

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 идальго, 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.

Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем»

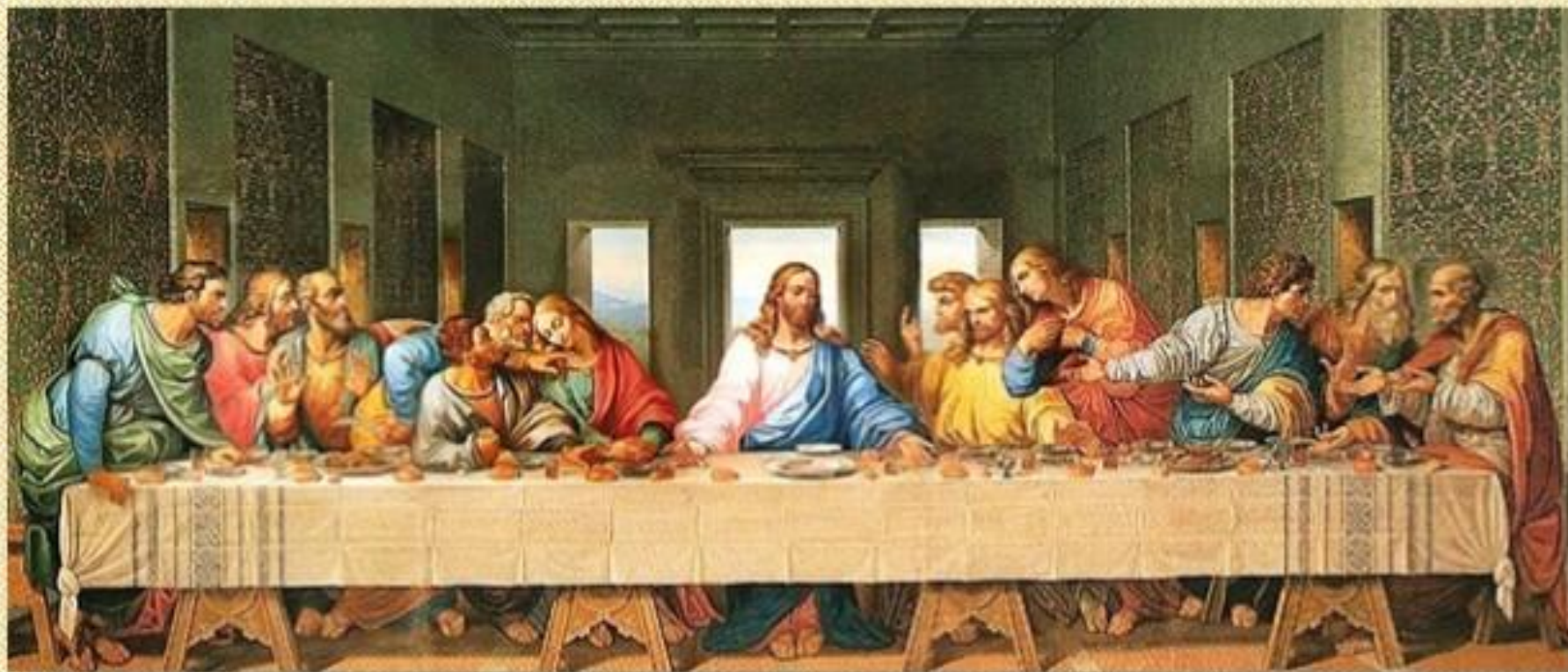
ЭПОХА ТИТАНОВ

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 полунамёком, 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

«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

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

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.

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 Мужичким. У Брейгеля было трое детей, двое из которых впоследствии стали известными художниками – **Питер Брейгель младший и Ян Брейгель Бархатный.**

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник изображал сельские праздники и полные тяжёлого труда крестьянские будни.

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

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

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

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

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.

