

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ
«ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Методический доклад
на тему:
“История искусства стран Северного
Возрождения”

Подготовил: преподаватель
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»
Яковлева Лилия Евгеньевна

Содержание:

- 1.История искусства Нидерландов эпохи Возрождения
- 2.Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков
- 3.Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего
- 4.История искусства Германии эпохи Возрождения(XV-XVIвв.)
- 5.Творчество Альбрехта Дюрера(1471-1528)
- 6.Творчество Ганса Гольбейна Младшего(1497-1543)
- 7.Искусство Испании эпохи Возрождения
- 8.Возрождение во Франции

История искусства Нидерландов эпохи Возрождения

Возрождение, или Ренессанс — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени. Приходится — в Италии — на начало XIV века (повсеместно в Европе — с XV—XVI веков) — последнюю четверть XVI века и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин.

Термин *Возрождение* встречается уже у итальянских гуманистов, например, у Джорджо Вазари. В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. В настоящее время термин *Возрождение* превратился в метафору культурного расцвета. Особенность искусства Возрождения в том, что оно носит ярко выраженный демократический и реалистический характер, в центре его стоят человек и природа. Художники достигают широкого охвата действительности и умеют правдиво отобразить основные тенденции своего времени. Они ищут наиболее эффективные средства и способы для воспроизведения богатства и разнообразия форм проявления реального мира. Красота, гармония, изящество рассматриваются как свойства действительного мира. Нидерландами в XV в. называли земли у берегов Северного моря, где теперь расположены Голландия и Бельгия. Богатые области, объединённые под властью бургундских герцогов, первенствовали среди европейских стран в экономическом и культурном отношении. Рост городов и уклад городской жизни способствовали формированию нового отношения к конкретной повседневной деятельности. Во всех слоях общества чрезвычайно усилилось стремление к украшению и опоэтизированию повседневности. Нидерландские художники буквально обожествляли каждую травинку своего северного пейзажа, копировали мельчайшие детали быта и во всем этом видели прекрасное. Становление нового искусства началось в первой трети XV в.

В XV в. впервые в европейском искусстве бытовой жанр становится самостоятельным направлением в живописи. У нидерландских художников не было стремления к идеализации, героизации, возвеличиванию человека и его деяний. Напротив, их отличали

пристальный взгляд на мир и его правдивое, непосредственное изображение, уважение к будничной жизни и любовь к миру вещей. Все это привело к появлению картин на бытовые темы. Особое место в формировании и утверждении этого жанра принадлежит Босху и Брейгелю.

Архитектура Нидерландов

Зеленая набережная

Площадь, здание ратуши

Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков

В развитии нидерландской живописи совершили в первой четверти 15 века братья Ян и Губерт ван Эйк – основоположники реализма в Нидерландах, обобщившие в своем творчестве искания мастеров позднеготической скульптуры и миниатюры конца 14 – начала 15 века. О Губерте, у которого учился Ян, сохранилось мало сведений, нет даже даты его рождения. Ян ван Эйк (около 1390 – 1441) был смелым новатором, художником философского понимания жизни, ее тонкого и проникновенного художественного истолкования. Сделав основой творчества систематическое изучение природы, живописец Ян ван Эйк впервые запечатлел в своих произведениях жизнь в ее целостности и многообразии единичных проявлений. Художник видел мир в деталях и как бы с близкого расстояния; вместе с тем Ян ван Эйк обобщал наблюдения и достиг единства, основанного на присущем ему чувстве цвета и декоративного расположения масс. Новое жизнеутверждающее мировоззрение Яна ван Эйка, проявляющееся в радости познания материального мира, который был для него носителем вечной красоты, раскрылось в Гентском алтаре, исполненном для капеллы Вейда (1426–1432, Гент, церковь святого Бавона) – одном из замечательных произведений Северного Возрождения. Возможно начатый совместно с Губертом, алтарь был закончен Яном после смерти брата.

Гентский алтарь – большой двухъярусный многочастный складень – ряды картин и сотни фигур объединены в нем идеей и архитектоникой. Содержание композиций почерпнуто из Апокалипсиса, Библии и евангельских текстов. Тема прославления божества, его творения, размышления о судьбах человечества, идея единства человечества и природы, чувство просветленности, восхищение многообразием форм мира впервые в нидерландском искусстве нашли здесь совершенное живописное выражение. Композиция решена как величественная массовая сцена в пейзаже, пространство которого обладает здесь повышенной перспективностью – взгляд устремленно скользит в глубь пейзажа. Гентский алтарь поражает совершенством живописи, воплощающей идею красоты мира, его безграничного красочного и материального многообразия. С помощью цвета переданы характер фактуры, весомость, материальность объемов, заполненное световоздушной средой пространство, сложная игра солнечных лучей. Художник достигает филигранной тонкости в воспроизведении деталей: каждая из них – драгоценность. Глубокие по тону, горящие, теплые, рубиново-красные, синие, зеленые одежды центральной группы,

серебряные тиары и короны, сверкающие самоцветами и жемчугами на золотом фоне, пейзаж, залитый солнечным светом, воссоздающий богатство форм природы, сливаются в торжественное и радостное созвучие, которое находит отклики во всех частях композиции.

Гентский Алтарь

Мадонна каноника ван дер Пале

В годы зрелости Ян ван Эйк создает произведения, в которых эмоциональность, развернутое повествование, характерные для Гентского алтаря, сменяются лаконичностью цельных монументальных алтарных композиций.

В «Мадонне каноника ван дер Пале» (1436, Брюгге, Коммунальный музей) монументальный образ сурового замкнутого каноника-старика с его грузной фигурой и властным умным и надменным лицом приобретает в пространстве апсиды едва ли не равное значение с идеализированными образами святых.

В осанке и выражении лица каноника нет и признаков покорности и

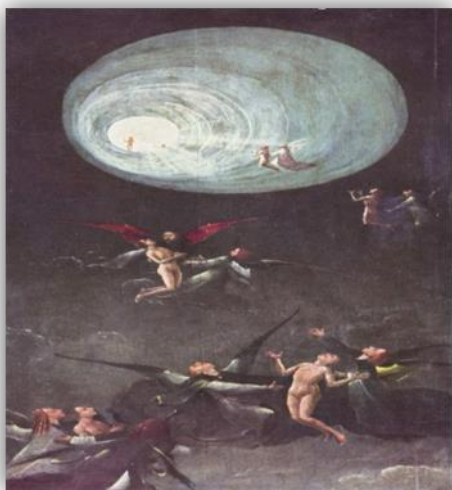
благочестия. Обращают внимание особенности построения пространства. Ван Эйк разрушает замкнутость интерьера, связывая его через виднеющийся в окне ландшафт с безграничными просторами природы. Композиция решается так, что изображаемое воспринимается как часть целостного мира. Фигуры связываются ритмическим строем и сложной игрой освещения с пространством интерьера. Бытовые детали, богатые ткани одежд, оружие, латы, натюрморты играют важную роль в раскрытии образа человека, в создании единой картины мира, однако в ней нет будничности повседневного уклада жизни, атмосфера полна торжественности и покоя.

Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего

Творчество Хиеронимуса Босха современным зрителем воспринимается как очень сложное и загадочное, поскольку он постоянно прибегал к иносказаниям. Вероятно, современникам аллегорический смысл его образов был понятен, ибо его произведения пользовались большой популярностью. Сюжеты его картин демонстрировали отрицательные явления жизни. В своем творчестве Босх выступал как моралист, страстный проповедник, бичующий зло и пороки погрязшего в грехах мира. В его картинах дьявол принимает разнообразные причудливые облики, зло проникает повсюду, а человек предстает как раб греховности, как безвольное, бессильное и ничтожное существо. Свои картины на темы ада, рая, Страшного Суда, искушения святых художник населил легионами фантастических тварей, у которых самым невероятным образом сочетаются части разных животных, растений, предметов, а иногда человека. Полные злобной активности, эти существа объединяются с маленькими беспомощными фигурками людей, птицами, рыбами, зверями, порождая ощущение низменного, суетного, лишенного разумной основы существования. Ни один из последующих мастеров живописи не создал столь фантастических, граничащих с безумием образов.

Творчество Брейгеля характеризуют жизненный уклад и обычаи страны середины XVI в. Для мировосприятия Брейгеля были характерны представление об извечно существующем в мире противостоянии добра и зла, умение видеть глубоко заложенный высший смысл в любых проявлениях жизни. В его картинах отражается активная деятельность

людей, не имеющая никакого смысла. Картины объединяет мысль о безумии человеческого существования в условиях «перевернутого мира». Композиционно это множество мелких суесящихся фигурок, которые снуют между домами, выходят из дверей, выглядывают из окон и т.д. Они не составляют единого целого, их облик — это облик людей, живущих по законам «перевернутого мира». На них печать глупости, дурашливого веселья, бессмысленного внимания. Картины объединяет мысль о безумии человеческого существования в условиях «перевернутого мира». Композиционно это множество мелких суесящихся фигурок, которые снуют между домами, выходят из дверей, выглядывают из окон и т.д. Они не составляют единого целого, их облик — это облик людей, живущих по законам «перевернутого мира». На них печать глупости, дурашливого веселья, бессмысленного внимания. Их веселые и бестолковые забавы — своего рода символ абсурдной деятельности всего человечества. В мировой живописи пейзажи Брейгеля занимают особое место, ибо нет других таких изображений природы, где космический аспект мироощущения был бы так органично слит с житейской повседневностью. Поэтому не случайно Брейгель считается основателем пейзажного жанра в нидерландской живописи.

Вознесение блаженных

Лень

История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)

Становление культуры Возрождения в Германии происходило значительно позже, чем в Италии и Нидерландах. Это объясняется особенностями ее исторического развития. Еще в начале XV в. Германия была типичной средневековой страной, раздробленной на множество мелких княжеств. Средоточием и центром культурной жизни были города, которые представляли собой оазисы в феодальной стране, вся культура которой была под контролем церкви и сохраняла средневековый характер.

В Германии идеи гуманизма становятся известны к середине XV в. благодаря торговым связям с итальянскими городами. Распространение этих идей вызвало борьбу против феодального строя и католической церкви, общий культурный подъем, обновление литературы и искусства. В этом процессе главным для немецких художников было не само по себе овладение новыми формами изображения, а стремление с их помощью придать религиозному содержанию новую силу и близость к жизни, выразить мысли и чувства, тревожившие людей в это время.

Архитектура Германии

Монетный двор 1567 г.

Ратуша, 1572 г. Якоб Вольф

Творчество Альбрехта Дюрера(1471-1528)

Альбрехт Дюрер был основоположником немецкого Возрождения и единственной универсальной фигурой, подобной итальянским титанам Ренессанса. Великий гравёр, живописец и рисовальщик в своем творчестве сумел очень тонко передать дух эпохи с ее настроениями хилиазма (вера в тысячелетнее правление Иисуса Христа и праведников), предчувствием конца света, но вместе с тем и появлением нового гуманистического мышления. При этом Дюрер в своем творчестве с наибольшей полнотой выразил особенности именно немецкого Возрождения, отличного от искусства не только Италии, но и Нидерландов: в его творчестве рациональное и классическое неотделимо от готической экспрессивности и одухотворенности, тяга к знаниям соединяется с глубокой, страстной религиозностью.

На художественное сознание Дюрера оказало большое влияние его путешествие по Италии, поэтому его манера письма близка к итальянской. Его художественное видение мира отличается стремлением как можно более объективно отразить действительность, добиться от живописи и рисунка полной достоверности. По разнообразию сюжетов, широте восприятия действительности Дюрер является типичным представителем Высокого Возрождения. В изобразительном языке мастера нет дробности, красочной пестроты, линейной жесткости. Его портреты цельны по композиции, пластичны по форме. Высокая одухотворенность отличает каждое лицо. Это становится возможным при сочетании идеального образа с конкретно-индивидуальным прототипом.

Выбор тематики и особенности стиля Дюрера, как и всех немецких художников, обусловлены его глубокой религиозностью. Накаленная религиозными распрями атмосфера, ожидание пришествия антихриста и гибели мира, надежда на Божью справедливость воплотились в величайшем творении Дюрера «Апокалипсис». Вершиной творчества мастера стали три знаменитые гравюры: «Всадник, смерть и дьявол», «Святой Иероним», «Меланхолия», в которых ярче всего выражены стойкость духа людей того времени, их готовность отвергнуть любые искусства, их горестные размышления о конечном результате борьбы. В этих работах сосуществуют рационализм и мистика, вера в мощь человеческого гения и осознание его ограниченности. Не связанные сюжетно, эти произведения составили единую образную цепь, в основу которой положена вера. Среди огромного творческого наследия Дюрера

особое внимание привлекают многочисленные автопортреты, что было необычно для искусства Возрождения.

Праздник всех святых

Адам и Ева

Творчество Ганса Гольбейна Младшего(1497-1543)

Ганс Гольбейн Младший был величайшим портретистом в немецкой живописи XVI в. Ему принадлежат портреты Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Джейн Сеймур, трактующие образ современников как людей, полных достоинства, мудрости, сдержанной духовной силы. Гольбейн работал также как иллюстратор, создав очень разные, но яркие и выразительные иллюстрации к Библии и «Похвале Глупости» Эразма Роттердамского. Им был создан также цикл гравюр «Пляска смерти», перекликавшийся с творчеством Дюрера. Век немецкого Возрождения был недолог. Начавшаяся Тридцатилетняя война (1618-1648) надолго задержала развитие немецкой культуры. Но в истории культуры эта эпоха осталась как целостное явление, давшая миру плеяду мастеров слова и живописи. Благодаря этой эпохе народы северных стран были вовлечены в общеевропейский культурный процесс.

«ПОСЛЫ»

Искусство Испании эпохи Возрождения

Расцвету испанской культуры непосредственно предшествовал самый прославленный период в истории страны. Испания объединилась под властью Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Характерной чертой испанского искусства, в отличие от остальных европейских стран, является мизерная доля светских произведений, создаваемых в этом государстве в течение очень долгого периода после окончания Средних веков и наступления Нового времени. Для формирования его отличительных черт чрезвычайно важными стали собственно местные испанские вкусы, влияние итальянского Ренессанса, а также, в значительной степени, воздействие Северного Возрождения, в особенности - нидерландской школы живописи. Испанские художники внесли очень большой вклад в мировую культуру. Испанская живопись берет свое начало в росписи церковных фресок и алтарей, которые были созданы итальянскими, немецкими и голландскими мастерами.

Правда испанцы переняли только технику, а страстность и фанатичность, которыми обладают их произведения, являются их собственными, ни у кого не заимствованными. Для испанского искусства 16-18 века было характерно существование традиций не классических, а средневековых, готических. Роль мавританского искусства в связи с многовековым господством арабов в Испании несомненна для всей испанской культуры, сумевшей необычайно интересно переработать мавританские черты, сплавив их с исконно национальными. Развитие испанской живописи и скульптуры осложнялось также позицией Католической Церкви: инквизиция установила жёсткую цензуру в отношении искусства. Однако, несмотря на целый ряд строгих ограничений, испанские мастера работали практически во всех жанрах и охватили в своём творчестве тот же круг тем, что и их современники из других стран Европы.

Левант. «Барракос»

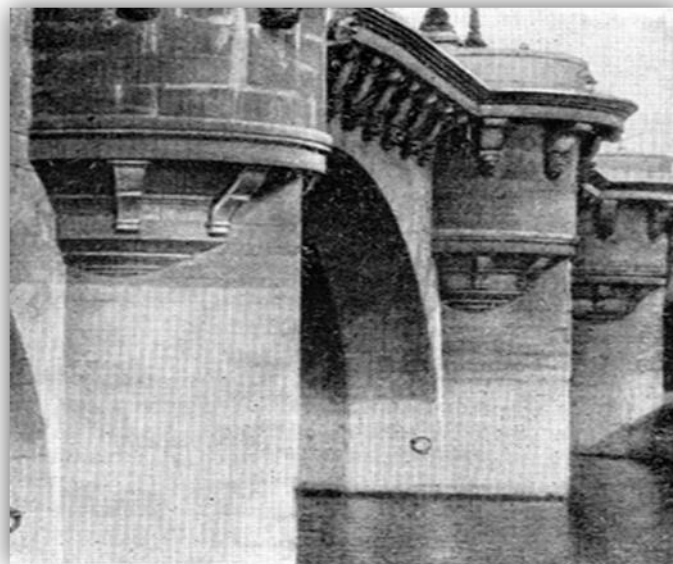

Жилой рядовой дом городского типа

Возрождение во Франции

Эпоха Возрождения стала знаменательным этапом в развитии французской культуры. В это время в стране бурно развиваются буржуазные отношения и укрепляется монархическая власть. Религиозная идеология Средневековья постепенно оттесняется на задний план гуманистическим мировоззрением. Большую роль в культурной жизни Франции начинает играть светское искусство. Реализм французского искусства, связь с научными знаниями, обращение к идеям и образам античности сближают его с итальянским. В то же время Возрождение во Франции имеет своеобразный облик, в котором ренессансный гуманизм соединяется с элементами трагичности, рожденной противоречиями сложившейся в стране ситуации.

Архитектура Франции

Заключение:

Главное, чем характеризовалась эта эпоха – возвращение в архитектуре к принципам и формам античного, преимущественно римского искусства, а в живописи и ваянии, кроме того- сближением художников с природой, ближайшим проникновением их законы анатомии, перспективы, действия света и других естественных явлений. Движение в этом направлении возникло прежде всего Италии, где первые его признаки были заметны еще в XIII и XIV вв.(в деятельности семейства Низано, Джотто , Орканини и др.) , но где оно твердо установилось только с 20-х годов XV в. Во Франции, Германии и др. странах это движение началось значительно позже; не смотря на это, его свойства и ход развития, особенно в том, что касается до архитектуры, были везде почти одинаковы.

Список использованной литературы:

- 1.История искусства Нидерландов эпохи Возрождения/
<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/iskusstvo-severnogo-vozhdeniya.html>
- 2.Творчество братьев Губерта и Ян ван Эйков/
http://smallbay.ru/article/painting_niderland_vaneyck.html
- 3.Творчество Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего/
<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/iskusstvo-severnogo-vozhdeniya.html>
- 4.История искусства Германии эпохи Возрождения(XV-XVI вв.)/
<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/iskusstvo-severnogo-vozhdeniya.html>
- 5.Творчество Альбрехта Дюрера(1471-1528)/
<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/iskusstvo-severnogo-vozhdeniya.html>
- 6.Творчество Ганса Гольбейна Младшего(1497-1543)/
<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/iskusstvo-severnogo-vozhdeniya.html>
- 7.Искусство Испании эпохи Возрождения/
https://studwood.ru/757199/kulturologiya/epoha_vozrozhdeniya_isspanii
- 8.Возрождение во Франции/<http://istoriya-iskusstva.ru/zhivopis-frantsii-severnoe-vozhdenie/>