Группы: **ФВ, СД, НХТ.**

Курс **1.**

Дисциплина **История мировой культуры.**

Преподаватель **Чернышева Елена Валериевна.**

Тема 11.Качестенные изменения в живописи Высокого Возрождения.

Вопросы для повторения:

1.Периодизация эпохи Возрождения.

2.Гуманизм и атропоцентризм в художественной культуре Возрождения

3.Роль Данте Алигьери в развитии итальянской литературы.

4.Франческо Петрарака и Джованни Бокаччо – и создание новых жанров итальянской литературы.

5.Почему Джотто ди Бондоне считают основателем европейской живописи нового времени?

Высокое Возрождение, которое дало человечеству таких великих мастеров, как **Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан,** **Браманте,** охватывает сравнительно короткий период времени — **конец XV** и **первую треть XVI вв**. Только в **Венеции** расцвет искусства продолжался **до середины столетия**.

Коренные сдвиги, связанные с решающими событиями мировой истории, успехами передовой научной мысли, бесконечно расширили представления людей о мире — не только о земле, но и о космосе. Восприятие мира и человеческой личности как будто укрупнилось; в художественном творчестве это отразилось не только в величественных масштабах архитектурных сооружений, монументов, торжественных фресковых циклов и картин, но и в их содержании, выразительности образов. **Изобразительный язык**, который в эпоху Раннего Возрождения, по определению некоторых исследователей, мог показаться слишком «болтливым», стал **обобщенным** и **сдержанным.** **Искусство Высокого Возрождения** представляет собой **живой и сложный** **художественный процесс** с ослепительно яркими взлетами и последующим кризисом.

Центром архитектуры Высокого Возрождения стал **Рим,** где на базе предшествующих открытий и успехов сложился **единый классический стиль**. Мастера творчески использовали античную ордерную систему, создавая сооружения, величественная монументальность которых была созвучна эпохе. Крупнейшим представителем архитектуры Высокого Возрождения стал **Донато Браманте (1444—1514**). Постройки Браманте отличаются **монументальностью и величием**, **гармоничным совершенством пропорций, цельностью и ясностью композиционных и пространственных решений, свободным, творческим использованием классических форм.** Наивысшим творческим достижением Браманте является **реконструкция Ватикана** (зодчий фактически создал новое сооружение, органически включив в него разрозненные старые строения). Браманте принадлежит также авторство **проекта собора Св. Петра в Риме.** Своим творчеством Браманте определил пути развития архитектуры XVI в.

Живопись. В истории человечества нелегко найти другую столь же гениальную личность, как основатель искусства Высокого Возрождения **Леонардо да Винчи (1452—1519).** Всеобъемлющий характер деятельности этого великого художника, скульптора, архитектора, ученого и инженера стал ясен только тогда, когда были исследованы разрозненные рукописи из его наследия, насчитывающие свыше семи тысяч листов, содержащих **научные и** **архитектурные проекты**, изобретения и зарисовки. Как **ученый и инженер** Леонардо обогатил практически все области научного знания: **анатомию, физиологию, ботанику, палеонтологию, картографию, геологию, химию,** **аэронавтику, оптику, механику, астрономию, гидравлику, акустику, математику**. Трудно назвать ту область знаний, которой бы не коснулся его гений. В своем знаменитом **«Трактате о живописи» (1498**) и других записях Леонардо уделил большое внимание изучению человеческого тела, сведениям по **анатомии, пропорциям**, зависимости между движениями, мимикой и эмоциональным состоянием человека. Леонардо занимали также проблемы **светотени, объемной моделировки, линейной и воздушной перспективы.** Леонардо отдал дань не только теории искусства. Он создал целый ряд великолепных алтарных образов и портретов (т.н. «**Мадонна Литта»).** Кисти Леонардо принадлежит одно из самых прославленных произведений мировой живописи — **«Мона Лиза» (Джоконда**). Леонардо создавал монументальные скульптурные образы, проектировал и строил архитектурные сооружения. Леонардо по сей день остается одной из самых харизматических личностей эпохи Возрождения. Ему посвящено огромное количество книг и статей, подробнейшим образом изучена его жизнь. И тем не менее многое в его творчестве остается загадочным и продолжает будоражить умы людей. **Универсализм** Леонардо настолько непостижим, что Вазари не смог объяснить этот феномен иначе, как вмешательством небес: **«К чему бы ни обратился этот человек, каждое его действие носит печать божественности»,** — так писал знаменитый биограф о великом Леонардо да Винчи.

Искусство **Рафаэля Санти (1483—1520)** также принадлежит к вершинам итальянского Возрождения. С творчеством Рафаэля в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором **Леонардо да Винчи** олицетворял **интеллект**, а **Микеланджело — мощь**, именно **Рафаэль** был главным носителем **гармонии**. Конечно, в той или иной степени каждый из них обладал всеми этими качествами. Несомненно, однако, что неустанное **стремление** к **светлому совершенному началу** пронизывает все творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл. Его работы необыкновенно привлекательны в своем естественном изяществе **(«Сикстинская мадонна»).** Может быть, поэтому мастер приобрел такую необычайную популярность у публики и имел множество последователей среди художников во все времена. Рафаэль был не только изумительным **живописцем, портретистом**, но также и **монументалистом,** работавшим в технике **фрески,** **архитектором,** **мастером декора.** Все эти дарования с особой силой проявились в его росписях **апартаментов папы Юлия II в Ватикане («Афинская школа»).** В искусстве гениального художника родился новый образ **человека эпохи** **Возрождения** — прекрасного, гармоничного, совершенного физически и духовно **(«Портрет Б. Кастильоне»).**

Современником Леонардо да Винчи и Рафаэля был их вечный соперник — **Микеланджело Буонарроти 91475-1564)**, величайший мастер Высокого Возрождения — ваятель, живописец, архитектор и поэт. Свой творческий путь этот титан Возрождения **начал со скульптуры**. Его колоссальные статуи стали символом нового человека — героя и борца **(«Давид»).** Мастер возвел немало архитектурно-скульптурных сооружений, самое знаменитое из которых — **капелла Медичи во Флоренции**. Великолепие этих произведений строится на колоссальном напряжении чувств персонажей (**Саркофаг Джулиано Медичи**). Но особенно знамениты росписи Микеланджело в **Ватикане, в Сикстинской капелле**, в которых он проявил себя как **гениальный живописец**. Пожалуй, никто в мировом искусстве, ни до ни после Микеланджело, не создавал таких сильных телом и духом персонажей **(«Сотворение Адама»).** Огромная, невероятно сложная по исполнению фреска на потолке была выполнена художником в одиночку, без помощников; она и по сей день остается непревзойденным монументальным произведением итальянской живописи. Но кроме росписей **плафона Сикстинской капеллы**, мастер, уже в старости, создал яростно-вдохновенный **«Страшный суд»** — символ крушения идеалов своей великой эпохи. Тем не менее Микеланджело всегда боготворил красоту человека, какие бы роковые и трагические страницы жизни ни определяли содержание творений этого гения. Микеланджело много и плодотворно работал в **архитектуре**, в частности, руководил строительством **собора Св. Петра** и **ансамбля площади Капитолия в Риме**. Творчество великого Микеланджело составило целую эпоху и далеко опередило свое время, оно сыграло колоссальную роль в мировом искусстве, в частности, оказало влияние на формирование принципов барокко.

В историю искусства Высокого Возрождения яркую страницу вписала **Венеция,** где этот период продолжался **до середины XVI** в. Особое великолепие город приобрел после перестройки его центра учеником Браманте **Якопо Сансовино (1486—1570)**. Напротив Дворца дожей он воздвиг монументальную **библиотеку Сан-Марко с ажурным фасадом**, органично связав ее с ансамблем площади. У подножия колокольни собора Сан-Марко мастер построил небольшое изящное здание — **Лоджетту,** а в **1532—37 гг.** на Большом канале — нарядное палаццо **Корнер делла Ка-Гранде.** Наивысшего расцвета в XVI в. достигла **венецианская живопис**ь с ее богатыми традициями, созданными мастерами предшествующего столетия, и в первую очередь поэтически-созерцательным творчеством **Джованни Беллини**, учителя великих мастеров **Джорджоне** и **Тициана.**

Джорджоне считается первым мастером Высокого Возрождения в Венеции. Его искусство совершенно особое. В нем царит дух **ясной гармонии** и какой-то особенной **интимной созерцательности** и мечтательности. Этот венецианец умел передать настроение сцены, ее едва уловимое, подобное чудному сну, абсолютное безмолвие. Он часто писал восхитительных красавиц, настоящих богинь. Обычно это поэтический вымысел — воплощение несбыточной мечты, преклонение перед романтическим чувством и прекрасной женщиной. В его картинах таится намек на чувственную страсть, на сладостное наслаждение, на неземное счастье. Утонченный гедонизм стал важной темой его живописи. С искусством Джорджоне венецианская живопись приобрела общеитальянское значение, утвердив свои художественные особенности.

Тициан **(1487 (77)-1576)** вошел в историю итальянского искусства как **титан** и **глава венецианской школы**, как символ ее расцвета. В творчестве этого художника с особой силой проявилось дыхание новой эпохи — бурной, трагической, чувственной. Творчество Тициана отличается исключительно **широким и разносторонним охватом типов и жанро**в живописи. Тициан явился одним из основоположников **монументальной алтарной картины**, **пейзажа** как самостоятельного жанра, **различных типов портрета**, в том числе и торжественно-парадного. В его творчестве идеальные образы соседствуют с яркими характерами, трагические конфликты — со сценами ликующей радости, религиозные композиции — с мифологическими и историческими картинами. Тициан принадлежит к **величайшим колористам** мировой живописи. Его картины сияют **золотом** и **сложной гаммой** **вибрирующих светоносных полутонов цвета**. Тициан выработал новую живописную технику, оказавшую исключительное влияние на дальнейшее, вплоть до XX в., развитие мирового изобразительного искусства. Могучий темперамент и яркая творческая индивидуальность Тициана проявились уже в ранних его работах, насыщенных кипучей жизнью, сверкающей красотой, богатством духовного содержания, глубиной эмоциональных переживаний. Тициан, проживший почти столетие, пережил крушение ренессансных идеалов, творчество мастера наполовину принадлежит эпохе Позднего Возрождения. Его герой, вступающий в борьбу с враждебными силами, погибает, но сохраняет свое величие. Влияние большой мастерской Тициана **сказалось на всем венецианском искусстве.**

Задания для самостоятельной работы:

1.Необходимо изучить и законспектировать материал (тема «Эпоха Возрождения») по учебнику «Культурология» А.Н.Марковой с.129-140.

2.Уметь ориентироваться в изученном материале и отвечать на поставленные вопросы.

3.Соствить тестовые задания по изученной теме (12 вопросов)

Литература

Культурология: учебник /под науч. ред. Г.В.Драча.- М.:КНОРУС,2016.-352с.

Маркова А.Н.Культурология:ученое пособие.-М.:Проспект, 2015.-376с.

Группы: **ФВ, СД, НХТ.**

Курс **1.**

Дисциплина **История мировой культуры.**

Преподаватель **Чернышева Елена Валериевна.**

Дата **7.04.2020 (ДС, НХТ), 8.04.2020(ФП).**

Расписаниезанятий: **8.00-9.35(ДС);9.45-11.20(НХТ); 15.45-17.20 (ФП).**

Тема 12. **Нидерланды. Самобытность художественной школы**

Интересно отметить, что первые ростки нового искусства Воз­рождения в Нидерландах наблюдаются в книжной миниатюре, казалось бы, наиболее связанной со средневековыми традициями. **Нидерландское Возрождение** в живописи начинается с **«Гентского алтаря»** братьев **Губерта (умер в 1426 г.) и Яна (около 1390—1441) ван Эйков,** законченного **Яном ван Эйком в 1432** г. Гентский алтарь (**Гент, церковь св**. **Бавона)** представляет собой *двухъярусный складень, на 12 досках которого (в раскрытом виде) представлено 12 сцен. Вверху изображен Христос на троне с предсто­ящими Марией и Иоанном, поющими и музицирующими ангелами и Адамом и Евой; внизу на пяти досках — сцена «Поклонения* *агнцу»*. В ней есть другие, не менее важные для искусства черты: нидерландские мастера как бы впервые глядят на мир, который они передают с необычайной **тщательностью и подробностью; каждая травинка**, каждый кусок ткани представляет для них высокий предмет искусства. Ван Эйки **усовершенствовали масляную технику**: масло давало возможность более разносторонне передать **блеск, глубину, богатство** **предметного мира**, привлекающего внимание нидерлан­дских художников, его **красочную звучность.**

Из многочисленных мадонн Яна ван Эйка наиболее известна **«Мадонна** **канцлера Роллена» (около 1435**), названная так потому, что перед мадонной изображен поклоняющийся ей донатор — канцлер Роллен. Ян ван Эйк много и успешно **занимался портретом**, всегда оставаясь достоверно **точным,** создавая **глубоко индивидуальный образ**, но не теряя за деталями общую характеристику человека как части мироздания **(«Человек с гвоздикой**»; **«Человек в тюрбане», 1433;** **портрет жены** художника **Маргариты ван Эйк**, **1439**). *Вместо активного действия*, характерного для портретов *итальянского Воз­рождения*, ван Эйк выдвигает **созерцательность** как качество, оп­ределяющее место человека в мире, помогающее постичь красоту его бесконечного многообразия.

Искусство братьев ван Эйков, занимавших исключительное место в современной им художественной культуре, имело **огромное значение для** **дальнейшего развития** **нидерландского Возрождения**. В **40-е годы XV** в. в нидерландском искусстве постепенно **исчезает пантеистическая** **многокрасочность и гармоническая ясность**, свой­ственная ван Эйку. Но **человеческая душа раскрывается глубже** во всех ее тайнах.

Многому в решении подобных проблем нидерлан­дское искусство обязано **Рогиру ван дер Вейдену (1400?—1464).** **В конце 40-х годов** Рогир ван дер Вейден совершил **поездку в Италию**. **«Снятие с креста»** — типичное произведение Вейдена. **Композиция** построена **по диаго­нали**. Рисунок **жесткий**, фигуры представлены **в резких ракурсах**. Одежды то бессильно повисают, то закручены вихрем. Лица иска­жены горем. На всем лежит печать холодного **аналитического наблюдения**, почти **безжалостной констатации.**

На **вторую половину XV** в. приходится творчество мастера исключительного дарования **Гуго ван дер Гуса (около 1435—1482)**, жизнь которого в основном прошла в **Генте**. Центральной сценой его грандиозного по размерам и монументального по образам **алтаря Портинари** (по имени заказчиков) является сцена **поклонения младенцу**. Художник передает **душевное потрясение** пастухов и ангелов, выражение лиц которых говорит о том, что они как бы предугадывают истинный смысл события. **Скорбным и** **нежным обликом Марии**, почти физически ощущаемой пустотой простран­ства вокруг фигуры младенца и склонившейся к нему матери еще более подчеркнуто настроение необычности происходящего. Живопись Гуго ван дер Гуса оказала определенное **влияние на флорентийское Кватроченто**. Поздние работы Гуса все более приобретают черты **дисгармонии смятения, душевного надлома, трагизма, разобщенности** с **миром**, являясь отражением **болезненного состояния** самого художника **(«Смерть Марии»).**

С городом **Брюгге** неразрывно связано творчество **Ганса Мемлинга (1433**—**1494)**, прославившего себя лирическими образами мадонн. Композиции Мемлинга **ясны и размеренны**, образы **поэтичны и мягки**. Возвышенное уживается с повседневным. Одна из наиболее характерных работ Мемлинга **— ковчежец св. Урсулы (около 1489 г)**

Удивительным явлением были **Иеронима Босха (1450—1516),** создателя **мрачных мистических видений**, в которых он обращается и к **средневековому аллегоризму**, и к живой конкретной действительности. **Демонология** уживается у Босха со **здоровым народным юмором**, **тонкое чувство природы** — с **холод­ным анализом** человеческих **пороков** и с беспощадной **гротескностью** в изображении людей **(«Корабль дураков»).** В одном из самых грандиозных произведений — **«Сад наслаждений»** — Босх создает изобразительный **образ грехов­ной жизни людей**. В произведениях **позднего Босха** **(«Св. Антоний**) усиливается **тема одиночества**. **Рубеж между XV и XVI столетиями** в искусстве Нидер­ландов значительно более **заметен**, чем, скажем, между Кватроченто и Высоким Возрождением в Италии, явившимся органичным, логическим следствием искусства предыдущей поры. Искусство Нидерландов **XVI в.** все более **отказывается** от **использования средневековых традиций**, на которые в большой степени опирались художники прошедшего столетия.

Вершиной **нидерландского Ренессанса** было, несомненно, **твор­чество Питера Брейгеля Старшего**, прозванного **Мужицким (1525/30—1569**). С именем Брейгеля связы­вается окончательное **сложение пейзажа** в нидерландской живописи как **самостоятельного жанра**. Особую славу у потомков заслужил **«Зимний пейзаж**» из цикла **«Времена года»** (другое название — **«Охотники на снегу», 1565**): тонким *про­никновением в* *природу*, *лиризмом и щемящей грустью* веет от этих темно-коричневых силуэтов деревьев, фигур охотников и собак на фоне белых снегов и уходящих вдаль холмов, крохотных фигурок людей на льду и от летящей птицы, кажущейся зловещей в этой напряженной, почти ощутимо звенящей тишине.

В начале 60-х годов Брейгель создает **ряд трагических произве­дений**, превосходящих по силе выразительности все фантасмагории Босха. **Аллегорическим языком** выражал Брейгель **трагизм совре­менной жизни** всей страны, в которой **бесчинства испанских угне­тателей** достигли наивысшей точки. Он обращался к **религиозным сюжетам**, раскрывая в них злободневные события **«Вифлеем­ское избиение младенцев» (1566**)

В нидерландском Возрождении было и **итальянизирующее те­чение**, так называемый **романизм.** Художники этого направления следовали (по возможности) **традициям римской школы** и прежде всего **Рафаэлю**. В творчестве таких мастеров, как **Я.Госсарт, П. Кук ван Алст, Я. Скорелль, Ф**. **Флорис** и др. удивительно сочетались стремление к **идеализации**, к итальянской **пластичности форм** с чисто **нидерландской любовью** к **подробностям**, **повествовательности** и **натурализму**. Подражатель­ность нидерландских романистов **смог побороть** лишь **гений Рубен­са** — уже в **XVII в.**

Задания для повторения:

1.Кто был учителем Леонардо да Винчи?

2.Какие художники использовали художественные приемы «сфумато», «красочный хроматизм», «красочная лепка» ?

3.Культурное течение Возрождение противопоставило церковной идеологии культ Человека, отсюда название:

а) реформация;

б) гуманизм;

в) интуитивизм.

4. Любимый сюжет живописи Ренессанса:

а) исторические события Италии 14-16 вв.;

б) Mадонна с младенцем;

в) изображение природы Италии.

5. Среди работ этого художника - "Поцелуй Иуды", "Оплакивание Христа" и другие:

а) Брунеллески;

б) Джотто;

в) Боттичелли.

6. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья:

а) они хотели остаться безызвестными;

б) они придавали оригинальность произведениям и подчеркивали свое авторство;

в) они копировали старых мастеров.

7. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен?

а) "Сотворение мира";

б) "Потоп";

в) 'Тайная вечеря"

8. Почему Рафаэля называют певцом женской красоты?

9. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен?

а) "Сотворение мира"; б) "Потоп"; в) 'Тайная вечеря"

10. О ком идет речь?

«Напрасны эпитафии для славы,

К ней нечего прибавить иль убавить

Со смертью всем деяниям конец».

11. Соотнесите:

1. Микеланджело а) Джоконда

2. Рафаэль б) Страшный суд

3. Леонардо да Винчи в) Сикстинская мадонна

12. В творчестве Рафаэля значительное место занимают картины с изображением Мадонны: "Мадонна Конестабиле", "Мадонна в зелени", "Мадонна со щегленком", "Сикстинская Мадонна" и др. Одно из вышеназванных произведений признано самым глубоким и самым прекрасным воплощением темы материнства в ренессансной живописи. Назовите это произведение.

13. Описать одно из произведений живописи эпохи Возрождения.

14.Почему именно Рим становился центром мирового искусства?

15. Отличительные черты Возрождения:

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви;

б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей;

в) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности.

16. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило:

а) изобразительное;

б) "искусство слова";

в) музыкальное.

17. Соотнеси название работы и автора:

1) "Джоконда"; а) Микеланджело;

2) "Рождение Венеры"; б) Боттичелли;

3) "Давид", в) Леонардо да Винчи.

18. Хронологические рамки эпохи Возрождения:

А) 12-15 века;

б) 12-14 века;

в) 13-16 века.

19. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья:

а) они хотели остаться безызвестными;

б) они придавали оригинальность произведениям и подчеркивали свое авторство;

в) они копировали старых мастеров.

20 Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен?

а) "Сотворение мира";

б) "Потоп";

в) 'Тайная вечеря"

Задания для самостоятельной работы:

1.Необходимо изучить и законспектировать материал (тема «Эпоха Возрождения») по учебнику «Культурология» А.Н.Марковой с.140-153.

2.Уметь ориентироваться в изученном материале и отвечать на поставленные вопросы.

3.Знать правильные ответы на вопросы тестовых заданий

Литература:

1.Культурология: учебник /под науч. ред. Г.В.Драча.- М.:КНОРУС,2016.-352с.

2.Маркова А.Н. Культурология: ученое пособие.- М.: Проспект, 2015.-376с.