

Содержание

1. *Возрождение традиций античной культуры*
2. *Наука и культура Возрождения*
3. *Гуманистическая культура*
4. *Утверждение реализма в искусстве*
5. *Возрождение в Италии*
6. *Периоды Возрождения*
7. *Культурные центры эпохи Возрождения в Италии*
8. *Реформы в искусстве Проторенессанса и Раннего ренессанса*
9. *Реформы в архитектуре Возрождения*
10. *Палаццо*
11. *Филиппо Брунеллески*
12. *Реформы в живописи Возрождения*
13. *Джотто ди Бондоне*
14. *Мазаччо*
15. *Реформы в скульптуре Возрождения*
16. *Лоренцо Гиберти*
17. *Донателло*
18. *Домашнее задание*
19. *Список использованных источников и литературы*
20. *Аннотация*

Искусство эпохи Возрождения

Возрождение традиций античной культуры

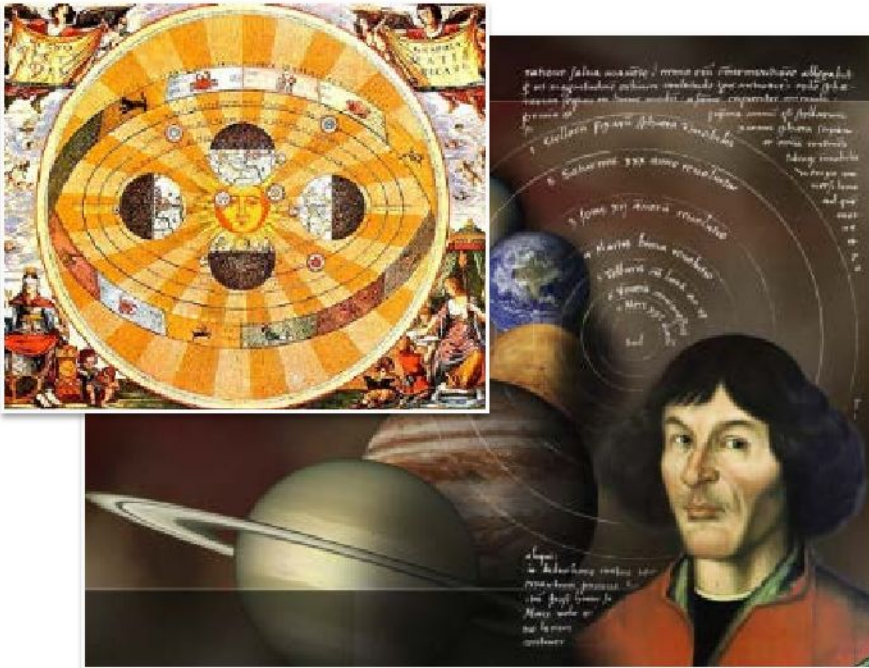
Филиппо Брунелески
Купол собора Санта Мариа дель Фьоре
(Флоренция, Италия, 1420-1436 гг.)

Термин «Возрождение» (в Италии это Ринашименто, во Франции это Ренессанс) означает возрождение традиций античной культуры, после долгих лет упадка во время средневековья.

В XV-XVI века античную эпоху стали почитать за идеальный образец, а античное искусство стало предметом поклонения.

Одним из символов начала Возрождения становится восстановление утраченного искусства строительства куполов.

Наука и культура Возрождения

Николай Коперник (1473-1543)

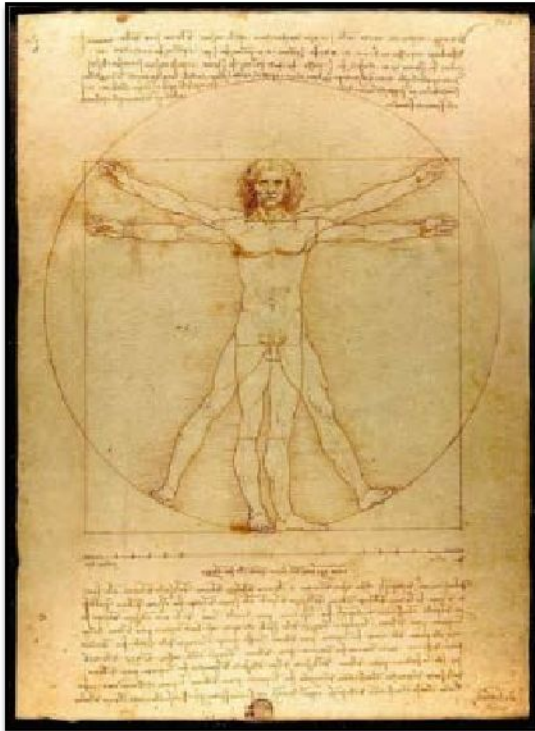
(научно доказал, что Земля обращается вокруг Солнца)

Культура Возрождения возникла в Европе в областях, где средневековый феодализм уступал место капитализму.

Происходит развитие науки и техники, начинают оспариваться религиозные догмы.

Многие художники были одновременно и учеными – эта многогранность отразилась и на их творчестве.

Гуманистическая культура

Леонардо да Винчи
«Витрувианский человек», 1490

В эпоху Возрождения появляются идеи гуманизма. Гуманизм провозгласил высшей ценностью человека и его благо.

Вместо веры в Бога гуманизм провозглашает веру в человека и его развитие. Человек определяется как совершенное существо, наделенное безграничными способностями и неисчерпаемыми возможностями. У него есть все необходимое, чтобы быть творцом своей судьбы. Особенно возвышался человек-творец, который приравнивался к величайшему творцу – Богу.

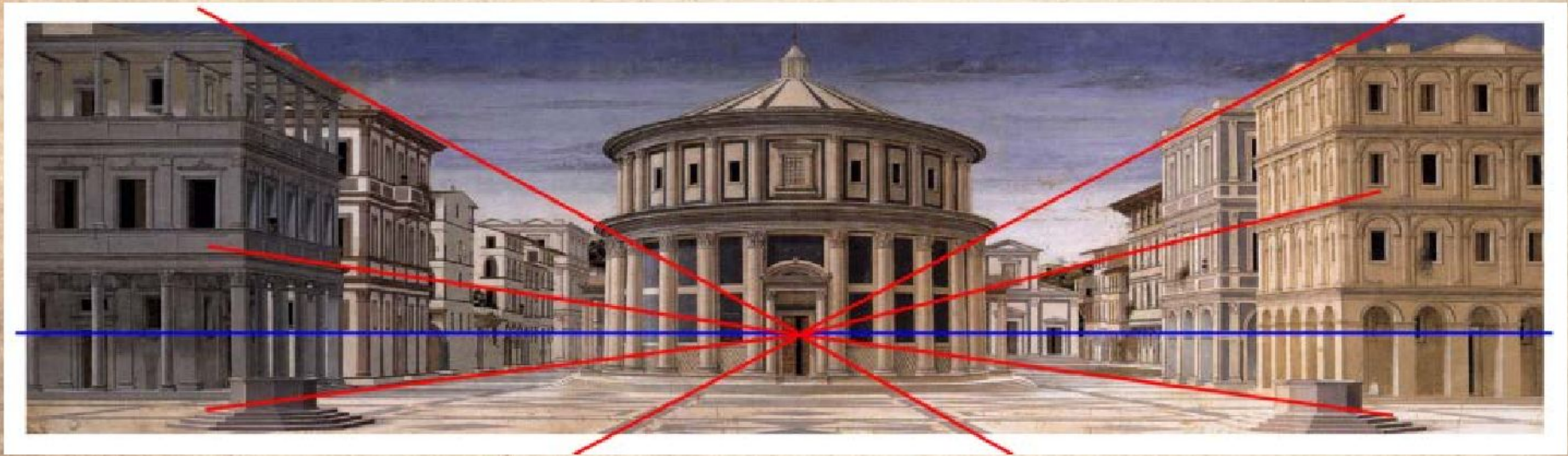
Утверждение реализма в искусстве

Леонардо да Винчи
Анатомические рисунки, 1510

Художник создавал в картинах мир, а для этого ему необходимо было познать законы мира существующего.

Открытия в области линейной и воздушной перспективы, изучение пропорций и анатомии человека – все это способствует утверждению реализма.

«Идеальный город»

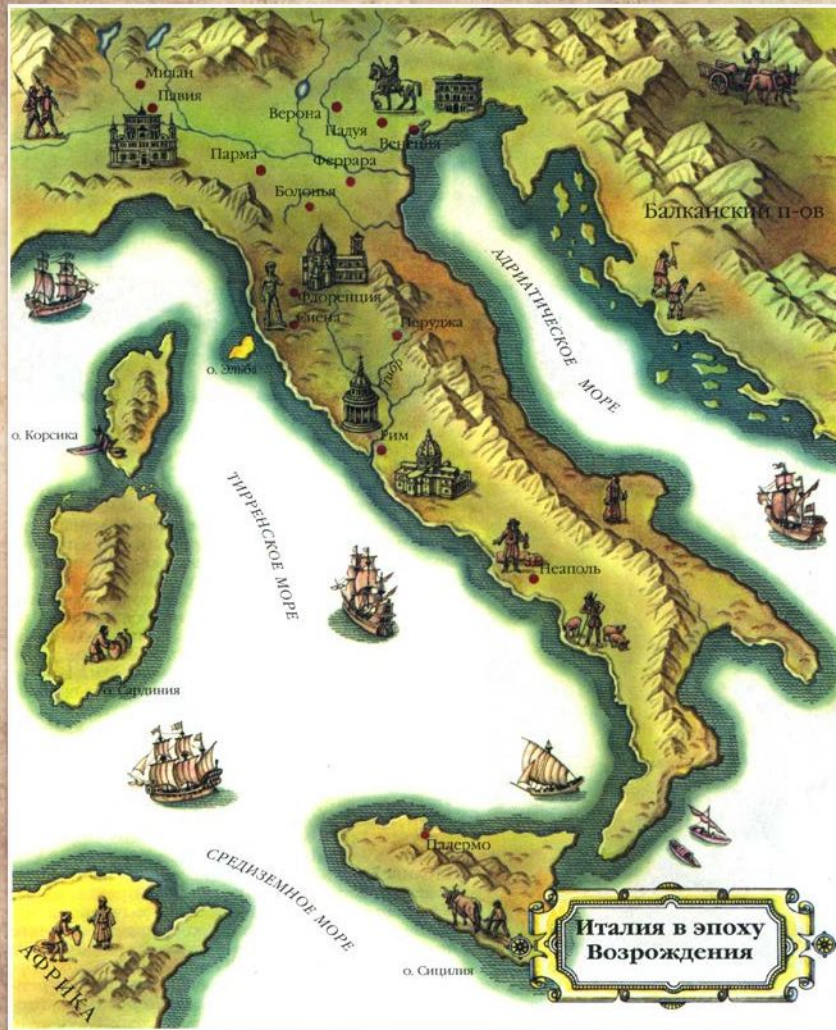
Перспективные построения круга Пьеро делла Франческа, XV в.

Возрождение в Италии

Колыбелью искусства Возрождения становится Италия, так как эта страна унаследовала античное искусство.

Здесь сохранилось множество памятников искусства Древнего Рима.

В Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности.

Периоды Возрождения

1. *Дученто* (XIII в.)
 2. *Треченто* (XIV в.)
 3. *Кватроченто* (XV в.) – Ранний ренессанс
 4. *Чинквеченто* (XVI в.) – Высокий ренессанс
- } Проторенессанс

Культурные центры эпохи Возрождения в Италии

Флоренция
(современная фотография)

Герб Медичи

Важнейшим культурным и художественным центром раннего Возрождения была Флоренция. Некоронованными правителями Флоренции было семейство Медичи, они являлись покровителями искусства и науки.

Во время высокого Возрождения центр культуры переместился в Рим, большую роль в этот период стала играть также Венеция.

**Реформы в искусстве
Проторенессанса и Раннего ренессанса**

Реформы в архитектуре Возрождения

Андреа Палладио
Вилла Капра близ Виченце (Вилла Ротонда),
позднее Возрождение, Северная Италия, 1551-1567

Архитекторы отказались от всего, что напоминало готику.

Архитектура по масштабам становится соразмерной человеку, приближена к его реальному росту в отличие от готических построек.

Под влиянием античности наиболее совершенными стали считать постройки, увенчанные куполом.

Здания эпохи Возрождения украшают колонны, пилястры, львиные головы, гипсовые венки из цветов и плодов, листья аканта и другие детали, образцы которых были найдены на руинах древнеримских построек.

Палаццо

Палаццо Строцци
(Италия, Флоренция, 1489-1539 гг.)

Характерным для итальянского Возрождения является – Палаццо, который представляет собой тип городского дворца-особняка, сложился в XV веке преимущественно во Флоренции.

Название происходит от Палатинского холма, где древнеримские императоры возводили свои дворцы.

Обычно это трёхэтажное здание с величественным фасадом, выходящим на улицу, и уютным двором.

Композиционным центром здания был внутренний дом, обнесённый арочными галереями.

***Палаццо Веккьо с башней Арнольфо и внутренний двор
(Флоренция, Италия, 1298-1299 гг.)***

Палаццо Дукале
(Аркады внутреннего двора во дворце в Урбино. Северная Италия, 1483 г.)

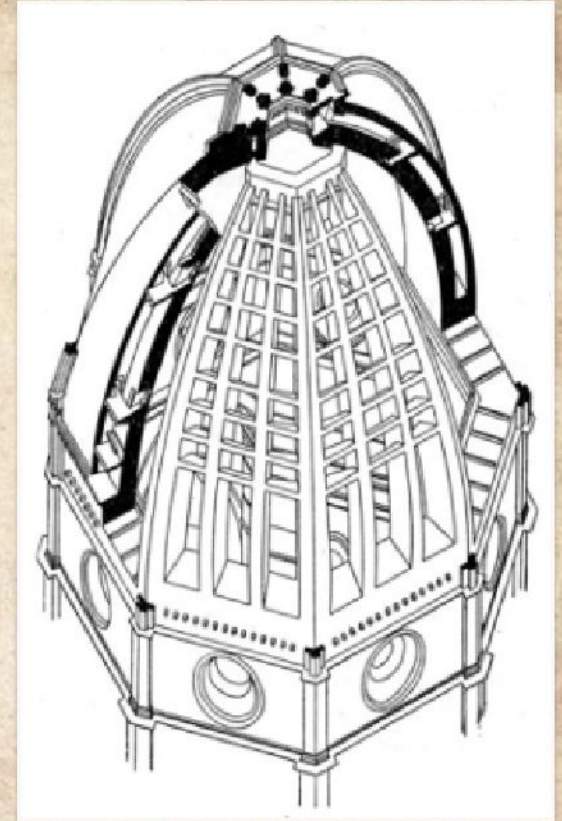

Филиппо Брунелески
Купол собора Санта Мария дель Фьоре
(Флоренция, Италия, 1420-1436 гг.)

Филиппо Брунеллески
(1377 – 1446)

Родоначальник ренессансной архитектуры Италии, один из создателей научной теории перспективы. Положил начало созданию кукольного храма на основе античного ордера.

Самая известная его постройка – купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Творение Брунеллески – предшественник многочисленных купольных храмов в Италии и других стран Европы.

Филиппо Брунеллески

Купол собора Санта Мария дель Фьоре (Флоренция, Италия, 1420-1436 гг.)

Диаметр основания купола 42м. Конструкция купола пустотелая, имеет двойную оболочку и каркас из 8 ребер, который опоясывают кольца. Купол покрыт черепицей и увенчан беломраморным световым фонарем.

Филиппо Брунеллески

Капелла Пацци (Флоренция, Италия, 1429-1443 гг.)

Капелла богатого флорентийского рода Пацци расположена в глубине двора церкви Санта-Кроче.

Филиппо Брунеллески

Фасад Оспедале дильи Инноченти (Флоренция, Италия, 1421-1444 гг.)

Первое в истории ренессансного гражданского зодчества здание детского приюта.

Двухэтажный фасад выходит на площадь Санта-Аннунциата. Нижний этаж открывается девятью аркадами.

Реформы в живописи Возрождения

Джотто ди Бондоне
«Иоаким у пастухов»

(фреска в капелле дель Арена в Падуе, 1304 – 1306 гг.)

Распространение получают сюжеты светского содержания, появляются произведения вдохновленные античной мифологией.

Художники начинают изображать реальное трехмерное пространство, моделируют формы светотенью.

Церковь долгое время оставалась главным заказчиком у художников. Но традиционные религиозные сюжеты художники стали изображать как реальное событие. Вместо условного золотого фона изображаются элементы пейзажа.

Джотто ди Бондоне
Фрески в капелле дель Арена в Падуе,
1304 – 1306 гг.

Джотто ди Бондоне
(1266 – 1337)

*Величайший художник
Проторенессанса, истинный новатор
в итальянской живописи.*

*Преодолев византийскую иконописную
традицию, стал подлинным
основателем итальянской школы
живописи, разработал абсолютно
новый подход к изображению глубины
пространства.*

*Наиболее известные произведения
Джотто – фрески в капелле дель
Арена в Падуе.*

Джотто ди Бондоне
«Бегство в Египет» (фреска в капелле дель Арена в Падуе, 1304 – 1306 гг.)

Джотто ди Бондоне
«Поцелуй Иуды» (фреска в капелле дель Арена в Падуе, 1304 – 1306 гг.)

Джотто ди Бондоне
«Оплакивание Христа» (фреска в капелле дель Арена в Падуе, 1304 – 1306 гг.)

Мазаччо
Фрески в капелле Бранкачи,
Флоренция, 1423-1428 гг.

Мазаччо (1401 – 1428)

Крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи эпохи кватроченто. Настоящее имя - Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи.

В его фресках достигнута невиданная ранее сила выражения человеческих чувств. Люди на фресках Мазаччо гораздо более плотные и мощные, чем на картинах готической поры; округлость человеческих тел кажется осязаемой.

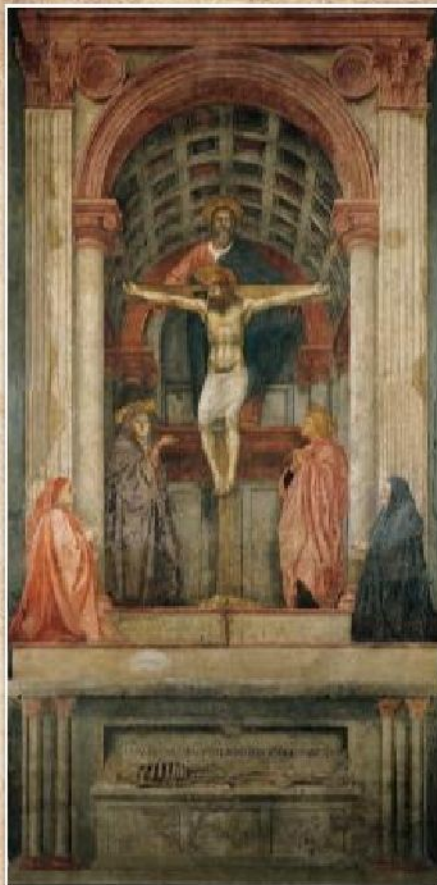
Мазаччо

«Чудо со статиром» (фреска в капелле Бранкачи. Флоренция, 1423 – 1428 гг.)

Мазаччо

«Изгнание из рая» (фреска в капелле Бранкачи. Флоренция, 1423 – 1428 гг.)

Мазаччо

«Троица» (фреска в церкви Санта Мария Новелла. Флоренция, ок. 1425 – 1428 гг.)

Реформы в скульптуре Возрождения

*Скульптура Проторенессанса и Раннего ренессанса
(Национальный музей Барджелло, Флоренция)*

Скульптура вновь приобретает самостоятельное значение, как вид искусства, и не связывается только с декоративно-прикладным искусством и архитектурой.

Скульптура отделяется от стены храма и становится круглой и реалистичной.

Между античной скульптурой и скульптурой Возрождения есть много общего: формы снова близки к реальности, снова высоко ценится красота обнаженного тела.

Лоренцо Гиберти
Северные бронзовые двери Баптистерия,
Флоренция, 1403-1424 гг.

Лоренцо Гиберти
(1375 – 1455)

Началом истории ренессансной скульптуры считают 1402 г., когда молодой ювелир Лоренцо Гиберти победил на конкурсе скульпторов, состязавшихся за право получить заказ на двери баптистерия во Флоренции.

Две пары дверей были украшены бронзовыми рельефами. Позднее Микеланджело назвал восточные двери баптистерия «вратами рая».

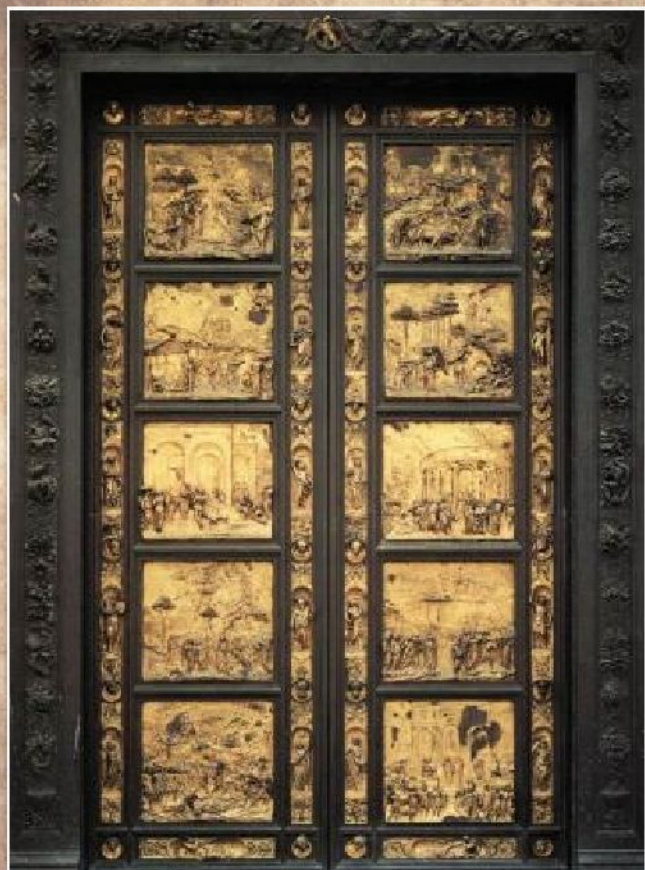
Баптистерий Сан-Джованни во Флоренции, 1059—1129 гг.

*Находится на Пьяцца дель Дуомо и Пьяцца ди Сан-Джованни, рядом с собором Санта Мариа дель Фьоре во Флоренции.
Баптистерий - пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения.*

Лоренцо Гиберти. Северные бронзовые двери Баптистерия (Флоренция, 1403-1424 гг.)

28 небольших рельефов заключены в обрамления готической формы. Двадцать из них посвящены изображению евангельских сцен: Въезд в Иерусалим, Тайная вечеря и др., в остальных представлены фигуры евангелистов и отцов церкви.

Лоренцо Гиберти. Восточные бронзовые двери Баптистерия (Флоренция, 1425-1452 гг.)

Эти двери представляют собой 10 сложных позолоченных рельефов иллюстрирующих сцены из Ветхого Завета со множеством персонажей. Каждая створка обрамлена изображениями пророков чередующимися с медальонами.

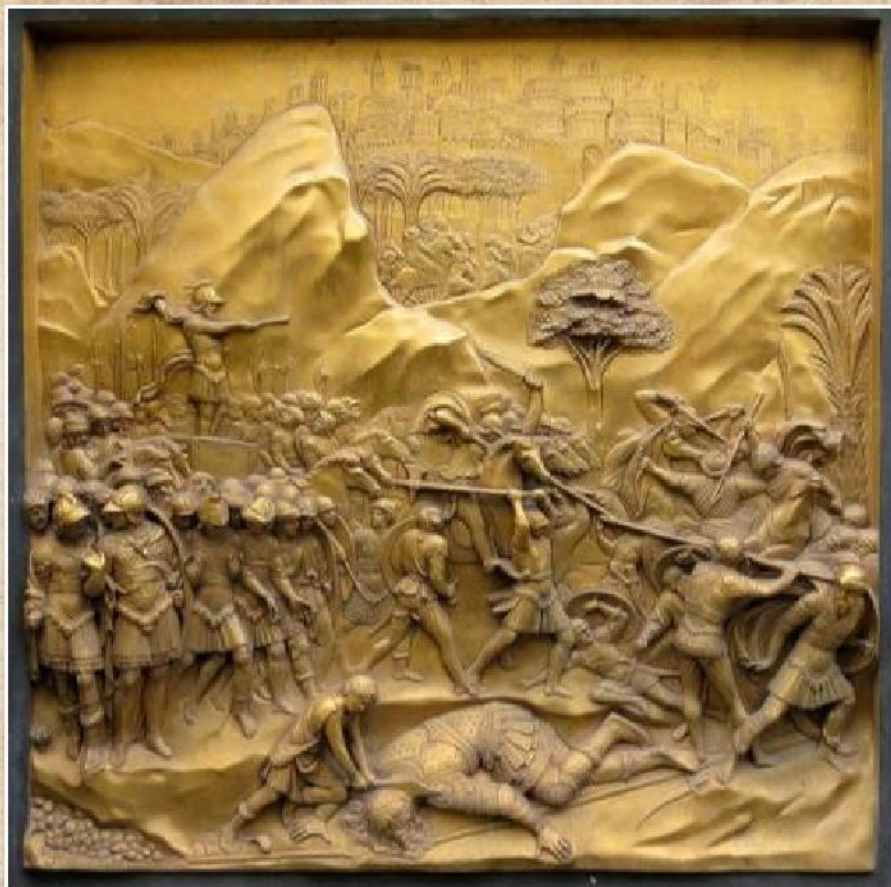
*Лоренцо Гиберти «Сотворение Адама и Евы»,
деталь восточных дверей Баптистерия (Флоренция, 1425-1452 гг.)*

*Лоренцо Гиберти «Каин и Авель»,
деталь восточных дверей Баптистерия (Флоренция, 1425-1452 гг.)*

*Лоренцо Гиберти «История Иосифа»,
деталь восточных дверей Баптистерия (Флоренция, 1425-1452 гг.)*

*Лоренцо Гиберти «История Давида»,
деталь восточных дверей Баптистерия (Флоренция, 1425-1452 гг.)*

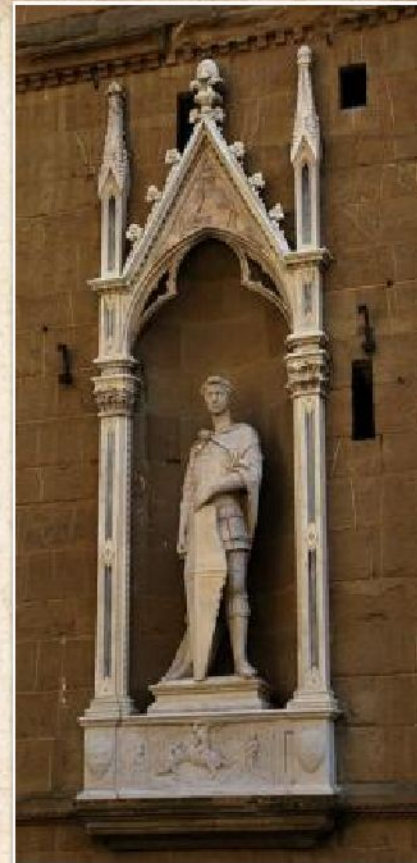
Донателло
Голова статуи Святой Георгий
(церковь в Ор Сан-Микеле, Флоренция, 1408-1417гг.)

Донателло **(1386 – 1466)**

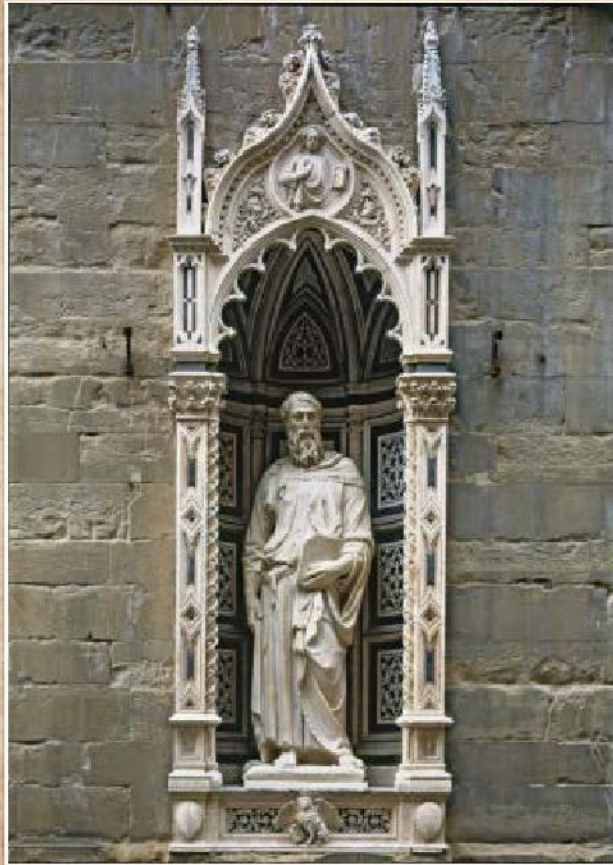
Донатто ди Никколо ди Бетто Барди вошел в историю искусств под уменьшительным именем Донателло и стал реформатором итальянского искусства.

Донателло наделил скульптурные образы яркой индивидуальностью, глубокой человечностью, так что его святые и герои кажутся вполне реальными личностями.

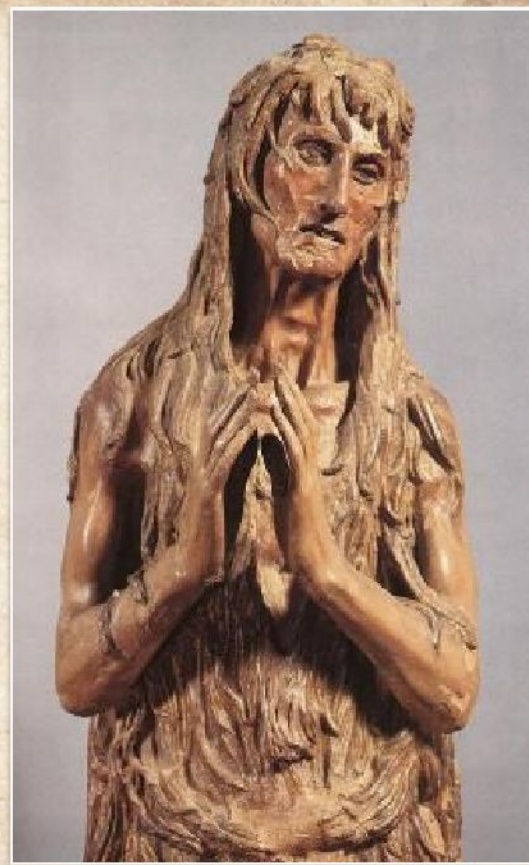
Он создал первую в искусстве Возрождения обнаженную статую - бронзового Давида, и первый конный монумент – скульптуру кондотьера Гаттамелаты.

Донателло
«Святой Георгий» (статуя для церкви в Ор Сан-Микеле, Флоренция, 1408-1417гг.)

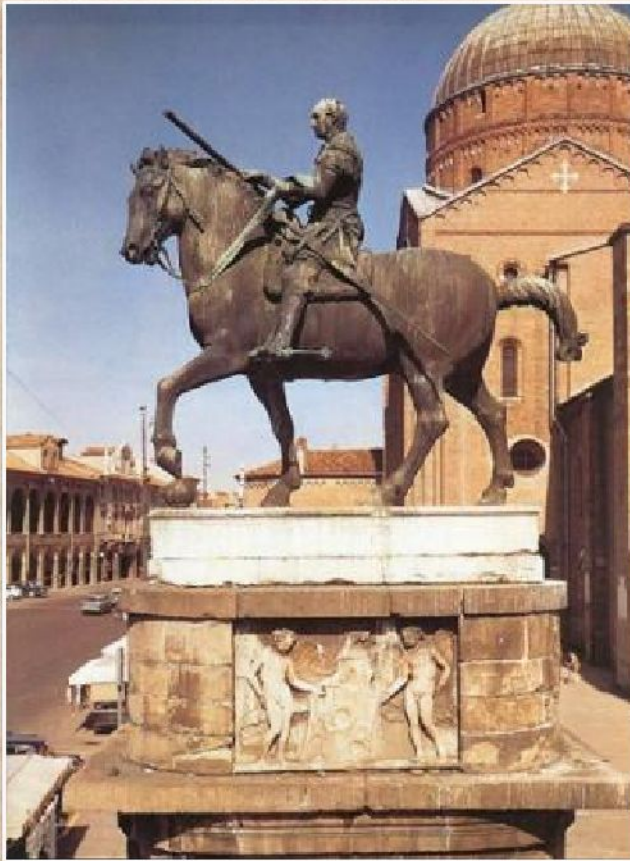
Донателло
«Святой Марк» (статуя для церкви в Ор Сан-Микеле, Флоренция, 1408-1417гг.)

Донателло
«Мария Магдалина» (Флоренция, 1454-1457 гг.)

Донателло
«Давид» (Флоренция, 1430-1433 гг.)

Донателло
«Конный памятник кондотьеру Гаттамелате» (Падуя, 1447–1453 гг.)

Домашнее задание

Филиппо Брунеллески

Купол собора Санта Мария дель Фьоре (Флоренция, Италия, 1420-1436 гг.)

Выполнить зарисовку купола собора Санта Мария дель Фьоре.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 1. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 36: История Нового времени. XV – начало XIX века. - М.: Аванта+, 2010.
3. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990
4. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 3: Искусство эпохи Возрождения. - М., 1962.
5. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. – Таллинн: Кунст, 1990.
6. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI века. В 2 т. – М.: Искусство, 1977.
7. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Том 5: Архитектура Западной Европы XV-XVI веков. Эпоха Возрождения. – Л., М.: Издательство литературы по строительству, 1967.
8. Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. – М.: Искусство, 1991.
9. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Том 1: XIV и XV столетия. – М.: искусство, 1978.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. – М., 2008.
11. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
12. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
13. Кастриа Ф., Дзуффи С. Итальянская живопись: Шедевры мастеров всех времен. - М.: Ренессанс, 1997.
14. Кастриа Ф., Дзуффи С. Живопись Ренессанса: Открытие мира и человека. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
15. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
16. Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII - XV веков. – М.: Искусство, 1987.
17. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
18. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV – XV века. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
19. Томан Р. Искусство итальянского Ренессанса: архитектура, скульптура, живопись, рисунок. - Köln: Konemann, 2000.
20. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996.
21. ru.wikipedia.org
22. dic.academic.ru