

Искусство эпохи Возрождения.

Ренессанс (Возрождение) - пора становления современной западной цивилизации. Ориентиры и принципы, выбранные народами Европы в этот период, господствуют в европейской культуре вплоть до настоящего времени. Общий смысл Возрождения состоит в том, что ученые, художники и общественные деятели того времени провозгласили высшей ценностью человека и утвердили антропоцентрическую картину мира, в которой реально существующим признавалось лишь то, что доступно человеческому чувству и разуму.

Хронологические границы развития искусства Ренессанса в разных странах не вполне совпадают. В силу исторических обстоятельств Возрождение в северных государствах Европы запаздывает по сравнению с итальянским.

Эпоха Ренессанса делится на четыре этапа: Проторенессанс (конец XIII – I половина XIV в.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (конец XV в. – первые три десятилетия XVI в.), Позднее Возрождение (середина и вторая половина XVI в.).

Термин «Возрождение» появился в XVI в. Мыслители того времени рассматривали эпоху Средневековья как перерыв в развитии культуры. По их мнению, Средние века представляли собой период беспросветного варварства и невежества, длившийся с момента гибели блестящей античной цивилизации. Историки XVI в. полагали, что именно в их время возродилось к новой жизни классическое искусство, некогда процветавшее в Древней Греции и Риме. Еще Джорджо Вазари – художник и автор прославленных «Жизнеописаний» знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих (1550 г.) писал о «восстановлении» искусства Италии. Позднее это понятие получило более широкий смысл и стало обозначать время, когда в Италии, а затем и в других европейских странах сформировалась и во всю мощь заявила о себе культура, оппозиционная средневековой.

В эпоху Возрождения средневековый аскетизм и презрение ко всему земному сменяются жадным интересом к реальному миру, к человеку. Разум признается мерилom «всех вещей», прекрасная и величественная природа рассматривается как загадка, разгадать которую призвана человеческая мысль.

Искусство Возрождения во многих отношениях представляет контраст средневековому. Оно знаменует начало становления реализма, надолго определившее развитие европейской художественной культуры. Эта

тенденция нашла выражение в распространении светских жанров в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, музыке, театре, а также в радикальном обновлении всей художественной системы. Величайшими завоеваниями эпохи стали использование в литературе национальных языков вместо латыни и открытие перспективы в изобразительном искусстве.

Связь художественной практики и науки является одной из характерных особенностей культуры Ренессанса. Правдивое изображение мира и человека должно было опираться на их познание, поэтому познавательное начало играло в искусстве той поры особенно важную роль. Творцы искали опору в науках, нередко стимулируя их развитие. Эпоха Возрождения отмечена появлением целой плеяды художников-ученых, среди которых первое место принадлежит Леонардо Да Винчи.

Одну из главных основ художественной культуры Возрождения составляет искусство античности.

В Средние века воспроизводились отдельные памятники и заимствовались отдельные мотивы, тогда как представители Возрождения нашли в античной культуре то, что было созвучно их собственным устремлениям, приверженность реальности, жизнерадостность, преклонение перед красотой земного мира, перед величием героического подвига. Вместе с тем, сложившись в иных исторических условиях, впитав в себя традиции романского стиля и готики, искусство Возрождения несет в себе печать своего времени. По сравнению с художественным миром классической древности духовная жизнь человека изображается более сложной и многогранной. Особенно значительную роль обращение к классической традиции сыграло в архитектуре. Оно проявилось не только в отказе от готических форм и возрождении античной ордерной системы, но и в стремлении к идеальной соразмерности пропорций.

Также, в эпоху Возрождения в странах Западной Европы совершился переход от феодальной музыкальной культуры к буржуазной. Музыка обрела большую свободу от средневековых канонов.

Широкое распространение получила инструментальная музыка. К XVI в. значительно обогатился состав музыкальных инструментов. В этот период формируется классический тип виолы (общее название струнных смычковых инструментов). Скрипка, распространенная раньше в народном быту, становится профессиональным музыкальным инструментом.

В эпоху Высокого Возрождения – XVI в. – итальянская музыка заняла ведущее положение среди европейских музыкальных культур. Во многих городах создавались творческие музыкальные содружества – школы. Крупнейшим событием XVI – XVII вв. стало рождение оперы.

Искусство Проторенессанса.

Становление и развитие культуры Возрождения – процесс длительный и неравномерный. Родиной Возрождения, как уже было отмечено, стала Италия. Однако культура Возрождения не была достоянием лишь одной Италии, просто в Италии новая культура зародилась раньше, чем в других странах.

Первые ростки нового мировоззрения и сдвиги в художественном творчестве появились в конце XIII в. Эти явления стали своего рода «предвозрождением» и получили название *Проторенессанса*.

Культура Проторенессанса

Новые черты на первых порах появлялись лишь как редкие фрагменты в общей картине средневековой культуры. Проторенессанс был тесно связан со Средневековьем, с романскими, готическими, византийскими традициями. Лишь в середине XIII в. в творчестве некоторых художников-новаторов Флоренции и Рима появлялись новшества, однако тогда еще нелегко было провести четкую границу, отделяющую старое от нового.

Начало новой эпохи связывают с творчеством флорентийского художника *Джотто ди Бондоне* (1266 – 1337 гг.). В изобразительном искусстве Проторенессанса Джотто является центральной фигурой, многие крупнейшие живописцы Возрождения считали его реформатором живописи. Благодаря ему трудоемкая техника мозаики была заменена техникой *фрески*, которая более соответствовала требованиям ренессансной живописи: во-первых, она позволяла с большей точностью передавать объем и плотность материала, нежели мозаика с ее неощутимостью материи; во-вторых, фреска позволяла быстрее создавать многофигурные композиции.

Джотто первым реализовал принцип подражания природе в живописи. Он начал рисовать прямо с натуры живых людей, что не делали ни в Византии, ни в средневековой Европе. В отличие от произведений средневекового искусства, где бестелесные фигуры с аскетическими строгими лицами едва касались земли, фигуры Джотто предстают объемными, материальными.

Рубеж XIII – XIV вв. оказался переломным в культурной жизни Италии. В определенном отношении он венчает Средневековье и в то же время служит отправной точкой Возрождения. В этот период новая культура и новое ощущение мира наиболее полно были выражены в поэзии. Именно в литературе яснее всего обозначилось тяготение к новому, выразившееся в

иных ценностных ориентирах. Самыми яркими, талантливыми выразителями новых традиций были *Данте*, *Петрарка*, *Боккаччо*.

Начало поэтического творчества *Данте Алигьери* (1265 – 1321 гг.) было тесно связано с новым направлением в итальянской поэзии, известным как школа «*Нового сладостного стиля*», в котором любовь к женщине идеализировалась и отождествлялась с любовью к мудрости и добродетели. Поэтому первыми его произведениями стали лирические стихи любовного содержания, в которых поэт выступал как подражатель французским куртуазным поэтам. Главной героиней его литературного творчества была молодая женщина по имени *Беатриче*, жившая во Флоренции. Свою любовь к ней поэт пронес через всю жизнь.

В историю мировой культуры Данте вошел прежде всего, как автор поэмы «*Божественная комедия*». Первоначально он назвал свою грандиозную эпопею «*Комедией*» согласно средневековой традиции, в которой так называлось любое литературное произведение с плохим началом и хорошим концом. Эпитет «*Божественная*» был добавлен к названию в конце XIV в. для того, чтобы подчеркнуть художественное значение и поэтическое совершенство этого литературного произведения.

Жанр поэмы предполагал обращение к распространенному в средневековье жанру «*видений*», или «*хождений по мукам*», – рассказов о том, как человек попадал в загробный мир и узнавал его тайны. «*Божественная комедия*» имеет четкую структуру: три основные части – ад, чистилище, рай, каждая из которых состоит из 33 песен.

В основе повествования «*Божественной комедии*» лежит традиционный сюжет жанра «*видений*» – когда человеку, погрязшему в своих пороках, небесные силы (чаще всего в облике его ангела-хранителя) помогают понять его неправедность, давая возможность увидеть ад и рай. Человек впадает в летаргический сон, во время которого его душа и отправляется в загробный мир. У Данте этот сюжет выглядит следующим образом: спасителем его души оказывается его давно умершая возлюбленная Беатриче, которая посылает в помощь душе Данте античного поэта Вергилия, сопровождающего его в путешествии по аду и чистилищу. В раю Данте следует уже за самой Беатриче, так как язычник Вергилий не имеет права находиться там.

Данте изобразил ад, как подземную воронкообразную пропасть, склоны которой опоясаны концентрическими уступами – «*кругами ада*» и которая, сужаясь, достигает центра земного шара с ледяным озером, в которое вмерз Люцифер. В кругах ада несут наказание грешники, и чем страшнее их грех, тем ниже по кругу они находятся. В ходе своего путешествия Данте проходит все девять кругов ада – от первого, где находятся некрещенные

младенцы и добродетельные нехристиане, до девятого круга, в котором мучаются предатели, среди которых Иуда.

Чистилище Данте представил в виде огромной конусообразной горы, возвышающейся посреди океана в Южном полушарии. Чистилище – это место, где души грешников, не получившие прощения в земной жизни, но и не отягощенные смертными грехами, прежде чем получить доступ в рай, горят в очистительном огне. Очистительный огонь чистилища воспринимался одними богословами как символ мук совести и раскаяния, другими – как реальный огонь. Срок пребывания души грешника в чистилище мог быть сокращен его оставшимися на земле родными и близкими путем совершения ими «добрых дел»: молитв, месс, пожертвований в пользу церкви.

Рай, по Данте, представляет собой чудесную и загадочную область. Эта лучезарная обитель Божества сопоставима по форме с круглым озером и является сердцевинной Райской розы. Блаженные души, оказавшиеся там, занимают место, соответствующее их подвигам и славе.

Великая поэма Данте представляет собой уникальную картину мироздания, природы и человеческого бытия. Хотя мир, изображенный в «Божественной комедии», вымышленный, во многом он уподоблен земным картинам: адские пучины и озера созвучны страшным провалам в Альпах, адские чаны похожи на чаны венецианского арсенала, где кипятят смолу для того, чтобы конопатить суда, гора чистилища и леса на ней такие же, как земные горы и леса, а райские сады подобны благоухающим садам Италии. Вплоть до сегодняшнего дня «Божественная комедия» остается непревзойденным шедевром литературы. Мощная фантазия Данте нарисовала такой необыкновенно убедительный мир, что многие его простодушные современники искренне верили в путешествие автора на тот свет.

Раннее Возрождение.

В XV в. Итальянское Возрождение вступает в период, в котором основные принципы «нового стиля» становятся господствующими, это время называется Ранним Возрождением. В культуре этого периода формируется культ красоты, прежде всего красоты человека. Именно тогда живопись становится ведущим видом искусства и стремится изобразить прекрасных, совершенных людей. Поражает общий высокий уровень художественных произведений, обилие талантов, разнообразие творческих индивидуальностей.

Искусство в это время играло в жизни общества важнейшую роль: оно выполняло функцию универсального познания, опередив в этом науку и

философию. Изображение мира таким, каким его видел человек, было исходным принципом ренессансных художников, ставшим настоящим переворотом, полным отказом от прежних принципов. Знание перспективы, теории пропорций, строения человеческого тела и механизма его движений, умение передать объем на плоскости, а в движениях тела выразить движения души – все это становится и необходимым условием творчества, и истинной потребностью самих художников.

Крупнейшими мастерами культуры Раннего Возрождения являются архитектор *Филиппо Брунеллески*, скульптор *Дonato де Николо ди Бетто Барди*, прозванный *Донателло*, художники *Томазо ди Джованни ди Симоне Кассаи*, прозванный *Мазаччо*, и *Алессандро Филиппети*, прозванный *Сандро Боттичелли*.

Родоначальником нового направления в итальянской живописи XV в. стал *Мазаччо* (1401 – 1428 гг.), возродивший традиции Джотто, отказавшийся от многословности, характерной для живописи конца XIV – начала XV вв.

Главным произведением Мазаччо стали росписи капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, изображающие эпизоды из жизни святого Петра и два библейских сюжета «Грехопадение» и «Изгнание из рая». Во фреске «Изгнание из рая» Адам и Ева идут, охваченные безысходным отчаянием, покорные судьбе, их преследует парящий ангел с мечом в руке. В этой фреске многое в живописи сделано впервые: анатомически правильно изображены обнаженные тела; с помощью светотени моделирован их объем; фигуры представлены в естественном, свободном движении; выразительные, живые позы, жесты и мимика раскрывают душевное состояние персонажей. Адам и Ева, несмотря на их грехопадение и страдания, не вызывают чувства осуждения у зрителей.

Но не только в светском, мирском характере религиозного искусства проявился дух Раннего Возрождения. Интерес к античности, к ее идеям и образам привлек внимание к сюжетам языческой мифологии, обращение к которой в Средние века было под запретом. Языческие образы нашли воплощение в творчестве *Сандро Боттичелли* (1445 – 1510 гг.), который был любимым художником правителя Флоренции *Лоренцо Медичи*. Сам блестяще образованный человек, выдающийся политик и дипломат, поэт, знаток и любитель искусства, Лоренцо привлек к своему двору немало крупных гуманистов, художников и ученых.

Сандро Боттичелли обычно называют последним художником флорентийской культуры XV в. Отличительной чертой его творчества является обращение к внутреннему миру персонажей, их настроениям и переживаниям. Наибольшей известностью пользуются его картины «Весна» и «Рождение Венеры». До сих пор загадочным остается сюжет картины «Весна», где на цветистой лужайке, огороженной деревьями с оранжевыми плодами на ветвях, расположились

различные мифологические персонажи: Меркурий, три грации, Венера, над которой парит Амур, богиня весны и цветов Флора, лесная нимфа и бог легкого ветра Зефир. Персонажи не связаны между собой развитием действия, они погружены в себя, молчаливы, задумчивы, внутренне одиноки. Они даже не замечают друг друга. Какое-то странное настроение рождают эти красивые и утонченные образы – мечтательная грусть, тихая радость, неясная, смутная тоска и светлая надежда.

Близка по настроению и картина «Рождение Венеры», где обнаженная языческая богиня любви медленно подплывает к берегу, стоя в раковине, гонимая легким дуновением Зефира. Венеру встречает нимфа, готовая укрыть ее легким покрывалом. Удивительно и прекрасно лицо богини, полное затаенной печали. Как считают искусствоведы, «Рождение Венеры» – это не языческое воспевание женской красоты. В ней больше красоты духовной.

Эпоху Раннего Возрождения принято считать временем рождения в европейском искусстве портретной живописи. Первые портреты были профильные. Они вели свое происхождение от изображения донаторов на средневековых фресках и иконах: донаторы всегда обращены лицом к Богу или святому и, следовательно, боком к зрителю. Однако вскоре, в том же XV веке появился другой тип портрета – лицо в фас, или в трехчетвертном развороте, позы более свободные, выражения лиц более оживленные.

Во многих портретах этого периода человек изображен на фоне пейзажа, а точнее – на фоне мира. Открывающийся за его фигурой мир бесконечен и прекрасен, но человек как бы превосходит его, заслоняет его собой. Такая структура портрета выражает представление о высоком месте человека во Вселенной, характерное для ренессансного мировоззрения.