Реферат по предмету: «Культурология»

Тема:

«Культура и искусство эпохи Возрождения»

План

1. Характеристика эпохи Возрождения
2. Портретный жанр
3. Художественный метод эпохи Возрождения

4. Основные этапы развития искусства Возрождения

4.1 Раннее Возрождение

4.2 Высокое Возрождение

4.3 Позднее Возрождение

4.4 Северное Возрождение

Список используемой литературы

1. **Характеристика эпохи Возрождения**

Западноевропейская культура XIV-XIV вв. получила название культуры Возрождения. Термин «Ренессанс» (Возрождение) впервые употребил Д. Вазари в книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550 г.): имелось в виду возрождение античной культуры в новую историческую эпоху. Выделяют следующие основные этапы Ренессанса: Раннее Возрождение (Петрарка, Альберти, Боккаччо), Высокое Возрождение (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль), Позднее Возрождение (Шекспир, Сервантес).

Ренессанс возникает в Италии, а затем распространяется в других странах Европы: Англии, Германии, Франции, Испании и т. д., обретая национальные черты и особенности. Культура эпохи Возрождения во многом оказалась противоположной культуре средневековья, ибо авторитету духовного писания и церкви было противопоставлено индивидуальное право человека на собственную жизнь и духовное творчество.

В эпоху Возрождения культура окончательно теряет культовый, священный характер и становится «произведением» человека, его «мудростью» и «деянием». По мнению гуманистов, именно Человек является подлинным творцом культуры и венцом всего мироздания. Поэтому сама культура ориентируется на ***индивидуальный тип*** ***духовной деятельности***, который становится основополагающим для всего последующего культурного развития. Представления о человеке как о свободной и самостоятельной личности, могущей ценой собственных усилий выходить за свои физические конечные пределы, явилось главным открытием гуманизма и означало рождение нового взгляда на человека, его природу и назначение в мире.

Однако зарождающаяся капиталистическая экономика опиралась на людей третьего сословия, которые являлись потомками бюргеров, вышедших из средневековых крепостных и переселившихся в города. Из этого свободного населения первых городов развивались первые элементы буржуазии, которой были свойственны, в первую очередь, прагматизм и расчетливость, чужд трагизм мироощущения и поиски духовности. С одной стороны, росло уважение к человеку, способному изменить мир и свою собственную судьбу, с другой – эти люди нередко оказывались не приземленными и далекими от романтики и стремления к духовному самосовершенствованию, без которого человек не мог стать Человеком.

Идеалом Ренессанса явился образ Человека универсального, самого себя созидающего. Высоко ценилось образование (но уже светское), развитие нравственных качеств и всесторонне развитых интересов личности, ее физическое совершенство. Этот образ был не столько прямым отражением эпохи, сколько великой мечтой гуманистов, обретая в искусстве живую плоть и кровь. Вот почему именно искусство более других форм духовной культуры той эпохи смогло отразить дух Ренессанса.

Существенное значение в эпоху Возрождения имели не только ее идеи, но и практическое их воплощение. Леонардо да Винчи отмечал: «Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, ступающий на корабль без руля или компаса». Своим интересом к античности выдающиеся деятели Возрождения положили начало новой гуманитарной, светской культуре, обращенной к человеку и исходящей из него. Человечество вновь ощутило потребность в искусстве утраченного «золотого века» античной культуры с присущим ему подражанием телесным физическим формам природного мира, воспринимаемых непосредственно органами чувств.

Созданное человеком, по мнению гуманистов эпохи Возрождения, уравнивает его с Богом, ибо своими трудами он завершает дело творения мира. Благодаря своим способностям человек улучшает, облагораживает и совершенствует то, что непосредственно дано природой, полагали гуманисты, он способен возвыситься над ограниченностью своего физического существования, делая шаг в сторону свободы. Обращаясь к наследию античной культуры, гуманисты с особым почтением относились к Платону, Аристотелю, Лукрецию и другим авторам той эпохи. Их привлекала не только глубина их концепций, но и всесторонняя образованность и тонкий вкус, умение создавать философские и эстетические теории и одновременно разбираться в современном им искусстве, доказывая неразрывную связь теории и практики.

Возрождая античную традицию рассматривать искусство как отражение жизни, гуманисты не следовали ей слепо. По их мнению, искусство не просто уподобляется реальным предметам и человеку, а стремится зеркально отобразить общее, не забывая при этом и об индивидуальном. Художественный метод Ренессанса не копирует художественный метод античности, возводя ее принципы в абсолют, а творчески их развивает. Античность обобщила и рационально сконструировала свои художественные образы в искусстве с позиции обобщенного идеала, создав свои шедевры. А Возрождение сумело отразить человека и реальность с позиции уже нового эстетического идеала, концентрируя внимание, с одной стороны, - на их индивидуальности и неповторимости, рассматривая человека как уникальное творение природы и Бога, а с другой, понимая, что реальный человек часто столь несовершенен, что искусство должно сконструировать отдельные его черты в общее целое.

2. Портретный жанр

В портретном жанре живопись закрепила особый тип человеческого лица – достойного и благородного, осознающего собственные возможности и исполненного волей творца своей судьбы. Ощущение человеческого достоинства нашло отражение уже в искусстве переходного периода позднего средневековья во фресковой живописи художника Джотто и «Божественной комедии» Данте – одного из гуманистов эпохи Возрождения.

Поворот от средневековой мысли к идеалам Ренессанса происходил постепенно. Мистицизм и непререкаемый авторитет церкви долгое время господствовал в мышлении и повседневной жизни человека той эпохи. Не сразу живопись и поэзия из разряда низших ремесел, какими они были в античную эпоху, перешли в категорию свободных профессий. Так, семья Микеланджело считала для себя позором, что член их семьи выразил желание стать художником, что было типичным для того времени. Однако другой взгляд уже заявил о себе. Подобная ситуация отразила более глубокую тенденцию, обнаружившую себя в эпохе Возрождения, когда одно мировоззрение еще окончательно не умерло, а другое уже зародилось. В этом выразилось величие и трагизм Ренессанса, культура которой впитала в себя все ее противоречия.

Наряду с гуманистическими идеями, средневековые авторитеты в лице св. Августина (Блаженного) продолжали жить в новом поколении поэтов и художников – Петрарка и Боккаччо, Альберти и Дюрер и другие. Петрарка считал, что поэзия не противоречит теологии, которая фактически есть та же поэзия, но обращенная к Богу. Сами отцы церкви, по его мнению, пользовались поэтической формой, ибо псалмы – это та же поэзия. Боккаччо называл поэзию сестрой теологии, органической частью Библии, способствующей достижению добродетели. Задачу поэзии он видел в том, чтобы направить мысли человека к божественным ценностям. А осудить поэзию означало осудить метод самого Христа. Для ранних мыслителей эпохи возрождении, как и для средневековых отцов церкви, высшее совершенство проистекало от Бога. По мнению Альберти и Леонардо да Винчи, художник должен походить на священника благочестием и добродетелью. А сама живопись должна стать божественной, проникнуться любовью к богу. Повторяя слова Данте, Леонардо да Винчи писал, что художники являются «внуками Бога».

Таким образом, светское направление в искусстве в эпоху Возрождения появилось не сразу и не путем всеобщего отказа от божественной цели. Оно зародилось, постепенно вследствие вторжения в духовную сферу запросов, основанных во многом на материальном интересе нового социального класса и возрастающего интереса к классическому наследию античной культуры. Поэты и художники стремились завоевать к себе уважение не только благодаря своим моральным достоинствам, но и интеллектуальным способностям. Все больше в обществе ценилась всесторонняя образованность, а также умения и навыки в различных областях человеческой деятельности. Настоящий поэт, по мнению Боккаччо, должен обладать знанием грамматики, риторики, археологии, истории, географии, а также различных видов искусства. У него должен быть яркий, выразительный язык и обширный запас слов. Затраченный труд художника и необходимые всесторонние знания становились критерием искусства. Не случайно великих людей того времени называли «титанами». Скорее, они сами явились прообразами того идеального Человека, который провозглашался венцом природы.

Действительно, роль художника в обществе была в эпоху Возрождения столь важна и благородна, что основой его труда могло быть только универсальное знание, а, следовательно, художник должен быть одновременно еще и философом, мудрецом. Так, Боккаччо считал, что поэты не подражают мудрецам, а сами являются таковыми. Леонардо да Винчи прямо заявлял, что живопись и есть философия, ибо она полна глубокого размышления над движением и формой. Она дает подлинное знание, поскольку «размышляет в красках» об истинной сущности явлений природы и самого человека. Кроме того, художник не просто отражает и копирует природу, но и критически размышляет над всем, что видит. В «Трактате о живописи» Леонардо да Винчи советует художникам «подстерегать» красоту природы и человека, наблюдать их в те мгновения, когда она наиболее полно в них проявляется: «Обрати внимание под вечер на лица мужчин и женщин в дурную погоду, какая прелесть и нежность видна в них».

По мнению Альберти, красота как «некое согласие и созвучие частей», коренится в природе самих веще, и задача художника сводится к подражанию природной красоте. Прекрасное для гуманистов носит объективный характер, а художник должен как в зеркале отразить существующую в мире красоту, уподобляясь зеркалу. При этом среди видов искусства предпочтение отдавалось живописи, которая оказала влияние на другие виды искусства, в том числе на литературу. Именно в области живописи в эпоху Возрождения были сделаны значительные открытия – линейная и воздушная перспектива, светотень, локальный и тональный колорит, пропорция. Верность природе не означала для гуманистов слепого подражания ей. Красота разлита в отдельных предметах, и в произведении искусства художник должен стремиться собрать их воедино. Невозможно, - писал А. Дюрер, - чтобы художник «смог срисовать прекрасную фигуру с одного человека. Ибо нет на земле такого красивого человека, который не мог быть еще прекраснее».

3. Художественный метод эпохи Возрождения

Своеобразием художественного метода эпохи Возрождения явилось то, что они ориентировались на создание средствами искусства некоего идеала, которому необходимо следовать. В этом ренессансный метод действительно напоминал художественный метод античности. Однако были и свои особенности. Такой особенностью явилось появление в живописном искусстве множества женских образов, что не было характерно для искусства предшествующих эпох. Интерес для художника эпохи Возрождения представлял не только образ Богоматери, как в средние века, или богинь, как это было в античности, но в первую очередь, светских женщин, портреты которых стали недосягаемыми образцами гармонии и совершенства. Возвышенный идеал женской красоты культивировался не только в живописи благодаря Рафаэлю, Леонардо да Винчи, Тициану, Боттичелли и другим художникам, но и в литературе, что привело к рождению светлого образа Лауры у Петрарки, продолжающего оставаться недосягаемым в мировой поэзии.

Однако несмотря на идеализацию художественных образов средствами искусства, эстетические принципы эпохи Возрождения были реалистическими и тесно связанными с художественной практикой того времени. Остановимся на рассмотрении основных этапов развития искусства Возрождения, в каждом из которых проявились свои характерные черты и особенности.

4. Основные этапы развития искусства Возрождения

4.1 Раннее Возрождение

Этап ***Раннего Возрождения*** (XV в.) явился необычайно плодотворным для развития всего мирового, а не только итальянского искусства. Раннее Возрождение (Кватроченто) знаменовало собой появление и расцвет множества индивидуальностей практически во всех видах искусства и художественной деятельности. Вера гуманистов в разум и безграничные человеческие возможности принесли свои плоды. Художников высоко ценили и уважали. Приглашали к своему двору римские папы, герцоги и короли. Однако их искусство не становилось при этом придворным. Высоко ценилась личная свобода художника. О свободе человека и его месте в мире великий гуманист П. Мирандолла писал: «В конце дней творения создал Бог человека, чтобы он познал законы вселенной, научился любить ее красоту, дивиться ее величию. Я, - говорил творец Адаму, - не прикрепил темя к определенному месту, не обязал определенным делом, не сковал необходимостью, чтобы ты сам, по собственному желанию, избрал место, дело и цель, какие ты свободно пожелаешь, и владел ими… Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты…сам себе сделался творцом и сам выковывал окончательно свой образ. Тебе дана возможность пасть на степень животного, но также и возможность подняться до степени существа богоподобного – исключительно благодаря твоей внутренней воле».

Основателями изобразительного искусства раннего Возрождения по праву считаются художник Мазаччо, скульптор Донателло, а также архитектор и скульптор Брунеллески. Все они работали во Флоренции в первой пол. XV в., но их творчество оказало заметное влияние на художественную жизнь всего Возрождения. Художником «мужественного стиля» называли Мазаччо, поскольку он сумел создать в живописи объемные «скульптурные» образы, используя трехмерную пространственную глубину полотна. Он по-новому увидел действительный мир и по-новому запечатлел его средствами живописи, что неизбежно привело к изменению не только художественного языка, но и пространственно-художественного мышления в целом. Донателло принадлежала заслуга в создании школы рельефного искусства, а также круглых статуй, свободно существующих вне архитектурного целого. Брунеллески удалось создать светскую по духа, изящную и легкую архитектуру, возродив традиции античности на новой почве, доведя рационализм и гармонию до своего совершенства. Унаследованный от греков и основанный на рационализме художественный метод зажил в эпоху Возрождения новой жизнью.

Художник позднего Кватроченто Сандро Боттичелли в своих произведениях создал удивительно одухотворенные и прекрасные женские образы («Весна» и «Рождение Венеры») и другие. С. Боттичелли обладал редким даром соединять в своем искусстве черты античной и христианской мифологии. Другой особенностью его манеры являлось тяготение к готике. Сквозь умело построенные ритмические композиции и использование волнистых линий просвечивает неземная красота земных женщин, скрытая под покровом легкой вуали. Присутствие ореола таинственности и нежности способствовало созданию необыкновенно легких и совершенных женских образов, вошедших в сокровищницу мирового искусства.

4.2 Высокое Возрождение

Искусство Ренессанса не стояло на месте: если для Раннего Возрождения были характерны поиски и стремление создать новое, то Высокое Возрождение отличала зрелость и мудрость, сосредоточенность на главном. Именно в то время были рождены шедевры, ставшие символами не только всей эпохи, но также шедеврами мировой культуры всех времен и народов.

Главной фигурой в культуре этого периода, безусловно, являлся Леонардо да Винчи, чей талант отличался разносторонностью. Вершиной творчества Великого Леонардо по праву считается создание образа Моны Лизы (Джоконды), тайна которой до сих пор остается неразгаданной и она ушла вместе с ее автором. Величие и спокойствие, горделивая осанка и отсутствие надменности и фальши, гениально и просто подчеркивают истинный облик вечной женственности, парящий над всем лживым, неистинным, сиюминутным и недостойным внимания. Созданный Леонардо на все века образ прекрасной женщины предстает перед зрителем на фоне достаточно абстрактного пейзажа, который мало занимал внимания у художников Возрождения. Пейзаж также подчеркивал обобщенность и символичность образа, его вневременность. «Джоконде» удалось затмить многие шедевры мирового искусства, созданные как самим Леонардо, так и другими художниками.

4.3 Позднее Возрождение

Позднее Возрождение со всей очевидностью обнаружило кризис гуманизма, который сумел гениально отразить в своем творчестве В. Шекспир. Образ Гамлета стал во многом символичным. В нем наилучшим образом выражено стремление осуществить свой жизненный выбор, согласующийся с законами совести. «Быть или не быть?» поистине стал вопросом всех вопросов, которые когда-либо волновали человечество и отдельную личность. Поиски собственного пути и смысла жизни, а также намерение осуществить правильный выбор сегодня актуальны как никогда. Величие и масштабность шекспировского героя свидетельствуют о гениальности его создателя, вошедшего в плеяду «титанов» эпохи Возрождения.

С конца XV в. назревает кризис гуманизма, вызванный во многом политическим и экономическим ослаблением Италии. В связи с открытием Америки (1494 г.) торговля с Северной Италией и ее экономическое могущество идет на убыль, она подвергается военному разорению и теряет независимость. Неустойчивость миропорядка, его ценностей и как следствие этих процессов кризис идеалов, которыми жило не одно поколение гуманистов.

Со всей очевидностью черты кризиса гуманизма отразились в творчестве литературных гениев позднего Возрождения – Шекспира и Сервантеса. Не случайно мир представлялся Гамлету «садом, поросшим сорняками». Весь мир для него – «тюрьма с множеством затворов, темниц и подземелий, причем Дания – одна из худших». Эгоистическая воля отдельных людей все больше препятствовала свободному развитию человеческой личности. Гамлетовский вопрос «быть или не быть?» заключал в себе всю противоречивость эпохи позднего Возрождения, а также трагизм человеческой личности в ее стремлении быть свободным в несвободном мире.

В отличие от Шекспира, Сервантесу удалось показать те же процессы, происходящие с миром и отдельным человеком, но уже в комической форме. Созданный им образ Дон-Кихота – идеального героя, живущего по своим собственным законам, согласующимся с общими представлениям о добре и зле, также стал нарицательным. Однако идеальные герои могли существовать только в мире искусства, а реальный мир продолжал жить по своим жестким законам зарождающегося капитализма, который диктовал свои устои человеческого общежития. Неизбежно, что борьба героя Сервантеса с ветряными мельницами не могла закончиться удачно, а у расчетливого и бережливого новоявленного буржуа вызывала только смех и ничего, кроме смеха.

4.4 Северное Возрождение

Благодаря бурно развивающимся экономическим и культурным связям, возросшему интересу к образованию, а также общности тенденции в развитии истории европейских народов и становлении их государств, идеи и эстетические идеалы итальянского возрождения распространились по всему европейскому континенту севернее Италии. При этом, ***Северное Возрождение*** не стало копировать достигнутое, а внесло свой неповторимый вклад в эпоху Ренессанса и создало свои шедевры. В культуре XV-XVI вв. в Германии, Франции и Нидерландов еще сохранялось готическое искусство средневековья, однако все заметнее тенденции эволюции от религиозной схоластики в сторону создания светского искусства.

Заметный вклад в искусство Северного Возрождения внесли такие художники, как Питер Брейгель и Иероним Босх, творчество которых в течение нескольких столетий оказывалось в тени, но с конца ХХ в. вызывает все более пристальный интерес. Нидерландского художника П. Брейгеля называют «мужицким» и его картины нельзя спутать с другими ввиду искреннего интереса художника к быту простых крестьян. Брейгель как никто другой реалистически точно живописует не только сами образы, но и обстановку, в которой живут его герои, проявляя интерес к деталям крестьянского быта. Однако не только сюжеты из крестьянской жизни находятся в поле зрения художника, но и природа, подчеркивающая естественность жизни простолюдинов, которым чужды дворцы и красивая одежда, затейливые прически и наряды. Взгляд Брейгеля не беспристрастен: он останавливает свое внимание на житейских ситуациях, в которых проявляются характеры обыкновенных и во многом несовершенных людей, к которым художник проявляет искренний интерес и относится с теплотой и пониманием, а нередко и с иронией (как, например, в картинах «Страна лентяев» или «Крестьянский танец»). Брейгель демонстрирует свое мастерство не только в умении создавать образы своих современников, лица которых «не обезображены интеллектом», но и использует сочный и теплый колорит, подчеркивающий отношение к своим героям. Помимо жанровых полотен, Брейгель подарил миру прекрасный зимний пейзаж «Охотники на снегу», ставший шедевром мирового искусства пейзажа. А его известная картина «Слепые» достигает символической обобщенности и глубины в трактовке образов, обращая внимание на то, что именно несовершенство рода человеческого, его слепота и безверие среди прочих недостатков ведут к гибели. И как важно, кто является поводырем человека, кто ведет его по жизненному пути – такие же, как он – слепцы и убогие, или более совершенные?

Символические образы искусства требуют разгадки, вдумчивого знакомства с творениями великих художников, их биографией, эстетическими традициями и исторической обстановкой, в которой создавались произведения. К созданию символических образов прибегают далеко не все художники, а лучшие из лучших. Символизация образов была присуща также другим выдающимся мастерам Северного Возрождения – например, И. Босху и А. Дюреру.

Отличительной чертой живописи Северного Возрождения, по сравнению с итальянским, явилось создание прекрасных реалистических портретов, принадлежащих кисти Ян Ван Эйка, Ганса Гольбейна Младшего, Лукаса Кранаха и других мастеров живописи. Образ человека в портретах этих художников заметно интеллектуализируется и все более приобретает индивидуальные черты. Внимание художников все чаще сосредоточивается на деталях: становятся важными и представляющими интерес и обстановка (интерьер дома), и одежда, и позы, и прически и т.д. Уточняются и детализируются пейзаж и жанровые сцена из повседневного быта. Изобразительное искусство отразило тенденции, которые появились в жизни отдельного человека того времени, интересы своих современников, потребности которых все более приземлялись и уже не столь часто их взор был обращен с грешной земли на небо.

Античный идеал гармоничного и совершенного душой и телом человека оказался для эпохи Возрождения во многом недосягаемым, в то же время оставаясь весьма притягательным. Одним из парадоксов и противоречий культуры этой эпохи явилось то, что с одной стороны, - оно стремилось полностью отказаться от предшествовавшей ей религиозной культуры средневековья, а с другой, - вновь обратиться к религии, реформируя ее в соответствии с новыми общественными потребностями, новыми идеалами нарождающегося класса буржуа. Искусство не могло не отразить это противоречие.

Несмотря на новизну художественных средств (прямая перспектива, позволяющая передавать объем на плоскости, умелое использование светотени, локальных цветов, появление все еще условного, но уже более реалистического пейзажа и т. д.), художники Ренессанса продолжали использовать традиционные мифологические сюжеты. Однако Мадонны с младенцами лишь отдаленно напоминали изображение Богоматери. Лица молодых итальянок уже не отличались просветленностью, не были обращены к поднебесью, а были вполне реальны и полны жизни. И хотя религиозные сюжеты и образы еще являлись предметом искусства, однако они все более становились лишь объектом эстетического созерцания, воспринимались современными «телесными очами». Живопись на религиозные сюжеты уже не взывала к молитвенному сосредоточению и горению, как икона, а лишь напоминала о священной истории, канувшей в лету.

Культура Ренессанса явилась во многом переломным этапом всей европейской культуры. С этого времени и искусство и, в целом, вся духовная культура пойдут по пути своей десакрализации, ставя и решая совсем иные задачи, чем в предшествующие эпохи. Это приведет к тому, что советское искусство и наука со временем утратят полноту духовного опыта, которым они обладали ранее.

Список используемой литературы

1. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М., 1998 г.
2. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978 г.
3. Вазари Д. Жизнеописание наиболее знаменитых ваятелей и зодчих. – М., 1995 г.
4. Казанцева С.А. Культурология. – М., 2005 г.