

УДК 372.893

Осокина Светлана Евгеньевна
Томский музыкальный колледж
(Томск, Россия)

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ «ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ИСКУССТВО 17 СТОЛЕТИЯ» НА УРОКАХ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. *Предлагается излагать на уроках истории мировой культуры учебные материалы по искусству эпохи Возрождения и искусству 17 столетия как неразрывные аспекты единой темы. Обучать восприятию двух этапов развития искусства через их сравнительную характеристику. Объяснять эпоху Возрождения как подготовку к появлению искусства 17 столетия. Подчёркивать взаимосвязь событий культурных и политических в процессе развития европейской цивилизации. Сопоставлять особенности культуры различных эпох на примерах конкретных картин с одинаковым названием «Тайная вёчеря»: Леонардо да Винчи в стиле Высокого Возрождения и Тинторетто в стиле эстетики 17 века.*

Ключевые слова: эпоха возрождения, культура 17 столетия, музыкальные формы, художественные полотна, деятели искусства.

Osokina Svetlana
Tomsk musical college
(Tomsk, Russia)

Abstraction. *It is offered: - to present educational materials on the art of the Renaissance and the art of the 17-th century as seamless whole of a unified topic in the lessons of the History of Global Culture; - to teach the perception of two stages of art development through their comparative characteristic; - to explain the Renaissance as a preparation for the emergence of 17– th century art; - to lay emphasis on the relationship between cultural and political events in the development of European civilization; - to compare the peculiarities of culture of different epochs on examples of specific paintings with the same name "Lord's Supper": Leonardo da Vinci in the style of the High Renaissance and Tintoretto in the style of aesthetics of the 17– th century.*

Keywords: *the Renaissance era, the culture of the 17-th century, musical forms, art paintings, art artists.*

Предмет «История мировой культуры» позволяет студентам приобретать ценные знания по истории мирового культурного наследия, развивать аналитическое мышление, вырабатывать целостный взгляд на историю мировой культуры, понимать роль и место отечественной культуры в мировом художественном процессе. «История мировой культуры» воспитывает толерантную личность, готовую к диалогу с носителями иной культурной традиции.

Тема урока: «Искусство эпохи Возрождения и искусство 17 столетия: общее и особенное» позволяет через сравнительную характеристику

выделить важнейшее в понимании двух интереснейших периодов в становлении европейского искусства.

Искусство эпохи Возрождения – это период в истории искусства, когда создавались новые художественные системы, стремительно рушились прежние представления о мире и намечались пути вступления в удивительную эпоху нового времени. Именно тогда возникали причудливо сочетаемые элементы общего и особенного двух рядом стоящих эпох: Возрождения и 17 столетия.

Философ 16 века Л. Дольче писал: «Ни небо не представляется для человека слишком высоким, ни центр Земли слишком глубоким. А так как человек познал строй светил, и как они движутся... то кто станет отрицать, что гений человека почти такой же, какой у самого Творца небесных светил, и что он мог бы некоторым образом создать эти светила, если бы имел орудие и небесный материал» [1, с. 60]. Отсюда и представления о мире и искусстве в эпоху Возрождения: человек – центр Вселенной, эталон красоты – искусство Древней Греции и Древнего Рима, а деятели искусства – прямые преемники античных традиций. Появляются мастера – универсалы. Быть универсальным как сама природа – девиз эпохи Возрождения. Знать много – прямая обязанность деятелей искусства. Важнейший вид искусства – архитектура. Вершина искусства – храм, потому что собор – модель Вселенной. Именно здесь воедино слиты искусство, наука и ремесло. В сюжетах и образах – стремление к гармонии. Идет активный поиск индивидуализации. В художественных образах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти представлены мадонны – женщины, сочетающие реальные и идеальные черты [2]. Они еще не имеют конкретных имен, авторы сами не называют свои произведения. Великие мастера ищут новые композиционные формулы. Появляются новые музыкальные формы – хоралы и вокальные песни, мадригалы [3]. Такова в основных своих чертах великая эпоха Возрождения, эпоха обновления и развития человеческого духа.

Краткая, но великая эпоха Возрождения подготавливает появление искусства 17 столетия. К 17 веку знания европейцев о мире расширяются, чему способствует открытие Америки, нового континента, возникают новые научно-философские представления о строении Вселенной, которые показали как сложен и многогранен мир.

Политическая жизнь Европы также оказала влияние на мышление европейца: во Франции утвердилась абсолютная монархия в форме сословно-представительной монархии, способствовавшая развитию общественной мысли, в Англии на краткое время появилась такая форма правления как парламентская республика, просуществовала недолго, но оставившая глубокий след в мышлении людей, поспособствовав появлению политической рефлексии. В центральной Европе складывается многонациональное государство – Австрийская империя. Италия и Германия, динамично развиваются, пока оставаясь в состоянии раздробленных государств [4].

В 17 веке итальянское искусство уже не было единственным и недостижимым авторитетом. Во многих европейских странах искусство развивается с учетом своих национальных особенностей. Но все же основные принципы были для всех общими. Основа – синтез искусств – создание произведений искусства выразительными средствами разных видов

искусства. Появляется желание выразить всю сложность мира, души человека. Отсюда и новые выразительные средства. Их можно рассмотреть на примере художественного полотна выдающегося голландского художника 17 века Рембрандта «Анатомия доктора Тулпа» [5]. Автор использует новое решение пространственной композиции, так как возникает новое отношение к пространству и времени в восприятии мира. Акцент на его изменчивости появляется именно в эстетике 17 века. В эпоху Возрождения обычно фигуры располагались вдоль плоскости холста. Рембрандт группирует персонажи в выразительные группы, в глубине помещая очертание арки, которая зрительно делит холст на левую и правую ассиметричные части. Картина ассиметрична по отношению к плоскости. Художник использует противопоставление в образных характеристиках персонажей, участников лекции и самого доктора. Используется сложное световое решение: светлый труп, воротнички слушателей и доктора. Световое освещение главных смысловых линий картины.

Интересен также анализ двух художественных полотен на одну тему и даже с одинаковым названием «Тайная вечеря»: картина Леонардо да Винчи (эпоха Возрождения) и картина Тинторетто (эстетика 17 века). Автор первой использует линейную композицию, традиционный сюжет для изображения известного фрагмента Библии, замкнутое пространство. Автор второй использует фрагмент, когда Христос преломил хлеб и произнёс: «Сие есть тело мое». Действие происходит в бедной таверне, но пространство ее почти все потонувшее в полумраке, кажется безграничным. Большая роль отведена свету. Помещение освещено колеблющимся светом и сиянием самого Христа. Это и позволяет раздвинуть пространство до бесконечности. Свет Христа и его деяния бесконечны для человечества. Полотно вмещает и вторую часть: танцующую публику таверны. Великий Тинторетто говорит нам: многие важнейшие события мира происходят незаметно для людей. Тинторетто использует ярко выраженную ассиметрию для расположения персонажей. Картина четко выполнена в эстетике 17 столетия: человек - часть огромного мира, управлять которым он не в состоянии. Эталон прежний, но он воспринимается как свет далекой звезды. Он недостижим. Может быть, поэтому творец – представитель одного вида искусства. Наступает время синтезированного искусства. В сюжетах и образах – переживание, поэтому и взлет в развитии именно живописи. Тяготение к ассиметрии в композиционном решении. Поэтому неудивительно скорое появление нового направления в искусстве – барокко, название которого переводится как жемчужина неправильной формы.

Развитие живописи приводит и к появлению новых выразительных средств, таких как индивидуализация, сложные композиционные решения. В музыкальном искусстве появляются прелюдии, фуга, сюита, опера.

Сравнительная характеристика двух важнейших эпох в развитии искусства – Возрождения и искусства 17 века, открывающего новое время, позволяет увидеть трансформацию одного важного периода истории в развитии искусства в другое, ознаменовавшее новые пути в развитии мира, искусства, мышления, а значит и самого человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения / А. Х. Горфункель. – М.: Высшая школа, 2012, 368 с.
2. Драч Г. В., Борцов Ю. С., Ерыгин А. Н. и др. Учебный курс по культурологии / Г. В. Драч, Ю.С. Борцов, А. Н. Ерыгин и др. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2009, 576 с.
3. Кирнакская Д. К. Классическая музыка для всех / Д. К. Кирнакская. – М.: Слово/Slovo, 2017, 272 с.
4. К. Уикхем. Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации. – М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. – 536 с.
5. Егорова К. С. Портрет в творчестве Рембрандта. / К. С. Егорова. – М.: Искусство, 2005, 236 с.