

Эпоха «Возрождения»

Автор-составитель презентации
преподаватель теоретических
дисциплин ДШИ № 7 г. Иркутска
Проничева Екатерина Леонидовна

Эпоха Возрождения начинается с XIV века в Италии (с XV века в других странах Европы) и длится до конца XVI века (начала XVII века).

Возрождение или Ренессанс - поворотный момент в истории культуры европейских народов. Значение эпохи Возрождения для европейской культуры настолько огромно, что определило дальнейшее развитие всех областей: от науки до поэзии. Оно стало переходным между Средневековьем и Просвещением, но сделанные за этот период творения делают эпоху Ренессанса по-настоящему особенной.

Пермин "Возрождение" означает возврат к ценностям античного мира (возрождение идеалов Античности).

А понятие «Ренессанс» означает «заново рожденный».

В это время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке как венце её творения.

Деятели эпохи Возрождения признавали высшей ценностью человека, его благо и право на свободное развитие личности. Такое мировоззрение получило название "Гуманизм".

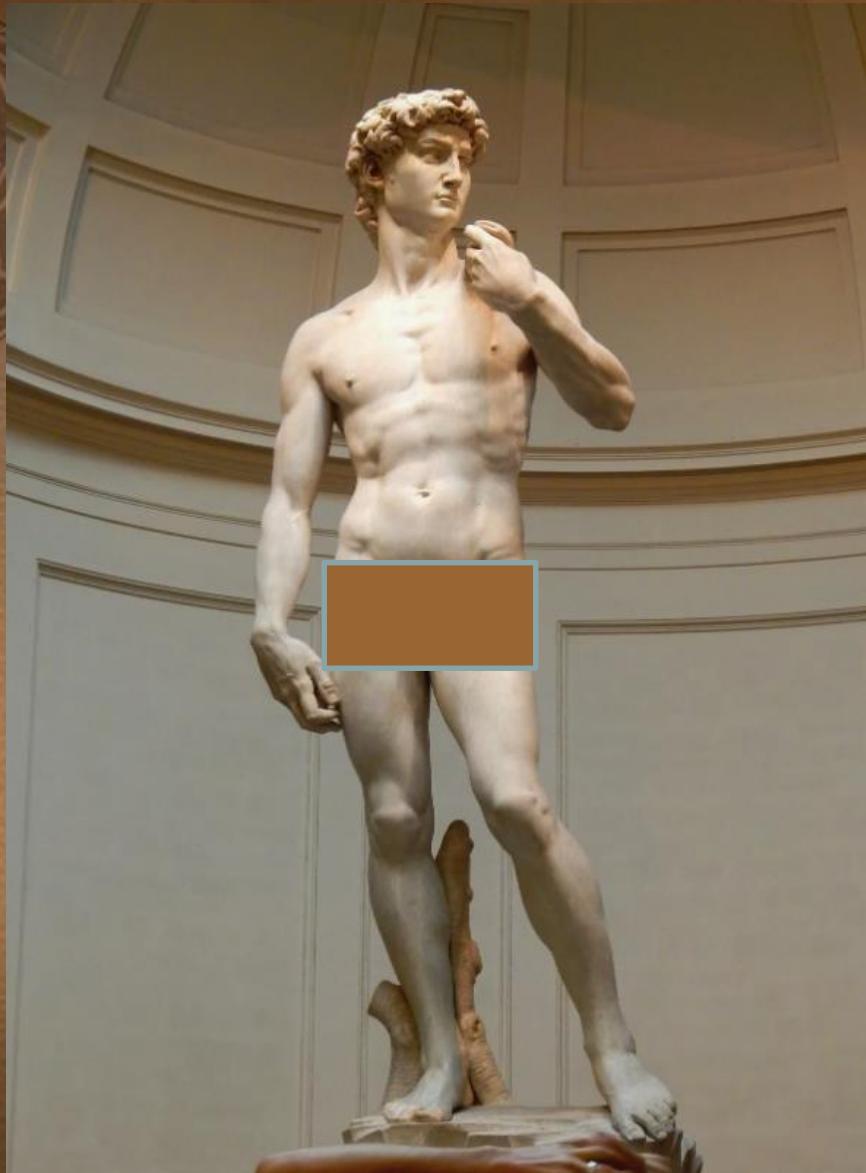
Туманизм - (от лат. *Humanus* человеческий, человечный), признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений.

Микеланджело фреска
«Сотворение Адама»

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Микеланджелло «Давид»

Баттиста дель Кавальере
«Муза живописи»

Помимо подражания лучшим образцам античного изобразительного искусства развиваются философские учения, берущие свое начало в Древней Греции и Древнем Риме. Вместе с философией «вспоминают» и о естественных науках, которые были высоко развиты в эпоху Античности, но находились в опале во времена Средневековья.

Под влиянием идей философов-гуманистов в годы Ренессанса стремительно развивались все виды искусства - живопись, скульптура, архитектура и литература.

Выдающиеся представители эпохи

Писатели, поэты, драматурги:

- Данте Алигьери – поэма «Божественная комедия»;
- Франческо Петрарка - Книга песен «Канцоньере» (сборник лирических стихотворений, посвящённых образу Лауры);
- Уильям Шекспир - «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло»;
- Порквато Пассо - эпическая поэма «Освобожденный Иерусалим»

Уильям Шекспир (1564 – 1616)

Художники и скульпторы

Леонардо да Винчи – великий итальянский художник. Помимо шедевров изобразительного искусства ему принадлежит один из первых и лучших трактатов по анатомии человека.

Альбрехт Дюрер – немецкий живописец, оставил множество замечательных рисунков и гравюр, на которых с великолепной точностью изобразил различных животных.

Анатомические рукописи Леонардо

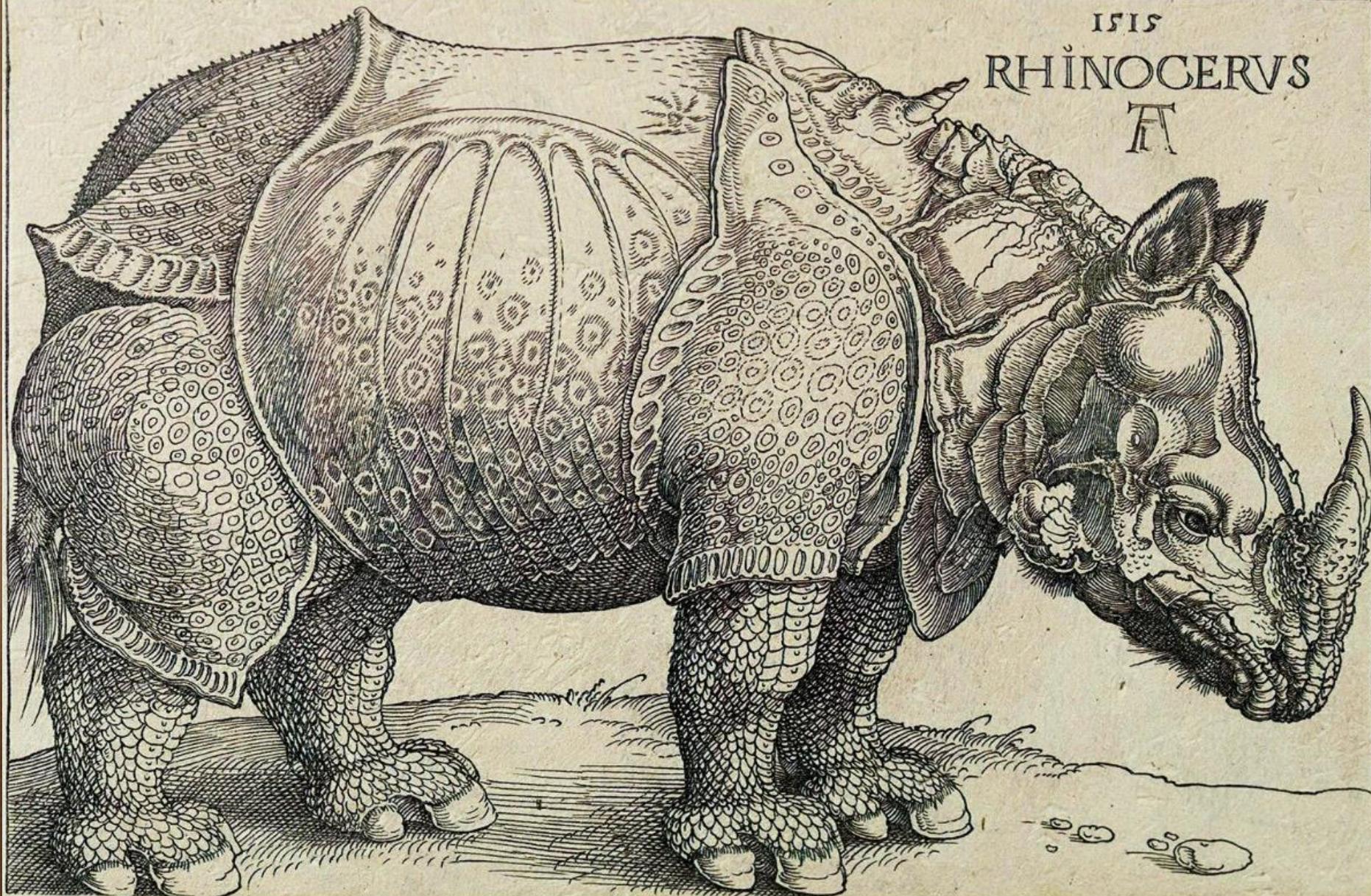

Nach Christus gepurt. 1513. Jar. Abt. 1. May. Hat man an dem grossmächtigen Kunig von Portug. Emanuell gen Lysabona pracht auf India ein sollich lebendig Thier. Das nennen sie Rhinocerus. Das ist hys mit aller seiner gestalt Absonderst. Es hat ein farb wie ein gesprenkelt Schildkröt. Und ist vō dicke Schalen verlegt fast fest. Und ist in der groß als der Helfstandt aber nyderträchtiger von paynen vnd fast verhafftig. Es hat ein scharff stark Horn vom auff der nasen. Das begyndet es albeg zu wezen wo es bey staynen ist. Das bosig Thier ist des Helfstandt fangtode seyndt. Der Helfstandt fürchtet es fast vbel/ dann wo es In ankumbt/ so laufft Im das Thier mit dem kopff zwischen die fordern payn vnd reyst den Helfstandt vnd erwürgt In/ des mag er sich nit erweern. Dann das Thier ist also gewapent/ das Im der Helfstandt nichts kan thun. Sie sagen auch das der Rhinocerus Schnell/ graydig vnd Listig sey.

1515

RHINOCERVS

F

Диктат церкви над всеми видами искусства ослабевает: библейские сюжеты находят воплощение в скульптуре и живописи.

Микеланджело – итальянский художник, поэт и скульптор. Создает уникальные по правдивости, силе и мощи изображения святых и пророков.

Рафаэль Санти – итальянский живописец. Часто изображает на полотнах Деву Марии (Богородицу, Мадонну) – реальную, прекрасную и трогательную своей беззащитностью. Так же как в картинах итальянских художников - Боттичелли и Пиццана.

Микеланджело «Пророк Иеремия»

Микеланджело «Оплакивание Христа» («Пьета»)

Рафаэль - Мадонна Конестабиле
(Санкт-Петербург, Эрмитаж)

Рафаэль - Сикстинская Мадонна
(Дрезденская картинная галерея)

Тициан – Флора
Боттичелли - Мадонна

Возрождение в музыке

Музыка продолжает развиваться по двум направлениям: светской и духовной.

Духовная музыка продолжает развиваться в разных странах – Италии, Франции, Нидерландах.

Выдающиеся композиторы, авторы большого количества месс и мотетов, мастера хорового многоголосия: Якоб Обрехт, Орландо Лассо, Жоскен Депре, Йоханес Окегем и великий Палестрина.

Как и прежде мотеты и мессы в большинстве своем были предназначены для исполнения хором а капелла. Но полифоническая техника, которую использовали композиторы Возрождения была настолько сложна и хитроумна, что ее не возможно даже сравнить с приемами многоголосия Средневековья. В тот период сформировались две наиболее сильные школы: Римская и Венецианская. Главой Римской школы стал Джованни Пьерлуиджи да Палестрина. Основоположником Венецианской школы стал Андриан Вилларт.

Джованни Пърлуиджи
да Палестрина
(1525 - 1594)

Андиан Вилларт
(1485 - 1562)

В церковной музыке продолжают бытовать жанры эпохи Средневековья, но самым распространенным является месса. Месса к этому времени как музыкальный жанр сложилась в виде циклического вокального или вокально-инструментального произведения на текст главного богослужения католической церкви.

Рождественская
 messa в Ватикане с
 Папой Римским

Виды месс

Появились несколько видов месс, приуроченных к разным событиям:

Missa ordinarium – обычная месса

Missa brevis – короткая месса, состоит из 2-х частей

Missa solemnis – торжественная месса (коронационная)

Requiem – траурная месса («Покой вечный дай им, Господи»)

Stabat mater – заупокойная месса по детям

Начиная с XVIII века, месса станет самостоятельным жанром, не связанным с католическим богослужением.

Развитие полифонии

Полифония Возрождения – это эпоха расцвета полифонического искусства с середины XV до конца XVI века.

В это время были найдены и теоретически осмыслены важнейшие средства полифонии: контрапункт, имитация, канон.

Канон (греч. «правило») – многоголосная пьеса, в которой все голоса исполняют одну и ту же мелодию, но не вместе, а вступая поочередно.

Это был период строгого полифонического письма, так называемого строгого стиля (правила строгого письма ограничивают композитора в выборе музыкальных средств в области образного строя, ладовой основы, мелодии, ритма и т. д.). Характерные черты строгого стиля: высокий профессионализм композиторов, интенсивное освоение разнообразных полифонических приёмов, жанров и форм.

Светская музыка

В профессиональном светском искусстве самостоятельное развитие получает инструментальная музыка. Распространяется музицирование на различных инструментах, возникают кружки любителей музыки. Зарождается гомофонно-гармонический склад. Гомофонно-гармонический склад или гомофония – (греч. оторопіа – однозвучие, одноголосие) – тип многоголосия, в котором голоса разделяются на главный и сопровождающие.

Формируются понятия мажора и минора: минор ассоциируется с меланхолией и грустью, а мажор – с радостью и возвышенными чувствами.

В эпоху Возрождения произошли перемены в нотном письме: на смену тяжёлым деревянным печатным блокам пришли изобретённые итальянцем Оттавиано Петруччи передвижные металлические литеры.

Начинают публиковаться музыкальные произведения, которые быстро раскупались. В результате всё больше людей стали приобщаться к музыке.

Лоренцо Коста. Концерт.
ок. 1485 -1495 гг.

Основные жанры эпохи
Возрождения:

Мотет, Мадrigал,
продолжает бытовать
Шансон, немецкие
песни лид (нем. *lied*),
итальянские песни
фrottola и
вилланелла.

Мотет

В эпоху Возрождения мотет существенно отличается от мотетов предыдущего периода: количество голосов иногда достигает восьми, они становятся полифонически равноправными. Мотеты сочинялись для ансамбля солистов или хора, без участия инструментов.

Мадригал

Мадригал – это песня на родном (материнском) языке пасторального, любовного содержания.

Мадригалы представляли собой песни для двух-трёх голосов, во второй половине 16 века для четырёх-пяти голосов без инструментального сопровождения преимущественно лирического характера. Чаще всего писались на стихи современных поэтов, в которых рассказывалось о любви. Существовали мадригалы на бытовые и мифологические сюжеты. В эпоху Возрождения мадригал становится главным жанром светской музыки. В конце XVI века мадригал стал основой для мадригальной комедии, которая подготовила появление такого жанра как опера, или, как ее называли первоначально «drama per musica».

Инструменты эпохи Возрождения

Струнно-щипковые:

Лютня (араб. «альуд»— «дерево»).
В Европу пришла с Ближнего Востока в конце XVI столетия.

Мандолина (итал. *mandolino*) — струнный щипковый музыкальный инструмент небольших размеров, разновидность лютни.

Неаполитанская мандолина

Появляются не только новые жанры и музыкальные инструменты, но и исполнители-виртуозы, сконцентрировавшие свое творчество на лютнях и виолах.

Виола – предшественница струнно-смычковых инструментов – скрипки, альта и виолончели. Звук виолы был тихим и нежным, хорошо звучал в небольших залах. В семействе виол выделяются три основных типа: виола да гамба, виола да брачо и виоль д'амур (франц. *viole d'amour*, «виола любви»). Виоль д'амур – это разновидность виолы да брачо.

Виола да гамба –
(итал. *дамба* –
«колено», *ножная*
виола) – большой
инструмент, который
исполнитель ставил
вертикально и
зажимал с боков
ногами.

Виола да брачио (от итал. *braccio* – «предплечье», «рука», *ручная виола*).

Семейство Виол

Эпоха Возрождения – одна из самых противоречивых в истории человечества. С одной стороны, провозглашаются ценности гуманизма, прославляется сила разума, с середины XV века начинают печататься книги, а из Испании отправляются корабли во главе с моряком из Генуи по имени Христофор Колумб. Он планировал пристать к берегам Индии, но ошибся в расчетах, и в 1492 году он откроет Америку.

Но в это же время свирепствует инквизиция, ученого Джордано Бруно сожгли на костре.

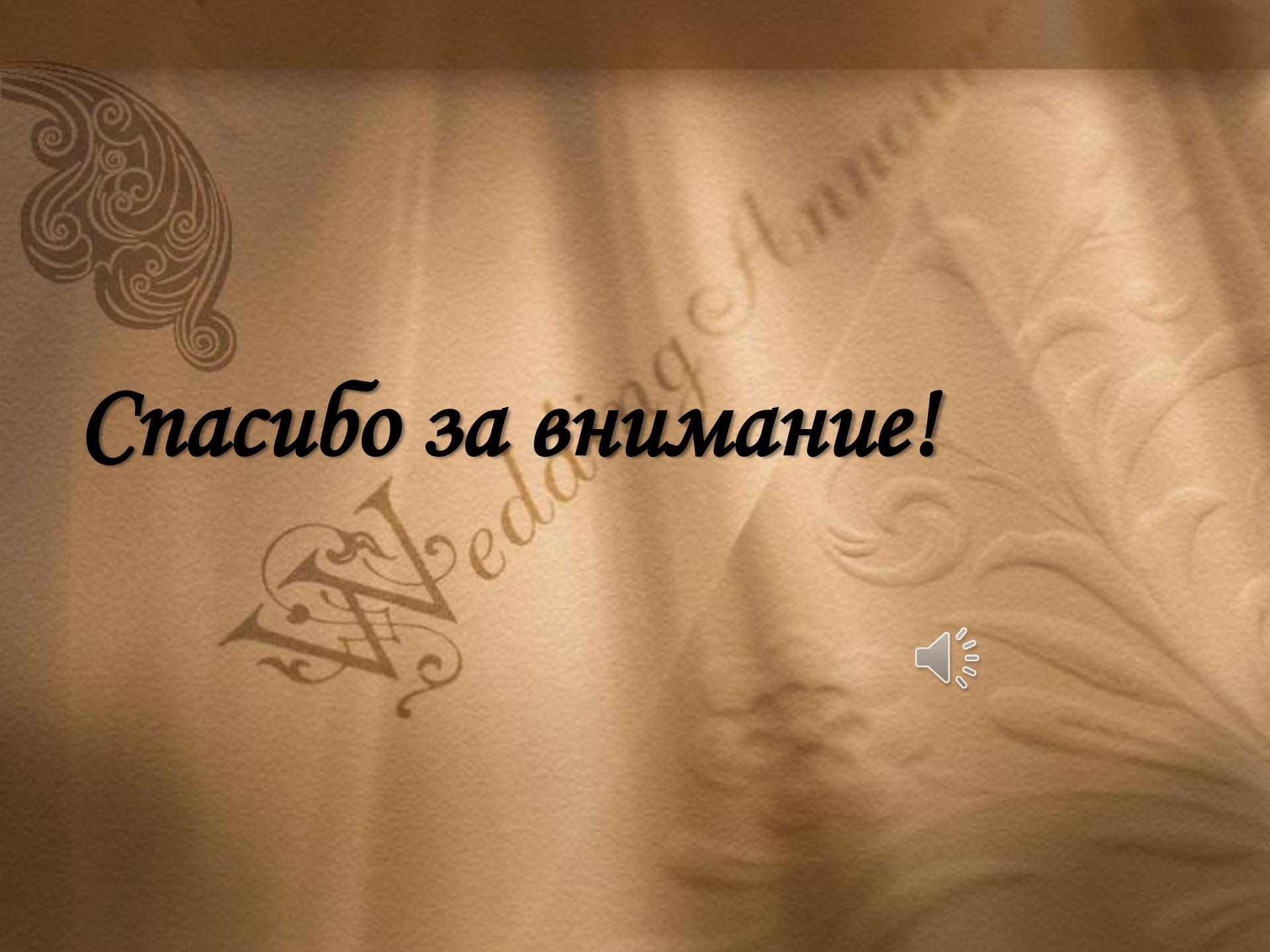

Это произошло 17 февраля 1600 года.

Причина – склонность к чтению сочинений, признанных католической церковью подозрительными.

Инквизиция (от лат. *inquisitio* – «расследование, следствие») – особый суд католической церкви, занимавшийся преследованием еретиков.

Спасибо за внимание!

