

Раздел 3

Художественная культура эпохи Возрождения

Человек рождён для того, чтобы познать законы Вселенной, научиться любить её красоту, дивиться её величию...

Джованни Пико делла Мирандола

Портрет Франциска Скорины. Библия (1519 г.)

§ 12. Эпоха Возрождения: стремление к свету и гармонии

Эпоха Возрождения, или *Ренессанса*, — одна из самых ярких в истории искусства. В мировоззрении людей произошли значительные изменения. Это отразилось во всех сферах общественной жизни — религии, науке, художественной культуре.

Что такое Возрождение? Термин «Возрождение» впервые появился в середине XVI века благодаря известному историку искусства *Джорджо Вазари*. В эту эпоху «возрождалась» художественная культура Античности. Творцов Античности считали учителями, а образцом для подражания стал природный мир. Вдохновлённые творениями мастеров Древней Греции и Древнего Рима, художники эпохи Возрождения стремились выделить, осознать и воссоздать в

Эпоха Возрождения ведёт своё летоисчисление с конца XIII до конца XVI века.

образах ту гармонию, которая была присуща античному миру. Ведь гармония в искусстве отождествлялась с понятием красоты.

Колыбелью искусства Ренессанса стала Италия. Именно здесь рост городов, развитие ремёсел и торговли, основание мануфактур создали предпосылки для воплощения и совершенствования новых художественных замыслов. Культурными центрами итальянского Ренессанса стали города Флоренция, Милан, Рим, Падуя, Пиза, Венеция. В среде городской

интеллигенции рождались и получали осмысление новые ренессансные идеи. Позднее, на протяжении XV—XVI столетий, идеи Возрождения охватили большинство европейских стран.

Джорджо Вазари. Святой Лука пишет портрет Богородицы (фрагмент) (1565 г.)

Вспомните из уроков искусства и истории особенности античной культуры. Назовите наиболее впечатлившие вас произведения искусства античного мира.

Эпоха Возрождения — эпоха гуманизма. Эпоха Возрождения пришла на смену Средневековью. В Средние века культуру и быт народов Европы определяли церковные догматы, человека признавали слабым и заблуждающимся, а его тело — «тюрьмой для души». В эпоху Возрождения отношение к человеку кардинально изменилось. В обществе возросло внимание к его чувствам, мыслям, внешнему облику. Человека стали считать прекраснейшим созданием, уверенным в собственном величии и достоинстве, а его тело — идеальным творением природы.

Новое понимание ценности человеческой личности обозначило переворот в художественном сознании и ознаменовало рождение мировоззрения эпохи Возрождения — *гуманизма*. Идеалы гуманизма нашли отражение в художественной культуре. Во всех видах искусства заметны глубокие изменения. В архитектуре появляются новые типы зданий. В изобразительном искусстве распространение получает портрет. По-новому — более реалистично и убедительно — представлены сюжеты и образы Святого Писания. Так, постепенно искусство приобретает светские черты. Однако главной темой в произведениях Ренессанса становится человек, его внутренний мир.

Гуманизм — мировоззрение, которое высшей ценностью признаёт человека.

	Средневековье	Возрождение
Отношение к человеку	Превосходство духовных ценностей и чувств над разумом	Гармоничное сочетание духовного и физического
	Подчинение разума авторитету веры	Главенство разума во всех сферах деятельности — науке, культуре, образовании
	Покорное выполнение предназначенного свыше	Свободный выбор собственной судьбы, стремление к активной деятельности
	Земная жизнь человека не имеет ценности	Возможность совершенствоваться с помощью знаний и творчества
Отношение к природе	Природа не является чем-то прекрасным, природа — огромное хранилище символов	Природа всегда прекрасна, с совершенными формами и пропорциями
	Интерес к необычным природным явлениям — затмению, шаровым молниям	Восхищение закономерными природными явлениями, сменой времён года, луной, солнцем

Познакомьтесь с таблицей. Обратите внимание на отношение к человеку в разные эпохи. Назовите общее и отличное. Подтвердите ответ художественными примерами.

Гармония в музыкальном искусстве. Музыка в эпоху Возрождения получила новую жизнь. В музыкальных сочинениях, как и в произведениях изобразительного искусства, на первое место выступила гармония. Стремление композиторов к совершенству привело к распространению *полифонии*. Все голоса в полифоническом изложении развивались равноправно, гармонично, по строгим правилам. Это вызывало у ценителей музыкального искусства глубокий эмоциональный отклик.

Интересный факт

Первые печатные нотные сборники музыкальных произведений появились в эпоху Возрождения.

Церковная музыка в эпоху Ренессанса теряла свои позиции, уступая место светской музыке, прежде всего инструментальной. Это увеличило интерес к обучению игре на музыкальных инструментах и сформировало традицию музицирова-

ния. В домах знати, а позднее и среднего класса, популярность получили инструменты вио́ла, лю́тня, о́рган.

Излюбленным жанром в светской вокальной музыке стал *мадрига́л*. Пение лирических текстов в сопровождении инструментальной музыки быстро распространялось по европейским странам. Особенно популярны были мадригалы нидерландского композитора *Орла́ндо ди Ла́ссо*. Главными темами его музыкальных произведений являлись любовная лирика, раздумья о жизни, радость бытия.

Близок к мадригалу жанр *шансо́на* — полифонической песни светского содержания. Его создателем считают французского композитора *Клемана Жане́кена*. «Женская болтовня», «Пение птиц», «Охота» — названия песен, указывающие на черты шансона. Перед слушателем возникают реалистичные образы героев бытовых сенок и природы благодаря ярким звукоизобразительным приёмам — имитации голосов птиц, шума леса, звуков охоты.

Церковная музыка эпохи Возрождения также претерпела изменения. Своё самое знаменитое сочинение «*Месса папы Марчелло*» итальянский композитор *Джованни Палестрина* создал на основе одnogолосного григорианского хора, вплетённого в полифонию. Музыка Палестрины отличают простота и искренность. Его музыкальные интонации поражают своей созерцательностью и сосредоточенностью. Мелодические линии мягки и изящны. Равномерно чередуются подъёмы и спады, создавая у слушателей впечатление гармонии в соответствии с идеалами Ренессанса.

Благодаря стремлению композиторов вернуть традиции античного театра в конце XVI века постепенно начал зарождаться новый музыкальный жанр — *опера*. Конечно, это была совсем не та опера, с которой знаком современный зритель. «*Драма на музыке*» — так был назван новый жанр. Это сложное название объяснялось просто. Во время представления первой дошедшей до нас *драмы «Эвридика»* итальянского композитора *Якопо Пери* всё время звучала музыка, а артисты на сцене произносили свои монологи в особой манере. Это речевое пение в сопровождении музыкального аккомпанеента получило название *речитатив*. Так, музыка постепенно выделялась как одно из главных средств выразительности, расширяя границы музыкального и театрального творчества.

Лоренцо Коста. Концерт (1495 г.)

Прослушайте в информационных источниках мадригал «Эхо» Орландо ди Лассо, а на компакт-диске — произведения «Привет, моё сердце» того же автора и «Этот месяц май» Клемана Жанекена. Как вы думаете, почему эти композиции популярны и сегодня?

Комедия дель арте. В Италии в эпоху Возрождения появилась новая форма уличных представлений — *комедия дель арте*, или комедия масок. Любой сюжет актёры разыгрывали, импровизируя на ходу. Образы, характеры, обстоятельства рождались исключительно благодаря актёрской фантазии. Так, на театральных подмостках в одно действие соединились слово, музыка, пантомима и танец.

Марко Маркола.
Представление комедии дель арте на Арене ди Верона (фрагмент) (1772 г.)

Все герои комедии дель арте, кроме влюблённых, носили маски. Причём каждый герой спектакля играл роль своей «маски» — типичного представителя определённого социального слоя Италии со своим обликом и чертами характера. Для создания сценического образа персонажа-маски, или *амплуа*, использовались неизменные жесты, эффектные выражения и узнаваемые интонации, ярко характеризующие конкретного героя. По этим признакам его сразу узнавали зрители.

Интересный факт

В комедии дель арте актёр играл одного и того же персонажа всю жизнь.

Хозяин приказывает Арлекину подать ему верхнее платье. Арлекин приносит шляпу. «А плащ?» Арлекин уносит шляпу и приносит плащ. «А шляпа?» Игра повторяется, пока нарастает смех зрителей.

Эпизод из комедии дель арте

Панталоне 	Капитан 	Арлекин
<p>Венецианский богатый купец, скупой и глуповатый старик. Носил красные брюки и куртку, длинную чёрную накидку.</p>	<p>Трусливый вояка, похваляющийся выдуманными подвигами и желающий казаться красавцем. Носил вычурный полувоенный костюм, шляпу с яркими перьями, огромных размеров шпагу, которая обычно не доставалась из ножен.</p>	<p>Малограмотный крестьянин, преданный хозяину. Наивный слуга, обжора, акробат-виртуоз, умеющий выпутаться из неприятностей. Одевался в костюм в пёстрых заплатках, имел деревянную шпагу.</p>

Нелепые выходки, глупость и заносчивость сатирических масок Панталоне, Капитана, Доктора высмеивались ловкими слугами Арлекином, Бригеллой, Коломбиной. Они помогали устроить счастье влюблённых, которым мешали старики-отцы. Публика искренне хохотала над проделками, весёлыми потасовками, остроумными репликами и шутками героев комедии масок, восторгалась акробатическими трюками, пантомимой и музыкальными номерами.

«Арлекин — слуга двух господ». Сцена из спектакля миланского театра «Пикколо», Италия

Интерес к комедии дель арте сохраняется на протяжении многих веков. Например, в XX веке в Милане режиссёр Джорджо Стрелер использовал уникальную технику комедии масок для постановки самого знаменитого итальянского спектакля-легенды «Арлекин — слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони. В нём царит атмосфера беззаботного веселья, свободы и раскованности, которые были главными чертами комедии масок.

Назовите современные художественные произведения, например рассказы, анимационные и художественные фильмы, в которых участвуют знаменитые маски комедии дель арте.

Античные идеалы красоты, пробиваясь сквозь тысячелетие Средневековья, в искусстве эпохи Возрождения получили новую жизнь. Мастера искусства Ренессанса, опираясь на силу разума и яркость чувств, в своих художественных произведениях в полной мере выразили красоту, именуемую гармонией.

Вопросы и задания

1. Искусство Ренессанса было многим обязано Средневековью, несмотря на противостояние этих эпох. Подумайте и назовите художественные традиции, которые мастера Возрождения позаимствовали в культуре Средних веков.

2. Прослушайте сцену оплакивания Эвридики из «драмы на музыке» Якопо Пери «Эвридика» в информационных источниках. С помощью каких средств музыкальной выразительности композитору удалось передать один из самых скорбных номеров произведения? Уточните, чем сюжет Я. Пери отличается от сюжета древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике. Подумайте, почему мастера искусства Возрождения внесли в сюжет оперы такие изменения?

3. Первой сохранившейся «драмой на музыке» Я. Пери признана «Эвридика». Однако известно, что композитор был автором ещё одного, не дошедшего до нас произведения этого жанра — «Дафна». Проведите небольшое исследование. Подготовьте сообщение о судьбе обеих драм Я. Пери. Какая из них действительно является первой?

Творческая мастерская

4. Композитор Орландо ди Лассо создавал мадригалы на основе текстов мастера сонетов Франческо Петрарки. Прочитайте материал о великом поэте на дополнительной страничке. Вспомните из уроков литературы особенности формы сонета. Сочините стихотворение о природе в форме сонета.

5. Выполните эскизы костюмов героев комедии дель арте Пьеро и Арлекина. Какие средства художественной выразительности вы будете использовать для создания этих противоположных по характеру персонажей?

§ 13. Эпоха шедевров: искусство итальянского Возрождения

Гуманистические воззрения, художественные ценности эпохи Возрождения наиболее яркое выражение получили в художественной культуре. Центром воспламенения ренессансных идей стала Италия. Именно итальянские художники первыми утвердили красоту и величие Человека в произведениях искусства.

От эпохи Средневековья к эпохе Возрождения. В XIII—XIV веках в изобразительном искусстве на фоне ещё не угасающих традиций Средневековья стали формироваться новые черты.