

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЫТ И КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

314 гр. Кузнецова Елена

СОДЕРЖАНИЕ

1. Материальная культура (архитектура, скульптура, живопись)
2. Быт
3. Одежда (м. костюм, ж. костюм, обувь, украшения, ткани)

Материальная культура

Основными чертами культуры Возрождения являются:

- антропоцентризм
- гуманизм
- модификация средневековой христианской традиции
- особое отношение к античности – возрождение античных памятников искусства и античной философии
- новое отношение к миру

Наряду с понятием «Возрождение» широко используется понятие «гуманизм», производное от латинского *humanis* — человеческий. Оно тесно связано с понятием «Возрождение», но не равнозначно ему. Термин «Возрождение» обозначает весь комплекс явлений культуры, характерных для данной исторической эпохи. «Гуманизм» представляет собой систему взглядов, сформировавшихся в ренессансную эпоху, согласно которым признаётся высокое достоинство человеческой личности, её право на свободное развитие и проявление своих творческих способностей.

Архитектура

Главным типом архитектурного сооружения в этот период становится уже не церковное, а светское здание — палаццо (дворец). Ренессансный стиль характеризуют монументальность, создающая впечатление величия, и подчёркнутая простота фасадов, удобство просторных интерьеров. Сложной конструкции готических зданий, подавлявших человека своим величием, была противопоставлена новая архитектура, которая создавала принципиально новую среду обитания, более соответствующую человеческим потребностям.

Архитектура Проторенессанса характеризуется распространением готики. Для итальянской готики характерно применение декоративных элементов готического стиля: стрельчатых арок, башенок-фиалов, пинаклей, витражных роз; в церковной архитектуре это возведение куполов, разнообразие фресок и монументальной живописи.

Собор в Орвието и
Сиене

Филиппе Брунеллески (1377—1446) - сформировал стиль, который стал характерен для всего Ренессанса. Ф. Брунеллески создавал удивительные по красоте и оригинальности купола соборов и гражданских зданий. Одним из самых известнейших и гениальных творений мастера, в котором объединились традиции нового стиля, является капелла Пацци, построенная во дворе церкви Санта-Кроче во Флоренции.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) как архитектор выделяется тем, что не только отразил в своем творчестве принципы и идеи Ренессанса, но и явился предвестником стиля барокко.

Скульптура

В эпоху Возрождения скульптура существовала самостоятельно, была независима от архитектуры и живописи. Скульптура стала выразителем телесной и духовной красоты человека, его гармоничности и совершенства.

Никколо Пизано (ок. 1200 — между 1278 и 1284), творчество которого, особенно ранний период (Проторенессанс), отмечено сильным влиянием античности. Н. Пизано акцентировал внимание на пластичности и объемности форм, придавал им весомость и телесность, возродил представление о земной красоте.

Донателло (1386—1466), который в большей степени, чем другие скульпторы, отличался новаторским подходом. Донателло разрешил проблему устойчивости скульптурной фигуры, разработал принципы ваяния, которые передавали тяжесть и массу тела. Он возродил культ совершенного обнаженного тела, положил начало скульптурному портрету, первым отлил бронзовый памятник. Основные произведения мастера — мраморный «*Давид*», фигура сидящего Иоанна Евангелиста, статуя святого Марка в церкви Ор Сан Микеле.

Живопись

Джотто ди Бондоне (1266/1267—1337) представляет собой разностороннего творца, олицетворившего Раннее Возрождение и давшего ему новые направления. Он работал как живописец, скульптор, архитектор, и слава о его творчестве была известна далеко за пределами родины. Основная работа Джотто — цикл из 28 фресок, расположенных в церкви Сан Франческо. Четкость очертаний, простота жестов, использование архитектуры и пейзажа в качестве дополнительных элементов — вот основные особенности фресковой живописи этого художника.

Леонардо да Винчи (Флоренция) (1452-1519) - итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель.

Добился высокого мастерства в передаче мимики лица и тела человека, способах передачи пространства, построения композиции. Вместе с тем его работы создают гармоничный образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам.

В течение своей жизни Леонардо да Винчи сделал тысячи заметок и рисунков, посвящённых анатомии, однако не публиковал свои работы. Делая вскрытие тел людей и животных, он точно передавал строение скелета и внутренних органов, включая мелкие детали. По мнению профессора клинической анатомии Питера Абрамса, научная работа да Винчи обогнала своё время на 300 лет и во многом превосходила знаменитую «Анатомию Грея».

В литературе эпохи Возрождения поднимаются подлинно человеческие мотивы любви и страсти, разума и души, мысли и эмоций, человеческого и природного, героя и судьбы. Гуманистические идеи в литературе Возрождения появились уже у *Данте Алигьери* (1265—1321) в его «Божественной комедии», где был представлен синтез позднесредневековой культуры.

Дальнейшее развитие гуманистические идеи получили в творчестве выдающегося итальянского поэта *Франческо Петрарки* (1304—1374). Самым значительным вкладом поэта была книга стихов «Канцоньере», написанная на итальянском народном языке. Книга делится на две части: сонеты и канцоны «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры». *Лаура* — героиня любовной лирики Петрарки — стала идеальным образом возлюбленной, предметом поэтического прославления.

Эпоха Возрождения подарила миру и законодателя нового жанра — новеллы — *Джованни Боккаччо* (1313—1375). Д. Боккаччо считал, что новелла, как и произведения «высоких» жанров, требует подлинного вдохновения, фантазии, творчества, он подчеркивал также ее воспитательный характер. В известном всему миру «Декамероне» показана великая любовь Боккаччо к жизни во всех ее проявлениях: именно земная жизнь человека дает ему шанс изменить мир, сделать его лучше и прекраснее.

Быт

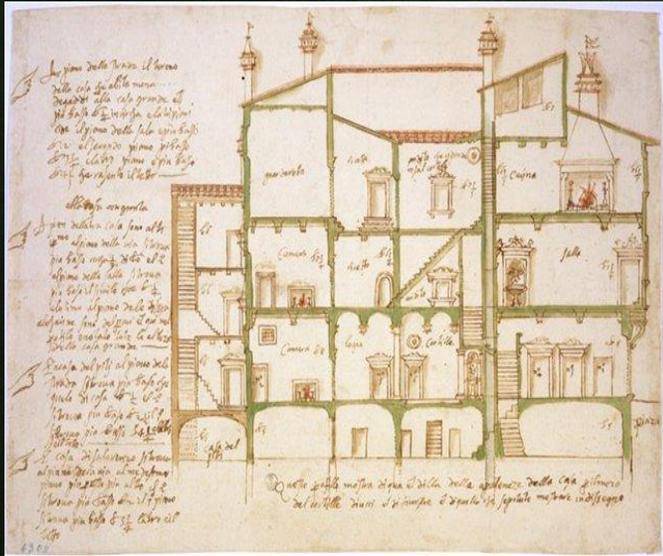
Городские дома богатых граждан отличались просторными и многочисленными помещениями. В палаццо появляется новый тип помещения, предназначенный для уединения: небольшие кабинеты («студиоло»), но в XV веке он ещё не получил широкого распространения. В домах недоставало расчлененности пространство, что отражало не только состояние строительного искусства, но и определенную жизненную концепцию. Семейные праздники приобретали здесь общественную значимость и выходили за пределы дома, семьи. Для торжеств, например, свадеб, предназначались лоджии на первом этаже. Пол первого этажа покрывают каменными или керамическими плитами. Пол второго или последующих этажей настилали досками. Паркет оставался большой роскошью даже во дворцах.

Украшается скульптурой, резьбой, живописью, различной обивкой. В мебели обнаруживается тяга к античным образам. Изобретение станка для выработки фанеры способствовало распространению техники фанеровки и деревянной инкрустации, из серебра и слоновой кости.

XVI – начало XVII века кардинально не изменили питания по сравнению с XIV – XV вв. Западная Европа еще не освободилась от страха перед голодом. Были велики различия в питании «верхов» и «низов» общества, крестьян и горожан.

Еда была довольно однообразной. Около 60% рациона занимали углеводы: хлеб, лепешки, разные каши, супы. Главными злаками являлись пшеница и рожь. Хлеб бедняков отличался от хлеба богачей. У последних хлеб был пшеничный. Крестьяне почти не знали вкуса пшеничного хлеба. Их уделом были ржаной хлеб из муки плохого помола, просеянной, с добавлением рисовой муки, которой гнушались состоятельные.

Важное дополнение к зерну составляли бобовые: бобы, горох, чечевица.

*Камин с гербом семьи Бони. Джери да
Сеттиньяно с.1458*

Одежда

Мужской костюм

В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека. В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.

С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.

Нижней одеждой была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ноге и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.

На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.

Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади.

Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани. Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов. Простые люди носили короткую одежду.

Женский костюм

В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.

Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами.

Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).

Платья шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань. Верхней одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду. В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани. В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком.

В моду вошли черные полумаски, которые надевали при выходе на улицу. Это была привилегия дворянства.

Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Их шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. К поясу подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера (опахало, пучок страусиных перьев).

Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.

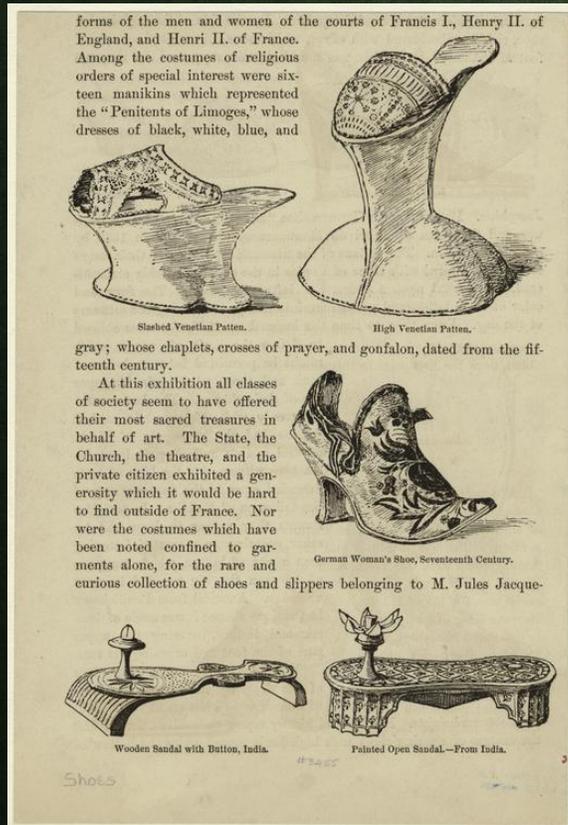
Обувь

В XV в. итальянские мужчины обувались в мягкие туфли, сандалии и мягкие высокие ботинки, которые застегивались на пуговицы. Носки у обуви были округлыми.

Во время верховой езды итальянцы надевали кожаные штаны длиной до колен и высокие кожаные сапоги.

В XVI в. мужская обувь была мягкой, без каблуков, украшалась разрезами.

Женщины ходили в мягкой обуви, иногда на высокой подошве. У некоторых модниц подошва туфель была настолько толстой (иной раз до 30 сантиметров), что они не могли передвигаться без поддержки.

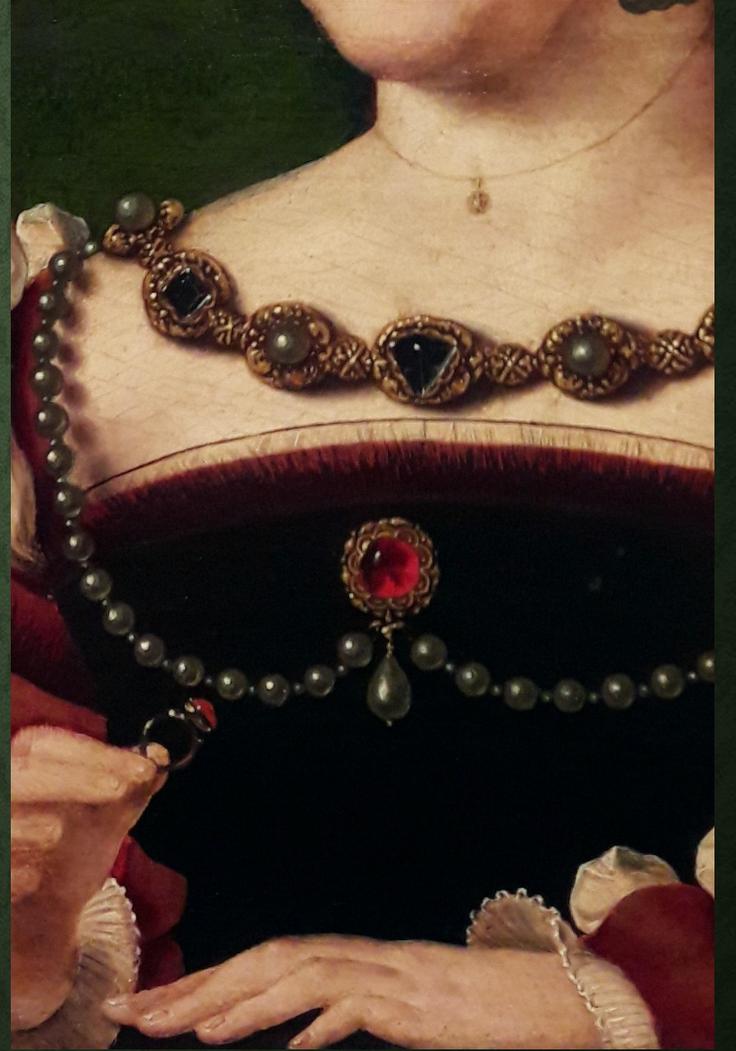
Украшения

Мужчины любили цепи и перстни. К поясу они привязывали кошельки и поясные карманы. Костюм дополняли перчатки; их надевали на руки или носили за поясом.

Верхняя одежда отделялась мехом, вышивкой золотом, цепочками и поясами. Распространенным украшением были драгоценные перстни с коробочкой-тайником.

Женщины украшали прически нитками жемчуга с драгоценными камнями. Поверх одежды носили золотые цепочки с маленькими колокольчиками. Излюбленными украшениями были также серьги с драгоценными камнями, ожерелья из крупных жемчужин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии, М., 1996.

Баткин Л. М. Данте и его время. М., 1965.

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978.

Рассел Б. История западной философии. Т.1. Ростов-на-Дону, 1992.

История в костюмах. От фараона до денди. Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян