Италия

Эпоха Возрождения – это время расцвета культуры после долгого застоя – раньше всего началась в Италии. Если в других европейских странах к этой эпохе относят писателей, художников и учёных 15 – 16 вв., то в Италии, на родине Возрождения, её особенности возникают в творчестве поэтов, в трудах учёных, в картинах живописцев раньше – в 13 – 14 вв.

На земле Италии сохранилось много памятников культуры древнего Рима. Из древней Греции сюда ещё во времена античности было вывезено много замечательных произведений искусства. В памятниках искусства и литературы римской и греческой древности гуманисты увидели изображение прекрасного, сильного, гармонически развитого человека. Благодаря деятельности гуманистов были найдены, сохранены, изучены, в о з р о ж д е н ы произведения искусства и идеи античной древности. Отсюда и происходит слово *возрождение*. Но вскоре это слово приобрело более широкий смысл. Оно стало означать не только возрождение старых, но и рождение новых культурных ценностей. Эпоха Возрождения стала временем нового, невиданного расцвета литературы и искусства.

В развитии искусства итальянского Возрождения выделяют три основных этапа.

Первый этап – Раннее Возрождение, или Ранний Ренессанс, - это период освоения нового стиля. Центр художественной жизни Италии этого столетия – Флоренция.

Данте Алигьери (1265 – 1321) называют последним поэтом средневековья и первым поэтом эпохи Возрождения. Данте родился и жил во Флоренции. Когда произошел раскол правящей партии, он встал на сторону тех, кто не хотел допустить, чтобы Флоренция подпала под власть папы. Горожане оценили мужество поэта и избрали Данте в городское самоуправление. Ему было тогда тридцать шесть лет. Но сторонники папы одержали верх и начали расправляться со своими противниками. Данте пришлось узнать, как тяжела судьба изгнанника, как горечь хлеб на чужбине. Почти двадцать лет скитался поэт по разным городам Италии, надеясь и отчаиваясь. Он умер в 1321 г. в Равенне, так и не переступив больше городской черты родной Флоренции. Когда молодой Данте начал писать стихи, народный итальянский язык был не в чести у стихотворцев. Они предпочитали латынь, на которой народ не говорил. Но Данте смело провозгласил право и обязанность поэта писать на родном языке. Все последние годы своей нелёгкой и бурной жизни Данте писал поэму, которую он назвал «Комедия» (в его время такое название давали произведениям со счастливым концом). А потомки дали ей имя «Божественная комедия» , чтобы выразить своё восхищение созданием Данте. «Божественной комедией» восхищались современники и потомки. А.С.Пушкин, не раз упоминавший в своих произведениях имя Данте, отнёс «Божественную комедию» к гениальным созданиям мировой литературы.

Рядом с Данте всегда называют имя другого великого итальянского поэта – **Франческо Петрарки (1304 – 1374).** Данте предвосхитил некоторые идеи эпохи Возрождения, но первым гуманистом Италии был Петрарка. Он первым в одном из своих сочинений противопоставил средневековой науке о боге изучение человека. Петрарка жил в сложное , противоречивое время, и жизнь его была тоже противоречивой и сложной. Он был близок к могущественному двору римского папы и служил у кардинала, но писал о пороках римского папы и его приближенных. На всех поворотах своего сложного жизненного пути Петрарка сохранил горячую любовь к родине. Патриотические стихотворения Петрарки, например его канцона «Италия моя» , стали любимыми произведениями итальянских патриотов. Петрарку знают, помнят прежде всего как одного из самых замечательных лирических поэтов всех времён и народов. Эту славу ему принесли стихи о любви к прекрасной Лауре.

Италия была родиной не только гениальных поэтов, но и прозаиков. Самый замечательный из них – **Джованни Боккаччо (1313 – 1375).** Он писал рассказы, в которых зло высмеивал поповские выдумки о святых и чудесах, изобличал лицемерие монахов, отвергал средневековую проповедь отречения от жизни. Героями его рассказов были сильные, здоровые, весёлые, умные люди, верные дружбе, умеющие постоять за себя и свою любовь. В этих произведениях правдиво изображались быт и нравы Италии тех лет.

В первой половине 15 в. во Флоренции жили и работали три художника, получившие прозвище *«отцов Возрождения»*: архитектор Брунеллески, скульптор Донателло и живописец Мазаччо. Языком архитектуры, скульптуры и живописи они прославляли физическую красоту человека. Вопреки учению церкви они утверждали право людей на свободу и счастье, говорили о том, что человек силой разума может и должен познать законы мира.

Самым выдающемся зодчим Раннего Возрождения был **Филиппо Брунеллески (1377 – 1446).** Он первым создал архитектурные формы, которые на протяжении следующих двух столетий использовались и совершенствовались итальянскими зодчими, а позже стали применяться архитекторами многих стран Европы. Брунеллески был и первым исследователем законов перспективы. В течении 14 лет он кропотливо изучает в Риме сохранившиеся памятники античности: обмеривает, зарисовывает, анализирует композиционные и строительные приёмы древних мастеров. В античных памятниках он находит прообразы форм нового стиля. Общепринятый шедевр творчества Брунеллески, характеризующий всё новаторство зодчего, - небольшая церковка во Флоренции, капелла Пацци (ок. 1430).

Скульптор **Донателло (1386 – 1466)** достиг в своих работах замечательных высот реализма. Наряду с фигурами древних героев и святых Донателло начал воссоздавать образ современников. С одинаковым увлечением он работал над конной статуей полководца Гаттамелаты (1446 – 1453) и фигурой флорентийца, по прозвищу Цукконе. Герои Донателло непокорны и горды, в них чувствуется готовность к борьбе и жажда справедливости.

Живописца **Мазаччо (1401 – 1428)** современники сравнивали с кометой – так ярко он блеснул и так быстро сгорел. Мазаччо прожил лишь 27 лет, но за свою короткую жизнь сумел внести в живопись много нового. Он первый применил в своих произведениях научную перспективу, разработкой которой занимался архитектор Брунеллески.

Мазаччо, Донателло и Брунеллески открыли 15 в. За ними последовал блестящий ряд замечательных художников, работавших на протяжении столетия в разных областях городах Италии. Славу флорентийского искусства 15 в. составили живописцы Паоло Уччелло, Андрео дель Кастаньо, Беноццо Гоццоли, фра Филиппо Липпи, Доменико Гирландайо. На рубеже 15 – 16 столетий вокруг дворца некоронованного правителя Флоренции Лоренцо Медичи, или – как его звали – Великолепного, собрался кружок художников и поэтов. Там были живописцы Сандро Боттичелли, Антонио Поллайоло, Филиппино Липпи, скульптор Андреа Верроккьо. В Умбрии прославился Пьеро дела Франческа – всегда величественный и монументальный в своём искусстве. В Падуе – суровый и строгий Андреа Мантенья.

Искания этих выдающихся итальянских художников Раннего Возрождения получили завершение в гениальном творчестве мастеров первой половины 16 в. Время, когда работали эти мастера – второй этап Итальянского Возрождения, именуется Высоким Возрождением или Высоким Ренессансом.

Один из величайших итальянских художников Высокого Возрождения **Леонардо да Винчи (1452 – 1519)** был и выдающимся учёным, мыслителем и инженером. Он всю жизнь наблюдал и изучал природу – небесные светила и законы их движения, горы и тайны их возникновения, воды и ветры, свет солнца и жизнь растений. Как часть природы Леонардо рассматривал и человека. Свою пытливую, деятельную, беспокойную любовь к природе он проявлял во всём. Именно она помогала ему открывать законы природы, ставить её силы на службу человеку, именно она сделала Леонардо величайшим художником, с одинаковым вниманием запечатлевавшим распускающийся цветок, выразительный жест человека и туманную дымку, заволакивающую далёкие горы. Искусство, наука, изобретательство тесно переплелись в деятельности Леонардо да Винчи.Леонардо родился в 1452 г. в окрестностях маленького городка Винчи (поэтому его и называли Леонардо да Винчи). В четырнадцатилетнем возрасте он переехал во Флоренцию. Отец отдал Леонардо на обучение в художественную мастерскую Андреа Верроккьо – живописца, архитектора и выдающегося скульптора, человека разностороннего, как многие образованные люди эпохи Возрождения. Леонардо многому научился в мастерской Верроккьо, но скоро, по признанию современников, оставил далеко позади и своих соучеников, и своего учителя. Одна из наиболее ранних работ Леонардо да Винчи, дошедших до нашего времени, - «Мадонна с цветком», или «Мадонна Бенуа» (1478). Добиваясь впечатления реальности, Леонардо старался сделать изображение объёмным, рельефным. Основное изобразительное средство художника, которое помогает ему в этом, - светотень, т. е. передача рельефности предметов на плоскости картины с помощью игры света. Леонардо, который знал и изучал вопросы падения и отражения светового луча, сознательно, как учёный, подметил и передал множество оттенков света, тончайшие переходы тени, иногда прерывая густую тень нежной полосой отсвета. Этими изобразительными средствами Леонардо пользовался на протяжении всего своего творчества. В 1481 г. Леонардо да Винчи покинул Флоренцию и переехал в Милан. Первым поручением в Милане было создание бронзового конного памятника. Но грандиозный многолетний труд Леонардо погиб. Пострадала и другая важная работа, выполненная в Милане, - фреска «Тайная вечеря», написанная в 1495 – 1497 гг. на стене трапезной в монастыре Санта Мария делле Грацие. Последние два десятилетия жизни Леонардо провёл в скитаниях, переезжая с место на место, не находя настоящего применения своим талантам. Наиболее важное из произведений этого периода – портрет, известный во всём мире под названием «Джоконда» (начало 16 в.). Последние годы жизни Леонардо да Винчи провёл во Франции и умер в 1519 г. в замке Клу близ Амбуаза. До нашего времени дошло всего около десяти картин Леонардо, бесспорно выполненных им самим, но кроме того, много рисунков, чертежей и различных записей.

Самым светлым и радостным художником эпохи Возрождения был **Рафаэль Санти (1483 – 1520)** из города Урбино. Всем своим творчеством Рафаэль говорил: человек должен быть прекрасен – у него должно быть красивое и сильное тело, всестороннее развитый ум, добрая и отзывчивая душа. Таких людей изображал Рафаэль в своих картинах. Таким человеком был он сам. Рафаэль родился в 1483 г. Первые уроки рисования и живописи он получил у своего отца – художника и поэта Джованни Санти. Семнадцати лет Рафаэль приехал в город Перуджа и стал учеником художника Перуджино. Одна из картин Рафаэля этого времени – «Сон рыцаря »

(конец 15 в.). В 1504 г. Рафаэль приехал во Флоренцию – город, где в то время жили и работали величайшие художники Италии Леонардо да Винчи и Микеланджело. Здесь есть у кого учиться. И Рафаэль учится. Учится и работает. Более всего его привлекает в это время образ мадонны с ребёнком. Флорентийский период творчества Рафаэля называют «Периодом мадонн». Тогда он создаёт картину «Мадонна Грандуке» (ок. 1505 – 1506). Написанный Рафаэлем в эти годы автопортрет совершенно естественно входит в галерею прекрасных образов, созданных им. В 1508 г. папа Юлий 2 вызвал Рафаэля в Рим и одновременно с другими художниками поручил ему роспись станц – парадных залов Ватиканского дворца. Вскоре Юлий 2 приказал рассчитать всех художников и оставил одного Рафаэля. С 1509 по 1517г. было расписано три зала, лучший из них «зал Подписи». Около 1511 г. был создан портрет Юлия 2. Современник художника историк искусства Вазари говорил: « Он исполнил портрет папы Юлия так живо и правдоподобно, что было жутко на него глядеть, словно бы и в самом деле он сидел перед нами живой…». Умевший так точно передать в портрете неповторимую внешность, неповторимую духовную жизнь человека, Рафаэль совсем по - другому работал над образами мадонн. Обаятельный образ женщины создал Рафаэль в прославленной картине «Сикстинская мадонна» (1515 – 1519). Рафаэль был не только великим живописцем, но и превосходным архитектором. Он строил дворцы, виллы, церкви, небольшие часовни. В 1514 г. папа поставил Рафаэля во главе строительства величайшего в мире купольного храма – собора св. Петра. Смерть прервала эту работу Рафаэля. 6 апреля 1520 г., в возрасте 37 лет, он умер. Его похоронили в одном из красивейших зданий Рима – в Пантеоне, который стал усыпальницей великих людей Италии.

Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) родился 6 марта 1475 г., детство провёл во Флоренции. Ему было 13 лет, когда он стал учеником художника Гирландайо. К 25 годам он создал уже много скульптурных работ, лучшие из которых – «Вакх» (ок. 1497 – 1498) и «Оплакивание Христа» (1498 – 1501). В 26 лет художник берётся за невероятно трудную работу. Один скульптор начал высекать статую из мраморной глыбы высотой более 5м, но испортил мрамор и бросил его. Лучшие мастера, даже Леонардо да Винчи, отказались делать скульптуру из этого искалеченного мрамора. Микеланджело согласился. Через три года статуя была готова. Это был иудейский мальчик Давид, победивший в единоборстве врага своей родины – самого сильного филистимлянина великана Голиафа. В 1505г. статую поставили на площади Флоренции, под открытым небом, чтобы её видели все. Более трёх столетий простояла здесь любимая мраморная статуя флорентийцев, которую жители называли Гигантом. В 1873 г.статую перенесли в Академию художеств, в специально для неё построенный зал. На её месте по требованию жителей была поставлена мраморная копия, а на площади Микеланджело в 1875 г., когда отмечалось 400 – летие со дня рождения скульптора, воздвигли бронзовую копию Давида. В 1508 г. папа Юлий II дал Микеланджело заказ – сделать роспись потолка Сикстинской капелла в Риме. Размеры будущей росписи превышали 600 кв. м. В невероятно трудных условиях, лёжа на спине, на высоких лесах, художник сам, без помощников, воссоздал в образах на потолке капеллы библейскую легенду, повествующую о событиях от сотворения мира до потопа. Лучший образ этой росписи – первый человек Адам. Четыре года провёл Микеланджело за этой работой. От чрезмерного и постоянного напряжения у художника болело всё тело. Его глаза почти перестали видеть: чтобы прочесть книгу или рассмотреть какую – нибудь вещь, ему надо было поднимать её высоко над головой. Постепенно этот недуг прошёл. В 1520 г. Микеланджело принялся за сооружение во Флоренции гробницы Медичи – правителей города и в 1534 г.(время строительства затянулось из за восстания в 1527г., в котором убеждённый республиканец Микеланджело принял деятельное участие) закончил капеллу и находящиеся в ней гробницы Джулиано и Лоренцо Медичи. В 1534 – 1541 гг. в той же Сикстинской капелле, где он расписывал потолок, художник создаёт фреску «Страшный суд». В 1545 г. он кончает, наконец, гробницу папы Юлия ii, заказ на которую получил 40 лет назад. Лучшие статуи для этой гробницы были созданы ещё в 1513 – 1516 гг. Это фигура Моисея, по библейской легенде – грозного и мудрого вождя еврейского народа, и изваяния двух связанных пленных юношей («Рабы»). Умер Микеланджело 18 февраля 1564 г. Его тело тайком увезли из Рима и похоронили на родине. И сейчас во Флоренции на площади Микеланджело стоит бронзовая копия Давида как памятник художнику, который своим искусством утверждал и защищал свободу и красоту человека.

Высокое Возрождение, также как и Раннее, оставило нам не мало сооружений, которые по праву считаются шедеврами мировой архитектуры.

Автором многих из них был замечательный архитектор **Донато д`Анджело Браманте (1444-1514)**. Наиболее блестящие сооружения, принесшие Браманте славу величайшего архитектора своего времени, он создал в Риме. Среди лучших его работ – грандиозные ватиканские сооружения (начаты в начале 16 в.). В одном из римских монастырей Браманте построил маленькую церквушку – Темпьетто (1502 – 1503). Уже современники считали её шедевром. Созданный затем Браманте проект собора св.Петра (1506 – 1514) не был им осуществлён. Но мысль зодчего о создании грандиозного купольного сооружения не пропала даром. Её использовали в своём проекте собора св.Петра Рафаэль и Микеланджело.

Венецианские живописцы 15в. (позднее Возрождение) получали заказы на картины главным образом от церкви. Чаще всего они изображали мадонну, торжественно восседающую на троне в окружении ангелов и святых.

Во второй половине 15 в. самым крупным художником Венеции был **Джованни Беллини (1430– 1516).** Фигуры людей на его картинах написаны объёмно, позы их естественны и в тоже время неизменно величавы. При изображении неба ему удавалось передать глубину пространства, воздушность дали. Но ученики Беллини – Джорджоне из Кастельфранко и Тициан Вечеллио оставили учителя далеко позади, открыв перед живописью своего времени новые возможности. В своём родном городе Джорджоне (1477 – 1510) создал для церкви картину, известную под названием « Мадонна Кастельфранко» (ок. 1505). К началу 16 в. европейские художники уже научились подмечать особенности родной природы, однако пейзаж по-прежнему служил главным образом фоном для фигур. В картине «Гроза» (ок. 1505) Джорджоне отвёл пейзажу главную роль. В эпоху Возрождения нередко изображали Юдифь – героиню древнего сказания- как символ героизма, подвига. Джорджоне не обошёл эту тему и создал свою «Юдифь» (ок.1502). В 1510 г. Джорджоне, ещё молодой, погиб от чумы. Незаконченной осталась его картина «Спящая Венера» (1507 – 1508). Работу погибшего друга закончил один из величайших мастеров Возрождения Тициан.

Тициан Вечеллио (1477 или 1485 – 1576) прожил долгую жизнь. Произведения позднего периода его творчества сильно отличаются от ранних. Между 1500 и 1516 г. он написал ряд картин на евангельские, мифологические, аллегорические сюжеты. Их роднит энергия и сила цвета, тонкая и живая передача обнажённого тела, тёплое сияние солнечного света. 1517 – 1530 годы – время, когда талант Тициана достигает зрелости, а слава его выходит за пределы Италии. Художник свободно обращается с сюжетами, которые избирает. Тициан в совершенстве владел искусством выражать чувства и настроения человека в сочетаниях красок. Пример этому его полотно «Праздник Венеры» (1518) и громадная картина «Ассунта» («Вознесение Марии», 1518). Много сил отдавал художник портретной живописи. Окружённый почётом и восхищением современников, он жил богато и независимо. Венецианская знать, германский император и испанский король добивались согласия Тициана работать для них. Но он выполнял лишь те заказы, которые были ему по душе. В портретах Тициан добивался не только внешнего сходства, но и смело раскрывал черты характера. К 60 – м годам 16 в. относится его картина «Кающаяся Магдалина» (1560 – 1565). Необычным для той эпохи было произведение поздней поры творчества Тициана – «Св.Себастьян» (1570). На произведениях Тициана учились не только его младшие современники, они оказывали величайшее воздействие на европейскую живопись в течение столетий.

Крупнейшими художниками второй половины 16 в. были также Паоло Веронезе и Якопо Тинторетто.

Паоло Веронезе (1528 – 1588) – великий мастер декоративной живописи, Создатель громадных эффектных картин, украшающих потолки и стены Дворца дожей. Эти картины имеют аллегорические и мифологические сюжеты. Одна из его работ – колоссальная картина «Брак в Кане Галилейской» (1563). Живопись Веронезе живостью и жизнерадостностью, гибкостью фантазии, яркой, сверкающей красочностью, тонким ощущением света. Впрочем, на поздних этапах творчества и в его искусство проникают тревожные, сумрачные настроения. Такой является его картина «Тайная вечеря» (до 1573), переименованная затем в «Пир в доме Левия».

Якопо Тинторетто (1518 – 1594) в юности сделал своим девизом слова: «рисунок Микеланджело, колорит Тициана». Сверкающая красочность роднит его живопись с искусством других венецианцев. Но у Тинторетто много оригинальных особенностей. В картине «Битва архангела Михаила с сатаной» (конец 80-х годов 16 в.) действие перенесено в воздух. В своих поздних произведениях, по большей части сумрачных и взволнованных, Тинторетто передаёт оттенки трагических настроений своих героев, изображает толпы, захваченные порывом бурного чувства.

В те же годы, когда писали свои картины Веронезе и Тинторетто, на севере Италии работал **Андреа Палладио (1508 – 1580)** – лучший архитектор позднего Возрождения. В своём творчестве Палладио использовал приёмы греческой и римской архитектуры, однако он избежал прямого их копирования и создал оригинальные произведения. Великолепные здания, построенные Палладио, украшают его родной город Виченцу и Венецию.

Англия

В Англии эпоха Возрождения началась несколько позже, чем в Италии, и у неё были здесь свои важные отличия. Так же, как и в Италии, в Англии первыми, кто стал выражать в своих книгах мысли и чувства нового времени, были гуманисты. Они не могли говорить лишь о том, как прекрасно быть человеком; они видели, как мучается человек в Англии.

В начале 16 в. появилась первого великого гуманиста Англии **Томаса Мора (1478 – 1535)** – «Утопия». До него никто не осмеливался так прямо говорить правду. Томас Мор написал о жестокости законов, направленных против бедных, о бессмысленности захватнических войн, о несправедливости общественного устройства. В эпоху Возрождения в Англии было много талантливых поэтов, Они создавали произведения о любви, о дружбе, о красоте окружающего мира. Но сильнее всего идеи Возрождения в Англии воплотились на сценах театров.

Вильям Шекспир (1564 – 1616). О жизни Шекспира мы знаем мало. Он не писал воспоминаний и не вел дневника. Рукописи его пьес утеряны. Те немногие клочки бумаги, на которых сохранилось несколько строк, написанных рукой самого Шекспира, или просто стоит его подпись, считаются редчайшими историческими ценностями.Вильям Шекспир родился 23 апреля 1564 г. в маленьком английском городе Стратфорде, расположенном на реке Эйвон. Его отец был ремесленником и купцом. Когда Шекспиру было немногим более двадцати лет, он отправился в Лондон. Оказавшись в большом городе без средств, без друзей и знакомых, Шекспир, как утверждает предание, зарабатывал первое время на жизнь тем, что караулил около театра лошадей, на которых приезжали знатные господа. Позже – это известно достоверно – Шекспир стал служить в самом театре: следил, чтобы актёры вовремя выходили на сцену, переписывал роли, заменял суфлёра – словом, хорошо узнал закулисную жизнь театра. Потом Шекспиру стали поручать маленькие роли в театре. Большим актёром он не стал, но так метко высказывался в своих пьесах об актёрском искусстве, а главное , так мастерски строил свои пьесы, что это свидетельствовало о поразительном знании сцены. Шекспир писал не только пьесы. Его стихотворения – сонеты пленяли современников и продолжают пленять потомков силой чувств, глубиной мысли, изяществом формы. Но главным делом Шекспира, страстью всей его жизни было создание пьес. Ликующая радость жизни, прославление здорового, сильного, отважного, ярко чувствующего, смело думающего человека – вот основное в первых пьесах Шекспира – комедиях : «Укрощение строптивой», «Комедия ошибок», «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь» (1593 – 1600). Пожалуй, самое известное творение Шекспира – первая великая трагедия «Ромео и Джульетта» (1597). После постановки «Юлия Цезаря» , с 1601 по 1608 г., Шекспир создал самые великие трагедии: «Гамлет», «Король Лир», «Макбет» и «Отелло».В последние годы творчества Шекспира (1608 – 1612) его пьесы приобретают иной характер. Они несколько удаляются от реальной жизни. В них начинают звучать фантастические мотивы. В 1612 г. Шекспир написал свою последнюю пьесу – «Буря». Вскоре он оставил театр, а в 1616 г., в день, когда ему исполнилось 52 года, умер. Шекспир был похоронен в церкви родного Стратфорда. Сюда до сих пор со всех концов мира приезжают почитатели его таланта, чтобы поклониться могиле великого драматурга, посетить дом, где он жил, посмотреть его пьесы в Стратфордском мемориальном театре.

Франция

Во Франции Возрождение (Ренессанс) началось на полтора столетия позднее, чем в Италии,- в конце 15 в. Начавшееся с опозданием французское Возрождение приобрело огромный размах и черты невиданной даже в Италии народности.

Прежде всего можно сказать о творчестве величайшего писателя этой эпохи – **Франсуа Рабле (1494 – 1553)**. Рабле – истинный сын своего времени, эпохи Возрождения. Подобно лучшим её деятелям, он поражал разносторонностью своих знаний: он был врачом, юристом, поэтом, архитектором, философом, педагогом и естествоиспытателем. Рабле отличался блестящим остроумием, темпераментом бойца, вдумчивостью учёного. Первую часть своей прославленной книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» он выпустил в 1532 г., последняя, пятая вышла 32 года спустя, в 1564 г.

Группа из семи поэтов, младших современников Рабле, взяла себе название *«Плеяда»* (так называется созвездие из семи звёзд, ярко сияющих на ночном небосводе). Во главе её стоял **Пьер Ронсар (1524 – 1585)**, замечательный лирик. В одном из сонетов Ронсар предсказал любимой им женщине бессмертие. Он оказался прав: простая крестьянка Мария Дюпон, которой Ронсар посвятил сборник «Любовь к Марии» (1555) , вот уже четыресто лет живёт в памяти потомков благодаря стихам. Ронсар многое сделал для обогащения французского языка, который, как оказалось, способен выражать тончайшие оттенки чувств и мыслей. «Плеяду» особенно заботили судьбы родного языка: ведь расцвет культуры непременно требует гибкой, богатой, яркой речи. Соратник Ронсара – Жоаким дю Белле высказывал эти идеи «Плеяды» в сочинении «Защита и прославление французского языка» (1549). За свою короткую жизнь (дю Белле умер тридцати восьми лет, в 1560 г.) он создал стихотворения, ставшие хрестоматийными для французской поэзии. Сонеты дю Белле считаются образцовыми.

Испания

Величайшим писателем - гуманистом Испании, одним из самых замечательных реалистов в литературе Возрождения был гениальный **Мигель Сервантес де Сааведра (1547 – 1616)**. Жизнь Сервантеса, творца «Дон – Кихота», была нелёгкой. Он происходил из обнищавшей дворянской семьи. Хотя Сервантес получил неплохое гуманитарное образование, найти применение своим знаниям и способностям долгое время не мог: незавидная служба в кардинальской свите, солдатская доля и долгие годы алжирского плена, наконец, место разъезжего чиновника по сбору налогов. Будучи на этой службе, он попадает в тюрьму по чужой вине. Сервантес вошёл в писательскую среду, но настоящего признания своего творчества при жизни так и не получил. Рано вступив на литературное поприще, всю силу своего гениального дарования Сервантес обнаружил лишь на склоне лет, когда создал прекрасные повести «Назидательные новеллы», правдивые сцены из народной жизни – «Интермедии» и, наконец знаменитый роман «Дон – Кихот» - эпопею о Рыцаре печального образа и его верном оруженосце Санчо Пансе.

С творчеством Сервантеса испанский роман стал достоянием всего человечества, а **Лопе де Вега (1562 – 1635)** своими драмами поставил испанский театр рядом с театром Шекспира.

Лопе де Вега нашёл своё место в жизни без особых трудностей. В отличии Сервантеса он получил прижизненное признание своего творчества. В каких только литературных жанрах не выступал Лопе де Вега: в драматургии, эпической поэзии и лирике, теории литературы и критике, новелле! Однако первое место в его творчестве, несомненно, принадлежит драматургии. До нас дошло более пятисот пьес Лопе де Вега, преимущественно комедий. Писатель – гуманист Лопе де Вега умел не только развеселить зрителя – он расширял его кругозор, знакомя с историческим прошлым, жизнью других народов – далёкой Руси и заокеанской Америки. По силе политического протеста в творчестве Лопе де Вега особое место занимает его замечательная драма «Фуенте Овехуна» («Овечий источник»). Неизменным успехом у зрителя пользуются комедии: «Собака на сене», «Девушка с кувшином», «Учитель танцев», «Валенсианская вдова».

Германия

«Какая радость жить! Науки процветают, умы пробуждаются: ты же, варварство, возьми верёвку и приготовься к изгнанию!» - так писал в 1518 г. крупнейший немецкий гуманист, талантливый сатирик, писатель и философ **Ульрих фон Гуттен (1488 -1523).** Он происходил из старинного рыцарского рода и владел не только пером, но и мечом. Отец хотел увидеть его служителем церкви, но молодой Гуттен бежал из монастыря и со временем стал одним из наиболее дерзких противников папского Рима. В 1522 г. Гуттен принял деятельное участие в восстании рыцарства против курфюрста (князя) архиепископа Трирского. Но не горожане, ни тем более крестьяне, страдавшие от феодального гнёта, не захотели поддерживать мятежных рыцарей. Гуттен бежал в Швейцарию, где вскоре умер в бедности. Очень остроумны и язвительны его «Диалоги», созданные в 1520 г. Блестящая сатира – знаменитые «Письма тёмных людей» (1515 – 1517) – написана при ближайшем участии Гуттена. «Письма тёмных людей» имели международный успех. Ими с увлечением зачитывались и в Лондоне и в Париже.

Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) был величайшим художником и новатором немецкой живописи. Он родился в Нюрнберге, городе, где процветало книгопечатание. Отец Дюрера был золотых дел мастер. Первые навыки рисования Дюрер получил в мастерской отца. Заметив, однако, что сын проявляет больше склонности к живописи, чем к ювелирному делу, Дюрер – старший отдал пятнадцатилетнего Альбрехта в учение к нюрнбергскому живописцу Вольгемуту. Через четыре года Дюрер отправился в обязательное для каждого начинающего художника путешествие по немецким городам. Он должен был усовершенствовать своё искусство, чтобы получить звание мастера. В середине 90-х годов 15 в. в Италию приехал молодой немецкий художник. Путешествовать в Италию не было в обычае у немецких живописцев, и молодой немец был одним из немногих, кто решился на это. Вернувшись домой, художник написал автопортрет (1498), изобразив себя не простым ремесленником, каким был в те годы в Германии художник, а богато одетым дворянином. Разносторонность интересов, столь характерная для людей Возрождения, отличала и Дюрера. Он писал картины, создавал гравюры на дереве, одним из первых обратился к гравюре на медных досках, был инженером и архитектором, изучал математику, был теоретиком искусства, читал древних авторов, сочинял стихи. Одиннадцать лет спустя после первой поездки в Италию, уже признанным мастером, Дюрер вновь отправился в Венецию. Он удивил итальянцев тонкостью своего искусства, но и сам многому научился у них. От итальянских теоретиков искусства перенял Дюрер учение о пропорциях человеческого тела, а впоследствии и сам внёс много нового в науку о пропорциях. Результаты своих исследований и наблюдений художник изложил в «Четырёх книгах о пропорциях». В 1520 – 1521 гг. Дюрер путешествовал по Нидерландам. И где бы он не был, он везде рисовал. Художник заносил в свои путевые альбомы горные пейзажи и виды городов, зайца и носорога, портреты встречных людей. Его привлекали нравы и обычаи страны, одежда, местные достопримечательности и диковинные вещи. Эти рисунки помогали ему потом создавать рисунки и гравюры. Дюрер создал свыше 200 гравюр. Одна из лучших его гравюр – «Святой Иероним в келье» (ок. 1514). Искусство Дюрера – гравера восхищало современников. Не менее велик Дюрер и в живописи. Святые на его картинах – это живые люди, сильные душой и телом. Его мадонна с младенцем Христом («Мария с младенцем», 1512) столь же красива, как и молодая венецианка, которую Дюрер написал в Италии в 1505 г. Известны и другие его работы: «Три крестьянина» (ок. 1497), «Апокалипсис» (1498), «Четыре апостола» (1526), «Молодой человек» (1512), «Иероним Хольцшуэр» (1526) и т.д.

Значительным мастером немецкого Возрождения был **Лукас Кранах Старший (1472 – 1553).** Кранах много путешествовал, однако большую часть своей жизни провёл при дворе саксонских князей в Виттенберге. Как придворный художник и камердинер князя, он писал парадные портреты, многочисленные картины на религиозные и мифологические темы, украшал залы для приёмов и празднеств. Одна из картин художника запечатлела княжескую охоту – любимое развлечение знати (1529). Кранах одним из первых в Германии стал писать природу родной страны. Пейзаж присутствует у него и в картинах религиозного содержания «Отдых на пути в Египет» (1504). Кранах написал много портретов. Но больше всего ему, пожалуй, удался портрет Мартина Лютера (1532).

Другой замечательный немецкий портретист, **Ганс Гольбейн Младший (1497 – 1543),** не найдя возможности работать в Германии, рано покидает родной город Аугсбург. Он поселяется в Швейцарии, в Базеле – крупном центре книгопечатания. В Базеле Гольбейн иллюстрирует книги, расписывает фасады домов, создаёт рисунки для гравюр. «Пляска смерти (1524 – 1526) –наиболее значительная серия его гравюр. Гольбейн оставил нам замечательный портрет Эразма Роттердамского в профиль (1523), портрет молодого купца Георга Гисе (1532). Гольбейн часто писал портреты людей незаурядных, выделявшихся своими способностями и умом. Таков Шарль де Моретт, посланник французского короля в Англии (1534 – 1535). Портрет Моретта был написан в Лондоне, куда Гольбейн переехал в конце своей жизни. Здесь он стал придворным художником английского короля Генриха VIII. Помимо парадных живописных портретов членов королевской семьи и приближённых короля, Гольбейн создал в это время много карандашных портретов. Они написаны лёгкими, уверенными штрихами и нередко подцвечены цветным мелком.

Сложной и трагической была судьба художника **Матиаса Грюневальда (после 1460 – 1528).** За свою приверженность идеалам реформации и сочувствие восставшим крестьянам он лишился места при епископском дворе в Майнце, где считался придворным художником, вынужден был бежать и лишь чудом избежал суда церкви. Его живопись выделяется редкой для немецких художников эмоциональной насыщенностью цвета. Грюневальд писал картины исключительно на религиозные сюжеты. Наиболее известная работа – алтарь для монастыря в Изенгейме (ок. 1512 – 1516).

Нидерланды

Раннее нидерландское Возрождение, пришедшее на смену средневековью, можно сравнить с человеком, проснувшимся после долгого сна и с удивлением и восторгом увидевшим, как хорош окружающий мир. Всё ему кажется прекрасным, исполненным глубокого смысла – и серебристый утренний свет, пронизывающий влажный воздух, и цветы, и тихие улочки с домами под остроконечными крышами, и очаг, и нехитрая домашняя утварь, и, конечно люди. В Нидерландах мы не встретим фресок, как в Италии, но зато в эпоху средневековья здесь, как и в других странах Северной Европы, процветало утончённое искусство книжной миниатюры. Иллюстрации рукописей выполнялись с таким виртуозным мастерством, такими сияющими красками, что книги превращались в настоящие драгоценности. Да они и ценились на вес золота. Именно нидерландцам, требовавшим от краски сочности и насыщенности цвета, принадлежит честь усовершенствования техники масляной живописи, которая позже распространилась по всей Европе под названием фламандской манеры. Считают, что изобретателями этой техники были знаменитые **братья Губерт ван Эйк (ок. 1370 – 1426) и Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441)**. Прославленный Гентский алтарь (1426 – 1432) создан братьями ван Эйками. Учёные до сих пор спорят, пытаясь определить, какие сцены алтаря писал Губерт и какие его младший брат Ян. Очевидно, начал работу Губерт, а после его смерти заканчивал Ян. Можно предположить также, что наиболее новаторская живопись принадлежит Яну, более передовому, чем Губерт, который был ещё связан с готическим искусством. Ян ван Эйк – художник, математик и дипломат – был настоящим человеком Возрождения. Тишиной и спокойствием веет от портрета четы Джованни и Джованны Арнольфини (1434).

Совершенное искусство ван Эйков как бы открыло глаза нидерландским мастерам 15 в. и на возможности живописи, и на значительность реального мира. Блестящий и суровый **Рогир ван дер Вейден (1399 – 1464),** умелый рассказчик **Дирик Боутс (ок. 1410 – 1475),** исключительно талантливый и своеобразный мастер, ближе других подошедший к итальянскому Возрождению, **Гуго ван дер Гус (ок. 1435 – 1482)** завоевали нидерландскому искусству 15 в. мировую славу. Даже в Италию стали приглашать северных художников, учась у них живописному мастерству.

В небольшом провинциальном местечке Гертогенбосхе работал один из самых странных и загадочных мастеров во всей истории искусства **Иеронимус ван Акен (ок. 1450 – 1516), известный под именем Босха.** Его картины населены причудливыми и злобными существами: хвостатыми чудовищами, рыбами на конских ногах, невиданными пресмыкающимися. Босх, как не один художник до него, связан с народом, с его суевериями, с его юмором и фольклором. Есть старая фламандская пословица: «Мир – стог сена: каждый берёт из него то, что удаётся ухватить»; и Босх пишет картину «Воз сена» (конец 15 – начало 16 в.). Искусство Босха интересно тем, что в свои композиции на религиозные темы он вводит бытовые и пейзажные мотивы.

Художник – мыслитель, **Питер Брейгель Старший (между 1525 и 1530 – 1569),** напряжённо думающий о смысле существования человека, он намного опередил своё время. Его яркому таланту было тесно в рамках общепринятых сюжетов и даже жанров современной ему живописи. Европейское искусство того времени не знало настоящего пейзажа – природа была лишь фоном, сценой на которой действовали люди. И только Брейгель открыл для живописи полную самостоятельного значения жизнь природы, смысл смены времён года, величие и красоту пейзажа. Совсем молодым художником Брейгель ездил в Италию, где работали тогда Микеланджело и великие венецианцы, но его индивидуальность оказалась слишком сильной для того, чтобы поддаться влиянию даже таких мастеров. Гораздо сильнее и важнее для Брейгеля оказались впечатления от грандиозных панорам моря и Альпийских гор. Природа стала главным героем его произведений. И вместе с лёгкими и точными линиями путевых рисунков Брейгеля в мировое искусство вошёл пейзаж. Позже, уже зрелым мастером, Брейгель написал знаменитую серию пейзажей «Времена года». Точности и выразительности его силуэтов могут позавидовать лучшие рисовальщики мирового искусства. Пример этому картина «Охотники на снегу» (1565). Доброжелательное внимание художника привлекают простые крестьяне. И здесь Брейгель стал первооткрывателем нового жанра – бытового крестьянского, получив за это от потомков прозвище Мужицкий («Крестьянский танец», 1567). Всё мрачнее и пессимистичнее становится искусство художника к концу 1560-х годов. В 1568 г., незадолго до смерти, Брейгель пишет свою самую значительную и мрачную картину «Слепые».

Творчество великого нидерландского гуманиста **Дезидерия Эразма Роттердамского (1469 – 1535)** тесно связано с немецким Возрождением. Дезидерий Эразм Роттердамский пользовался славой одного из самых образованных людей Европы. Он решительно выступал против церковного мракобесия, побывал во многих странах, и всюду его восторженно встречали многочисленные почитатели. Редкий успех выпал на долю его замечательной сатиры «Похвальное слово Глупости».

Мы рассмотрели, что искусство эпохи Возрождения в разных странах имело свои особенности. Но подчеркнём, что общим и главным для искусства этого времени был реализм. Реализм искусства эпохи Возрождения был большим шагом вперёд от символического и условного искусства средневековья. Перед глазами мастеров открылась красота человеческого тела и окружающей природы. Живой интерес к человеку, его переживаниям, мыслям и поступкам породил в живописи, скульптуре, литературе, графике жизненный, яркий и сложный образ человека, и прежде всего человека – деятеля, мыслителя, героя.

В реализме, в любви к жизни, к человеку, ко всему окружающему миру – неиссякаемая сила искусства эпохи Возрождения.