резцовая гравюра
на меди

Чикаго (штат
Иллинойс).

Художественный
институт, Отдел

гравюры и
рисунка

Германия

Маттиас Грюневальд (1480-1528)

- Непревзойденный колорист.
- «Изенгеймский алтарь» церкви св. Антония.
- Мистический характер искусства художника.

Ганс Гольбейн Младший (1497/98 - 1543)

- Иллюстрирование книг. Знакомство с Эразмом Роттердамским.
- Цикл гравюр на дереве – серия «Пляски смерти»
- Жанр портрета – «Портрет Бонифация Амербаха», «Портрет французских послов»

Французское ренессансное ИСКУССТВО

- Жан Фуке (1420-1477/81) – один из самых крупных художников XV в.
- Миниатюры – значительная часть художественного наследия Фуке.
- Иллюстрации «Часослова» Этьена Шевалье, «Жизнь знаменитых мужчин и женщин» Боккаччо, «Иудейские древности» Иосифа Флавия и «Большие французские хроники».

Французское ренессансное ИСКУССТВО

- Особенность французского гуманизма – связь с придворной средой.
- Сенсуализм – восприятие через ощущение.
- Школа Фонтенбло.
- Строительство замков в первой половине XVI в. Замки Блуа, Шамбор, Шверни, Амбуаз, Шенонсо, Фонтенбло.

Замок Фонтенбло

- Замок Фонтенбло. «Двор Белой лошади» известен также под названиее «Двор прощания». Архитектор Жак I Андруэ Дюсерсо. Сооружение с 1544-1565 г.

Галерея Франциска I

- Галерея Франциска I в Фонтенбло построена в 1528-1541 гг.
- Ее декоративное убранство, осуществленное в 1533-1544 гг., включает разные деревянные панели, стукковые рельефы и фресковые росписи (которые часто образуют единую композицию со стукковыми фигурами).
- Над оформлением галереи работали французские, итальянские и нидерландские мастера во главе с Россо Фьорентино (1494-1541 гг.) и Франческо Приматиччо (1504-1570)

Искусство французского Возрождения

- Возрождение средневековой традиции и драматизм французского Возрождения.
- Готическое направление в искусстве французского Возрождения во второй половине XVI в.
- Творчество величайшего скульптора XVI в. Жермена Пилона (1535-1605) –

Вопросы для самопроверки

- Чем отличается культура Северного Возрождения от итальянского Ренессанса
- Почему Ян ван Эйку принадлежит пальма первенства в живописи нидерландского Ренессанса?
- Почему творчество Иеронима Босха стоит особняком в нидерландской живописи
- Назовите основные этапы творчества Питера Брейгеля Старшего
- Расскажите о творчестве Альбрехта Дюрера
- Назовите отличительные черты французского Ренессанса
- Назовите основные направления школы Фонтбло
- В чем состоят стилевые особенности школы Фонтбло в живописи и скульптуре
- Расскажите о возрождении средневековой традиции в творчестве Ж.

Рекомендуемая литература

1. Дикарев А. С. Старонидерландские шпалеры в Эрмитаже. Фламандский Ренессанс 1498-1518 - СПб. : [б. и.], 2006. - 79 с.
2. Мандер Карел ван. Книга о художниках; пер. с гол. В.М. Минорского под ред. Г.И. Федоровой]. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 544 с.
 - Садохин А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие для студ. вузов - М. : БММ, 2007. - 448 с.
 - Шестаков В. П. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы - СПб. : Нестор-История, 2007. - 272 с.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.