

Культура Италии в эпоху Возрождения

ПОДГОТОВЛЕНО БЛИЗНЮК АДЕЛИНОЙ

ЭТАПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Раннее возрождение

В первых десятилетиях XV века в искусстве Италии происходит решительный перелом. Возникновение мощного очага Ренессанса во Флоренции повлекло за собой обновление всей итальянской художественной культуры.

Творчество Донателло, Мазаччо и их сподвижников знаменует победу ренессанского реализма, существенно отличавшегося от того "реализма деталей", который был характерен для готизирующего искусства позднего треченто.

Произведения этих мастеров проникнуты идеалами гуманизма. Они героизируют и возвеличивают человека, поднимают его над уровнем обыденности.

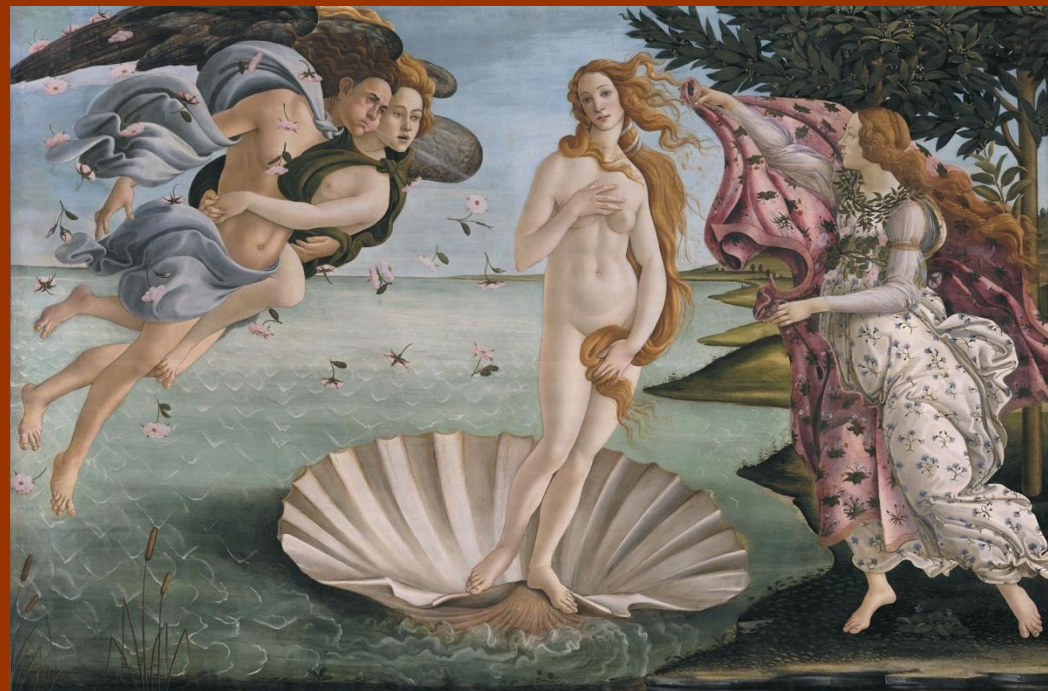
В своей борьбе с традицией готики художники раннего Возрождения искали опору в античности и искусстве Проторенессанса.

Итальянское искусство XV века отличается большой пестротой. Различие условий, в которых формируются местные школы, порождает разнообразие художественных течений.

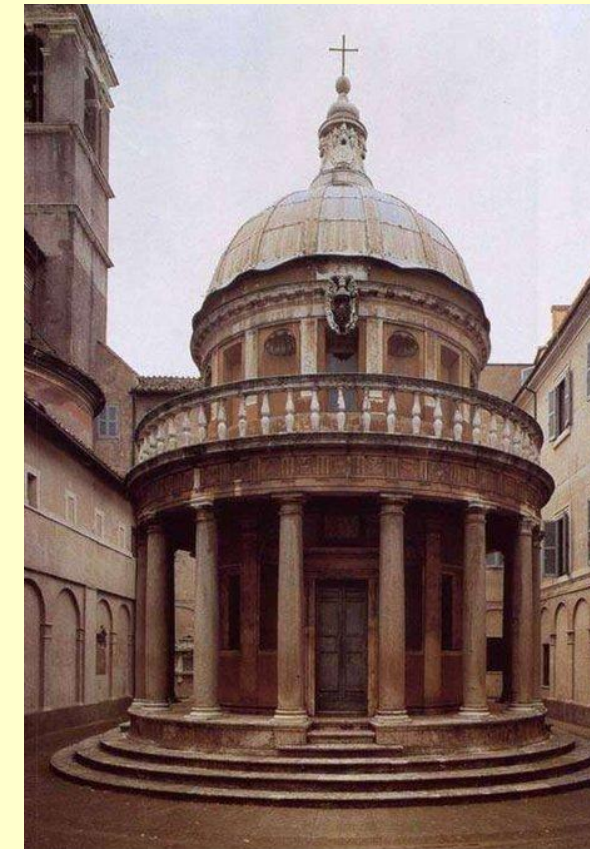
Новое искусство, победившее в начале XV века в передовой Флоренции, далеко не сразу получило признание и распространение в других областях страны. В то время как во Флоренции работали Брунелески, Мазаччо, Донателло, в северной Италии еще были живы традиции византийского и готического искусства, лишь постепенно вытесняемые Ренессансом.

Главным очагом раннего Возрождения была Флоренция. Флорентийская культура первой половины и середины XV века разнообразна и богата.

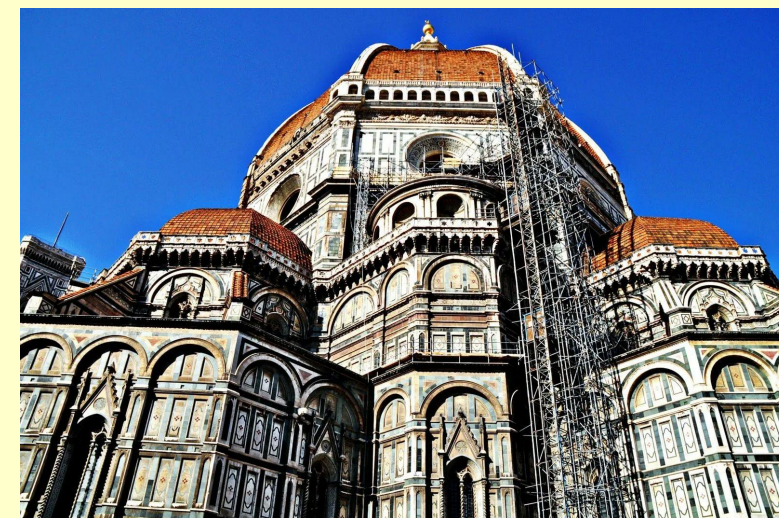

Архитектура Раннего Возрождения

Для архитектуры раннего Возрождения характерна логика пропорций, форма и последовательность частей подчинены геометрии, а не интуиции, что было характерной чертой средневековых сооружений

Представитель: Палаццо Ручеллай, Филиппо Брунеллески, Леон Баттиста Альберти.

СКУЛЬПТУРА РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Для скульптуры этого периода характерно развитие свободно стоящей статуи, живописный рельеф, портретный бюст, конный монумент.

Представитель: Л. Гиберти, Донателло, Якопо делла Кверча, семья делла Роббиа, А. Росселино, Дезидерио да Сеттиньяно, Б. да Майано, А. Верроккьо.

ЖИВОПИСЬ РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Для живописи характерно ощущение гармонической упорядоченности мира, обращение к этическим и гражданским идеалам гуманизма, радостное восприятие красоты и многообразия реального мира.

Представители: Мазаччо, Филиппо Липпи, А. дель Кастаньо, П. Уччелло, Фра Анджелико, Д. Гирландайо, А. Поллайоло, Верроккьо, Пьеро дель Франческа, А. Мантенья, П. Перуджино.

Высокое возрождение

Кульминация искусства (конец XV и первые десятилетия XVI века), преподнесшая миру таких великих мастеров как Рафаэль, Тициан, Джорджоне и Леонардо да Винчи именуется этапом Высокого Возрождения.

Сосредоточение художественной жизни Италии в начале XVI века перемещается в Рим.

Папы добивались под властью Рима объединить всю Италию, делая попытки обратить его в культурный и ведущий политический центр. Но, так и не став политической точкой отсчёта, Рим преобразуется на некоторое время в цитадель духовной культуры и искусства Италии. Причиной этому послужила также и меценатская тактика пап, которые привлекали лучших художников в Рим.

Флорентийская школа и многие другие (старые локальные) теряли свою прежнюю значимость.

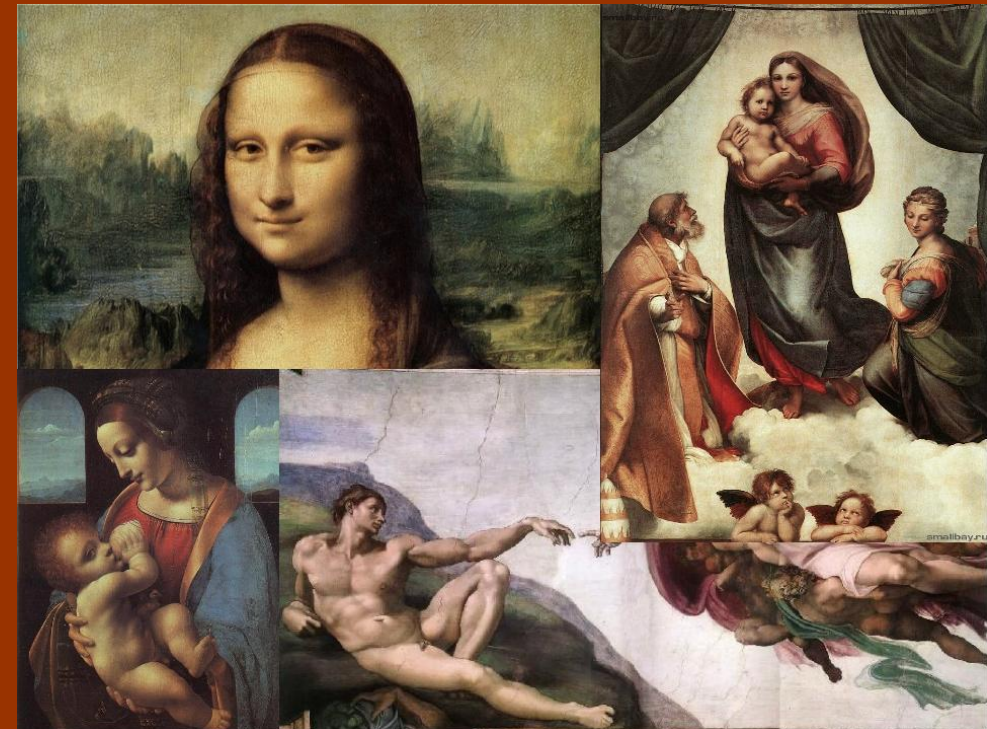
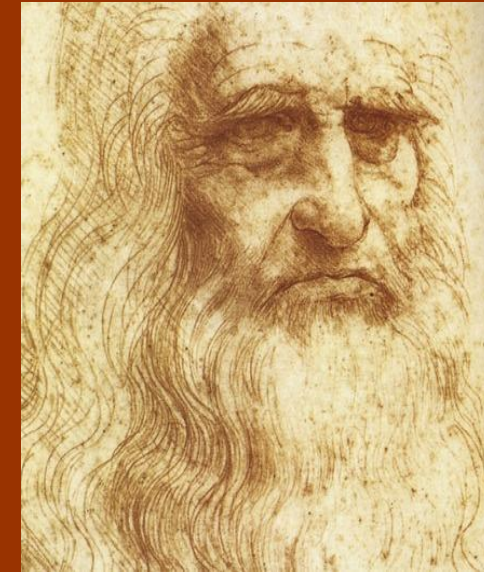
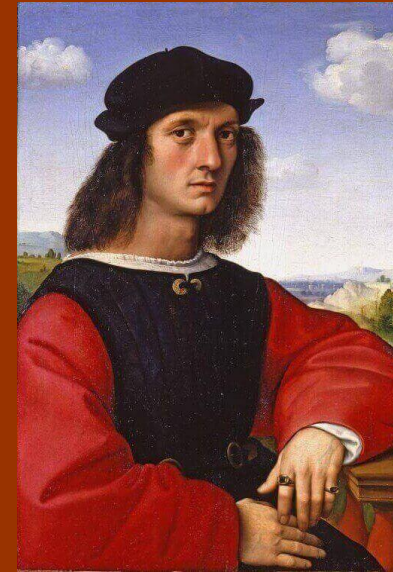
Единственным исключением стала богатая и независимая Венеция, демонстрирующая яркую оригинальность культуры на протяжении всего XVI.

За счёт постоянной связи с великими произведениями архаики, искусство освобождалось от многословия, зачастую столь характерному творчеству виртуозов кватроченто.

Художники Высокого Возрождения обрели способность опускать маленькие подробности, не влияющие на общий смысл и стремиться достичь в своих творениях гармонию и сочетание лучших сторон реальности. Творчество характеризуется верой в неограниченность человеческих возможностей, в его индивидуальность и в рациональный мировой аппарат.

Главным мотивом искусства Высокого Возрождения выступает образ гармонически развитого и сильного как телом, так и духом человека, который находится выше повседневной обыденности.

Так как скульптура и живопись избавляется от беспрекословного рабства зодчества, что и даёт жизнь к формированию новых жанров искусства таких как: пейзаж, историческая живопись, портрет.

АРХИТЕКТУРА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В этом периоде архитектура Высокого Ренессанса набирает наибольшие обороты. Теперь все без исключения заказчики не желали видеть в своих домах и капли средневековья. Улицы Италии стали пестреть не просто роскошными особняками, а дворцами с обширными насаждениями. Надо отметить, что известные в истории сады эпохи Возрождения появились как раз в этот период. Религиозные и общественные сооружения также перестали отдавать духом прошлого. Храмы новой застройки, как будто восстали из времен Римского язычества. Среди памятников архитектуры этого периода можно встретить монументальные здания с обязательным наличием купола.

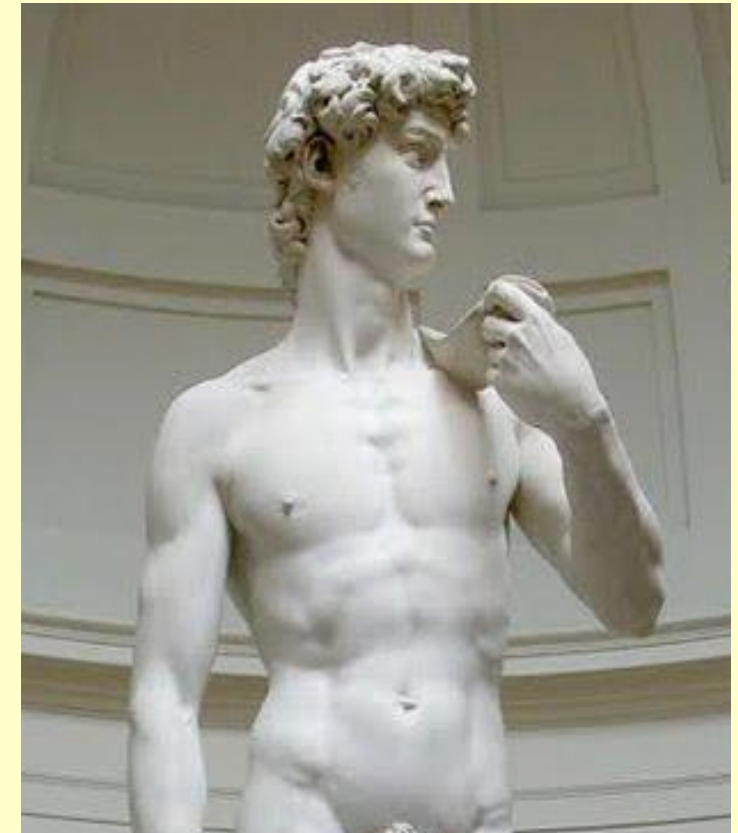
Представитель: Донато Браманте, Антонио да Сангалло, Якопо Сансовино

Скульптура Высокого Возрождения

Для скульптуры этого периода характерны героический пафос и, одновременно трагическое ощущение кризиса гуманизма. Прославляется сила и мощь человека, красота его тела, одновременно подчёркивая его одиночество в мире.

Представитель: Донателло, Лоренцо Гиберти, Брунеллески, Лука делла Роббиа, Микелоццо, Агостино ди Дуччо, Пизанелло.

Для живописи характерна передача мимики лица и тела человека, появляются новые способы передачи пространства, построения композиции. Вместе с тем работы создают гармоничный образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам.

Представители: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарrotти, Тициан, Якопо Сансовино.

ЖИВОПИСЬ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Позднее Возрождение

В это время происходит затмение и появление новой художественно культуры. Не вызывает потрясений и тот факт, что творчество данной поры крайне сложно и отличается преобладанием противоборства различных направлений. Хотя если не рассматривать самый конец XVI века — время вступления на манеж братьев Карраччи и Караваджо, то можно сузить всё разнообразие искусства к двум основным тенденциям.

Феодално-католическая реакция нанесла смертельный удар Высокому Возрождению, но не смогла убить мощную художественную традицию, которая формировалась на протяжении двух с половиной столетий в Италии. Только богатая Венецианская республика, свободная и от власти Папы, и от господства интервентов, обеспечила развитие искусства в этом регионе. Возрождение в Венеции обладало своими особенностями.

ИСКУССТВО ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Основы искусства XVII столетия были заложены в творческих поисках этих мастеров, благодаря которым были созданы новые выразительные средства. К данному течению относятся немногие художники, но зато именитые мастера старшего поколения, пойманные кризисом на кульминации их творчества, такие как Тициан и Микеланджело. В Венеции, которая занимала неповторимое положение в художественной культуре Италии XVI века, это направленность присуща и для художников младшего поколения — Тинторетто, Бассано, Веронезе.

АРХИТЕКТУРА ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Для архитектуры позднего Возрождения характерны эксперименты с формами, разработкой и комбинированием античных образов, усложнение деталей, изгиб, преломление и прирыв архитектурных линий, затейливая орнаментация, большая плотность колонн, полуколонн и пилястр в пространстве. Подчеркивается более свободное соотношение пространства и материи.

Представитель: Микеланджело, Джакомо Бароцци да Виньола, Андреа Палладио.

Живопись Позднего Возрождения

Для живописи характерны взвинченность и изломанность линий, удлинённость или даже деформированность фигур, зачастую обнажённых, напряжённость и неестественность поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции.

Представители: Пармиджанино, Понтормо, Бронзино.

Литература Позднего Возрождения

В эпоху Возрождения литература условно разделилась на два типа: народную поэзию и античную книжность. Именно это соединение породило такие удивительные, полуфантастические и поэтично-аллегорические произведения, как «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса и «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле. Становятся чрезвычайно популярными драма и театр, а наиболее известными драматургами — англичанин Уильям Шекспир (1564–1616, Англия) и испанец Лопе де Вега (1562–1635).

Если говорить о литературе Возрождения, то она начинается с гениального Данте Алигьери (1265–1321). Написав «Божественную комедию» он, по сути, раскрыл сущность человека своего времени.

Во многом литература эпохи Возрождения была predetermined новеллами Джованни Боккаччо (1313–1375), трактатами выдающегося Никколо Макиавелли (1469–1527), поэмами Лудовико Ариосто (1474–1533) и Торквато Тассо (1544–1595).

Эти представители Ренессанса стали в один ряд с признанными классиками древнегреческого и древнеримского периода.

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ