Лекція № 3

Ренесанс в європейському мистецтві та його особливості в Україні.

План

1. Гуманістичний характер ренесансної культури.
2. Особливості Північного відродження.
3. Реформація та її вплив на духовну культуру.
4. Ренесанс у мистецтві України.

1) Гуманістичний характер ренесансної культури

Ренесанс – перехідна епоха від середньовічної культури до культури Нового часу. Ренесанс у Західній Європі (від франц. Renaissance – Відродження) охоплює період від останньої третини XIII століття до кінця XVI століття, а в Англії він тривав ще й на початку XVII століття. За досить короткий, порівняно з середньовіччям, час закладено підвалини нового етапу в історії світової культури, серед яких – реалістична й гуманістична художня творчість, секулярне світобачення, уявлення про свободу й гідність людської особистості. Філософський і культурний зміст поняття “ренесанс” трактується як своєрідне, відмінне від середньовічного ставлення до античності, зокрема відродження античних уявлень про людину.

Характерними ознаками культури Ренесансу були такі:

1. cвітський, нецерковний, характер культури Відродження, що було наслідком секуляризації (звільнення) суспільного життя загалом;

2. відродження інтересу до античної культурної спадщини, яка була майже повністю забута у середні віки;

3. створення людської естетично-художньої спрямованості культури на противагу релігійній домінанті у культурі середніх віків;

4. повернення у власне філософських дослідженнях до античної філософії і пов’язана з цим антисхоластична спрямованість філософських учень Відродження.

Розвиток ренесансної культури, витоки якої пов’зані з Італією, зумовлює розклад феодальних і становлення ранньокапіталістичних суспільних відносин. Ґрунтом ренесансної культури були нові економічні (їх можна назвати товарно-грошовими) відносини, що стали формуватися насамперед в Італії наприкінці ХІІІ ст. У цей час текстильне мануфактурне виробництво Флоренції, Мілана, Болоньї значно випереджає інші країни Європи, тут використовується вільнонаймана праця. В Італії створюються перші банки, лихварські контори, що обслуговують виробництво, дають у борг під великі проценти або значні митні привілеї навіть папам і королям. У хід ідуть векселі, акредитиви. У 1252 р. після перерви майже у п’ятсот років Флоренція, першою в Італії, починає карбувати золоту монету – флорін, що стає міжнародною валютою. Генуя стає найсильнішою у світі морською державою, посередником у торгівлі між Заходом і Сходом. Генуезькі порти і фортеці з’являються навіть на узбережжі Чорного моря (Судак), звідси йде жвава торгівля з Монгольською імперією, Китаєм, Візантією. Усе це, враховуючи використання дешевої робочої сили, приводить до велетенського припливу капіталів у італійські міста-держави, концентрації їх у руках окремих груп та осіб. Таким чином закладається матеріальна основа розвитку культури через меценатську діяльність.

Паралельно економічним, в Італії ХІІІ – ХІV ст. формуються нові суспільно-політичні відносини. Швидко зростають нові соціальні прошарки майбутніх буржуа – торгівці, банкіри, лихварі, багаті ремісники, юристи. Значно збільшується кількість вільних міських жителів, що призводить до пожвавлення боротьби за вихід з-під опіки міських патриціїв, короля, церкви. Близько двох десятків міст Італії, найбільшим із яких була Флоренція, у середині ХІІІ ст. стають самостійними державами республіканського типу, громади яких називають “комунами”. У містах-комунах зростає роль органів демократичного самоврядування, політичних партій, ремісничих цехів і торговельних гільдій. Перетворення, що відбувались у суспільному житті, приводили до влади нових людей. Їхніми основними ознаками стають не стільки знатне походження, титули, скільки особиста підприємливість, що межує з авантюризмом, сміливість, відвага, активна творча натура. Ці люди були чужі всіляким релігійним забобонам, світським правилам. Життєвим принципом, новою святою трійцею їх релігії, як помітив Данте Аліг’єрі, стають “вдача, хоробрість, свобода”.

Нова людина і світ бачила по-новому. Сміливо відкидаються старі догмати про будову Всесвіту, місце в ньому людини, більшим стає прагнення до наукового пояснення явищ природи, використання практичних знань. Формуванню нового світогляду сприяли численні наукові відкриття й винаходи, кожен із яких допомагав самоствердженню нової культури і нової людини в постійному суперництві зі старими традиціями. Віднайдення раніше невідомих манускриптів із працями Арістотеля, Платона, творів давньогрецької і давньоримської літератури, розкопки старовинних архітектурних і скульптурних пам’яток щоразу доводили новим людям перевагу античності над середньовіччям, викликали прагнення бути гідними нащадками забутих предків.

Три винаходи визначили обличчя нової епохи: друкарський верстат, компас і артилерія. Результатами їх застосування були поширення й примноження знань, великі географічні відкриття, ріст національних монархій, що за півтора сторіччя перетворили європейський світ. У середині XV ст. німецький винахідник Й. Гутенберг (1406 – 1468 pp.) започаткував книгодрукування в Європі, що сприяло поширенню гуманістичних ідей. Діяльність Й. Гутенберга була відома і в Україні. Т. Шевченко згадував його в повісті “Прогулка с удовольствием и не без морали”, І. Франко – у статті “Метод і задачі історії літератури”.

Залежно від конкретних історичних умов у кожній західноєвропейській країні культура Відродження формувалася, розвивалася, досягала розквіту й переживала кризу пізнього періоду по-різному. Найповніше й найпослідовніше

еволюція Відродження проходила в Італії, де чітко вирізняються чотири її етапи: так званий Проторенесанс (остання третина XIII – початок XIV століття, період, під час якого з’явилися перші ознаки якісних змін у культурному процесі) та власне Відродження, у якому розрізняють раннє (початок XIV – 90-ті роки XV ст.), Високе (90-ті роки XV – початок XVI ст.) і пізнє Відродження (40-і роки XVI – початок XVII ст.). Що ж до України, на землях якої ренесансний вплив був значним, але не всеосяжним, правомірно користуватися термінами – “українська культура доби Ренесансу”, “Ренесанс в українській культурі”.

Передові люди XV – XVI ст. добре усвідомлювали, що вони живуть у нову епоху, яка докорінно відрізняється від попередньої. Вони сприймали свій час, як час розриву зі старим, недосконалим, темним світом, що буквально розпадався на очах, терпів одну поразку за іншою. У мистецтві, літературі, науці, культурі в цілому вони відчували свою епоху як золотий вік, що настав після довготривалого сну, пов’язаного з кризою і занепадом античної культури, сну тривалістю в тисячу років. Утверджувалося нове розуміння світу, зв’язків природи, суспільства і людини. Відбувалося становлення нового типу особистості – розкріпаченої індивідуальності, якій властиві почуття свободи, самоцінності, розмаїття внутрішнього світу.

Істотну характеристику Ренесансу надає відродження античного мислення і науки. Безумовно, цією характеристикою Ренесанс не вичерпується. На відміну від середньовічної культури – це світська культура і водночас світогляд, що визнавав пріоритетними земні уподобання людини. Принципово новим для ренесансної епохи було піднесення значення краси, насамперед краси чуттєвої. Глибоке пізнання природи, людини, космосу характерне майже для всіх представників Відродження. Практичного значення набула різнобічна освіченість митця, його обізнаність у різних галузях наукових знань, зокрема математиці, пріоритет якої визнавався в античності й Середньовіччі. Леонардо да Вінчі був не лише великим художником, а й здійснював наукові дослідження у галузі математики, механіки, фізики. Альбрехт Дюрер відомий як живописець, гравер, скульптор, архітектор, теоретик мистецтва і, крім того, винахідник системи фортифікації. Для ренесансної культури властиве стихійне самоутвердження людської особистості в її творчому ставленні до навколишнього світу і до себе самої. В епоху Відродження простежувалися спроби абсолютизувати людський розум, здібності та прагнення людини до прогресу.

Водночас, як не можна двічі ввійти в одну ріку, так неможливо було, при всьому бажанні, опинитися у цілком античному (тобто давньому) культурному середовищі, і більшість діячів Відродження це добре розуміли. Про те, щоб відкинути християнську культуру та її здобутки, не було ніякої мови, навіть у найбільш рішучих противників світської влади пап або деяких нових догматів католицького віросповідання (про чистилище та ін.). Ідеї гуманістів вплинули на діячів Католицької церкви. Наприклад, до гуманістів належали кардинал М. Кузанський, Е. Пікколоміні – Папа Пій II та ін. Серед представників папства були високоосвічені люди, які ввійшли в історію Відродження як меценати і покровителі видатних митців.

Епоха Відродження тому так названа, що в особах своїх творців самоусвідомлювала себе періодом певного повернення до первісних джерел духовної культури: звернення не тільки до античної культурної спадщини, але культурної спадщини взагалі в пошуках подальшого формування нового світогляду, у якому моральна порядність і художня вишуканість поєднувалися б з оптимістичним світобаченням та індивідуальним підходом до кожної людини, утвердженням принципів реалізму, раціоналістичного бачення природи, формування нової системи цінностей. При всьому цьому Відродження було прямим продовженням західного Середньовіччя. Від часто зганьблюваних Середніх віків (критиці піддавалося саме західне Середньовіччя) було успадковано ідеї гуманного ставлення до людини, історичного, суспільного та особистого прогресу, психологічну глибину, схильність до алегорій та символізму, потяг до ерудованості, схоластичний універсалізм, визнання містичних підвалин буття, основні моральні норми і цінності. Сама антична спадщина розглядається з висоти християнського світогляду. Але ідейною домінантою Відродження стає більш конкретний і зримий, порівняно з Середньовіччям, християнський антропоцентризм, із позицій якого людина є центром Всесвіту, вищою частиною природи, найдосконалішим її творінням, а весь навколишній світ – творінням рук не тільки Божих, але й людських. На місце схематизму схоластики діячі Відродження ставлять емоційно насичене особисте переживання. Релігійно-аскетичне світосприйняття, твердження про гріховність життя не заперечується, але доповнюється проголошенням особистого права людини на задоволення звичайних земних потреб, на свободу, на насолоду життям. На перший план було висунуто індивідуалізм, прагнення до розмаїтості, культ геройства і слави, прагнення до гармонії фізичного здоров’я, людської краси і духовності. Велику увагу було приділено взаємозв’язку внутрішнього світу людини з природою; здатності людини до всебічного пізнання і творчої діяльності; проблемі віротерпимості у конфесійно-релігійній приналежності; зрештою, визнанню більшістю пізньоренесансних діячів самостійності і свободи науки.

Любов до науки і мистецтва охопила найвищі освічені сфери і перетворилася в окремий культ. Людина, котра бажала бути гідною свого часу, повинна була знати латинь і грецьку мову, античну літературу (історичну, філософську, художню), уміти писати віршами та прозою, бути хоч трішки музикантом, мати нахил до малювання та знати малярство, бути відмінним вершником, фехтувати, метати списа, добре бігати, грати в м’яч. Благородність людини має визначатися не стільки завдяки походженню і заможності роду, скільки завдяки особистій гідності та індивідуальності. На практиці досягти цього не вдалося, однак людина Відродження була впевненою в можливості всебічного гармонійного розвитку, самовдосконалення і реалізації творчих можливостей. Звідси оптимізм епохи і віра в те, що від людини залежить все і вона все може. Такі погляди знайшли своє втілення в системі ідей гуманізму.

Гуманізм Ренесансу – типова свідомість, для якої характерні вільнодумство та світський індивідуалізм. Поняття “гуманізм” (лат. humanus— людський, людяний) філософська література трактує у двох значеннях. У широкому – це система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність; у вузькому – прогресивна течія західноєвропейської культури доби Відродження, спрямована на утвердження поваги, гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей. Зачинателем гуманістичного руху вважається італійський громадський діяч і демократ Колюччо Салютаті (1331 – 1404 pp.). Одну з основних ідей нового гуманістичного світогляду розвинув італійський філософ Мірандола (1463 –1494), зазначаючи у творі “Промова на гідність людини”, що людина сама творить свою долю. Великими гуманістами були відомі італійські письменники Данте Аліг’єрі (1265 – 1321), Франческо Петрарка (1304 – 1374), Джованні Піко делла Мірандола (1403 – 1494). У їхній творчості вперше так сильно прозвучала ідея цінності земного життя, накреслюється ідеал ренесансної людини – високої духовно, прекрасної фізично, вільної у виборі життєвої позиції. Духовні та земні прагнення людини урівнюються.

Гуманісти приділяли увагу вивченню стародавніх мов, започаткували нову наукову галузь – класичну філологію, одну з найранніших різновидів філології, яка значно розвинулась у наступних століттях. У межах нового світогляду розвивалась гуманістична історіографія. З гуманістичних позицій історики Відродження переглянули теологічну періодизацію історії. Відтоді, зокрема після виходу праці Ф. Бйондо “Історія з часу занепаду Римської імперії”, виник поділ історії на давню, середньовічну і нову. Характерні риси гуманістичного світогляду були властиві педагогічній та просвітницькій діяльності гуманістів. Схоластичній системі освіти гуманісти протиставили виховання, яке розвиває людину розумово, фізично й морально. Достатньо згадати лише педагогічні ідеї Л. Бруні, Е. Пікколоміні та ін. Гуманісти виходили з того, що в процесі виховання й навчання діти мають набувати здатності мислити, пізнавати навколишній світ. Отже, педагогічна діяльність повинна брати до уваги особливості дитячого віку, індивідуалізувати виховання і навчання, позбутися тілесних покарань учнів. Адже саме ця культура висунула гуманістичний ідеал універсальної людини – homo universal – ідеал цілісної, гармонійно розвиненої особистості.

Характерною рисою ренесансної культури є аристократизм. Це культура суспільних верхів, буржуазної аристократії, тонкої верстви інтелігенції. Культурні осередки виникають при дворах освічених монархів, пап, великих аристократів, що виступають у ролі меценатів, оточують себе інтелектуальною і творчою елітою. Аристократизмом пройнята політика, філософія, естетика Відродження, значною мірою навіть його побут. Разом з тим у культурі Ренесансу відображуються також і народні інтереси. В окремих своїх проявах вона пов’язана з творчістю і культурою мас. На відміну від античної і особливо середньовічної культури, ренесансна культура мала яскраво-особистісний характер. Вільна особистість – художник, філософ, поет, який не залежить не лише від замовника, а й від цехових середньовічних норм організації та регламентації творчої праці, – найхарактерніша риса Відродження. Митець Ренесансу починає надзвичайно цінувати свою творчу свободу та індивідуальність, пишатися ними.

З творчою індивідуальністю тісно пов’язане поняття авторства ренесансних творів. Середньовічний художник своєю працею лише підносить Творця, часто залишаючись в історії невідомим. Ім’я ренесансного майстра, навпаки, добре відоме, нерідко уславлене в списку почесних громадян міста, в біографії, створеній письменником, подібно до Вазарі. Папи і герцоги змагаються за право замовити відомим митцям художні твори, щедро оплачують таку роботу. Художник водночас має право відстоювати своє авторство від підробок і плагіату. І все ж абсолютної творчої свободи ренесансна особистість не мала. Біографії навіть таких велетнів культури, як Леонардо і Мікеланджело містять численні приклади примхливого ставлення до них можновладців, а іноді й приниження людської гідності майстра.

Слід відзначити й таку характерну рису ренесансної культури, як всебічна пройнятість її мистецтвом. Мистецтво, без перебільшення, є головним досягненням, воно найяскравіше віддзеркалює образ ренесансної культури, її душу. Ніколи до цього навіть в Елладі мистецтво не мало такого величезного значення в приватному і громадському житті. Для людини Відродження мистецтво мало таке саме всеосяжне значення, як для людини ХVШ ст. – філософія, ХІХ ст. – наука, ХХ ст. – техніка. Образами мистецтва забарвлені навіть політика, господарство, війна і дипломатія. Очевидно, що недостатня розвиненість наукових знань, мовної культури, пов’язаної з формуванням нації, залишали за мистецтвом головну царину реалізації творчого потенціалу Відродження.

Характерною рисою ренесансної культури як культури перехідної доби є її суперечливість. Так, антиклерикальна спрямованість творів гуманістів поєднується в них із глибокою вірою, гуманістичні погляди межують із містикою, а раціоналізм – із схоластикою і навіть магією, алхімією та астрологією. Високі злети людського генія і духовність ідуть поруч із підступністю й аморалізмом як в особистому житті, так і в політиці.

Головними причинами суперечливих явищ у розвитку ренесансної культури були застиглість форм громадських суспільних відносин, нерозвиненість демократичних інститутів, інерція суспільної свідомості, сила релігійних догматів і традицій, малорозвинуті наука й техніка. Зрештою ці причини в другій половині ХVІ ст. зумовили кризу, а потім і швидкий розпад ренесансної культури. Цьому сприяли насамперед політичні фактори. В умовах тогочасної Європи, подрібненої на десятки феодальних і напівбуржуазних країн, Італія, що не була єдиною державою, стала здобиччю іноземних завойовників. Гуманізм та здобутки ренесансного мистецтва залишились переважно надбанням лише елітарних кіл суспільства. Незважаючи на свій занепад, культура Відродження залишила такі матеріальні і духовні цінності, які стали близькими й зрозумілими людям наступних поколінь.

2) Особливості Північного відродження.

Паростки нового мистецтва на півночі Європи, зокрема в Нідерландах, спостерігаються у книжковій мініатюрі, котра, здавалося б, найбільш пов’язана із середньовічними традиціями.

У живопису воно починається з братів Яна та Губерта ван Ейків, які створили Гентський вівтар (собор св. Бавона в Генті). Він становить собою двоярусний складень, на дванадцяти дошках якого (у розкритому вигляді) подано десять сцен. Вгорі зображений Христос на троні, попереду стоять Марія та Іоанн, музичать Адам і Єва; внизу на п’яти дошках сцена “Поклоніння агнцю”. Особливість цього живопису (який ще не знав анатомії і перспективи) — надзвичайна старанність і детальність у передачі навколишнього світу: кожна травинка, кожний шматок тканини є для художників високим предметом мистецтва (як і для дослідників природи — предме-том, гідним дослідження). Ван Ейки вдосконалили техніку малювання олією, що дало змогу повніше передавати яскраву звучність барв.

Так само старанно малював численних мадонн, візерунок їхнього вбрання, складний рисунок підлоги та вітражів Ян ван Ейк. Художник багато часу приділяв портрету, достовірно передавав індивідуальність, не забуваючи при цьому про характеристику людини як частини всесвіту (“Людина з гвоздикою”, “Людина в тюрбані”). Його герої принципово споглядальні, а не діяльні, оскільки ван Ейк вважав споглядальність якістю, що допомагає людині осягнути красу нескінченної багатоманітності світу і знайти своє місце у ньому.

Предметний світ він передав із захватом, обов’язково вводячи в портрети реальні деталі оточення: дзеркало у дерев’яній рамі, бронзову люстру, бахмату шерсть песика, одяг.

Мистецтво братів ван Ейків мало величезний вплив на розвиток нідерландського Відродження. їх пантеїстична багатобарвність, щоправда, поступово зникла, зате людська душа розкривалася все глибше у всіх її таємницях. Останнє властиве також Рогіру ван дер Вейдену (Рож’є де ла Патюр, близько 1400—1464 pp.)- Його мистецтво високо оцінив Микола Кузанський, коли ван дер Вейден відвідав Рим, а також Дюрер. Типовий його твір — “Зняття з хреста” (на ньому — відбиток аналітичного спостереження, майже безжальної констатації, часом гротескової загостреності).

На кінець XV ст. припадає творчість надзвичайно обдарованого художника Гюго ван дер Гуса (близько 1435—1440—1482 pp.). Він уже вмів передавати (у грандіозному за розмірами, монументальному за образами вівтарі Портінарі) душевне потрясіння пастухів та ангелів (у сцені поклоніння Немовляті), обличчя яких промовляють: вони знають наперед істинний зміст події, її незвичайність. Пізні роботи художника позначені рисами дисгармонії, роз’єднаності зі світом.

Творцем похмурих містичних видінь став Ієронім Босх (Хієроні-мус ван Акен, близько 1450—1460—1516 pp.)- В них є й елементи середньовічного алегоризму, і жива дійсність. Демонологія межує у Босха зі здоровим гумором, почуття природи — з аналітичним поглядом на людину і гротесковістю в зображенні її (“Корабель дурнів”). У вівтарному образі він примудрився дати тлумачення фламандському прислів’ю, де світ порівнюється з копицею сіна, з якої кожний вириває стільки, скільки може вхопити. У “Саді втіх”, одній з найвидатніших картин, Босх змалював образ гріховного життя людей. Світ Босха фантастичний (він створював істот, поєднуючи тваринні форми і предмети неорганічного світу) — і при цьому реальний, хоч і пройнятий передчуттям якихось всесвітніх катастроф.

Творчістю Босха завершується перший етап великого мистецтва Нідерландів — XV ст., “пора шукань, прозрінь, розчарувань і блискучих знахідок”.

Вершиною нідерландського Ренесансу була творчість Пітера Брейгеля Старшого, прозваного Мужицьким (близько 1525—1530— 1569 рр.). У ранніх творах він перебував під впливом Босха (“Бенкет худих”, “Бенкет тонких” — зла іронія, недвозначний присуд). Але подальший його шлях — від пейзажу-панорами, який фіксує деталі і намагається показати нескінченність і грандіозність світу, до пейзажу лаконічного, філософського. З ім’ям Брейгеля зв’язується остаточне оформлення пейзажу як самостійного жанру. Пейзаж з фону перетворився на розповідь про важливі сторони життя. Найбільш відомий з них у Пітера Брейгеля Старшого “Зимовий пейзаж” з циклу “Пори року” (інша назва — “Мисливці на снігу”). Він ліричний, щемливий, від нього віє сумом. Темно-коричневі силуети дерев, мисливців і собак, білий сніг і зникаючі в далині пагорби, крихітні постаті людей на льоду і літаючий птах, який здається зловісним у цій напруженій, майже відчутно лункій тиші.

Щодо жанрового живопису, то тут Брейгель — незаперечно родоначальник. Його полотна заповнені людьми — рядженими, гуль-тяями, жебраками, перекупками. Пізніші твори суворіші, цілісніші, але повнокровні й життєрадісні. Головне ж у них — новий предмет зображення. Це і є народження жанрових картин (“Селянський танець”).

На початку 60-х pp. він малював картини, які перевершили силою виразності всі фантасмагорії Босха, звертався До релігійних сюжетів, щоб з їх допомогою зобразити сучасні події. “Віфлеємське побиття немовлят” — біблійний сюжет, але фактично це картина різні іспанців у нідерландському селищі (солдати навіть в іспанському одязі).

Трагізм сучасного йому життя, пов’язаний з першою кризою у розвитку нідерландської революції, Брейгель Старший виражав алегоричною мовою. Одна з останніх його картин — “Сліпі”. П’ять сліпих людей, що тримаються за одну довгу палицю, летять в яр слідом за вожаком, який оступився. Один з них дивиться прямо — у нього порожні очниці, дикий вищир. Ці страхітливі, приречені на страждання люди здаються ще жахливішими на тлі спокійного, безжурного краєвиду з церквою, порожніми пагорбами й зеленими деревами. Природа неупереджена і вічна, а шлях сліпих — це життєвий шлях усіх людей. Враження приреченості художник посилює сіро-сталевим тоном з бузковими відтінками.

Провідна роль у розвитку живопису так званого Північного Від-

родження від самого початку належала Німеччині. Мистецтво цієї доби

— мистецтво міське; воно розвивалося переважно у великих містах

країни, де розквітали наука й ремесла, де сильне й заможне бюргерство

гарантувало митцям постійні замовлення і спокійні умови для творчості.

Роздрібненість Німеччини у XV столітті, слабкість зв’язків між

культурними центрами спричинили появу великої кількості місцевих

художніх шкіл і напрямів. Тільки на початку XVI століття навколо

видатних художників формуються школи, які перебували цілком під

впливом особистості їхніх засновників.

Можна виділити певні райони, що відіграли першорядну роль у

розвитку німецького мистецтва XV-XVI століть. Це — Нижня (Північна)

Німеччина з багатими ганзейськими містами (Гамбург, Бремен, Любек),

Нижній Рейн (Кельн і міста Вестфалії), Франконія (Нюрнберг,

Вюрцбург), Швабія (Аугсбург і Ульм), Баварія (Мюнхен), Середній Рейн,

Ельзас (Кольмар, Страсбург) і Верхній Рейн (Базель, Фрейбург і міста,

розташовані на Боденському озері), Австрія (Тіроль, Зальцбург і міста

вздовж Дунаю). В XVI столітті виникає ще й саксонська школа живопису.

Епоха Відродження в Німеччині почалася на межі XV-XVI століть.

Тоді німецьке мистецтво піднімається до висот світової слави, розквітає

творчість Дюрера, Грюневальда, Кранаха, Гольбейна. У німецьке

мистецтво вливається потужний потік реалізму. Образи насичуються

життям. Художники немовби прозрівають; перед ними відкривається

реальний світ, прекрасний і багатий.

Однак на німецькому Відродженні позначилися соціальні й ідеологічні

пристрасті. У ньому важливе місце посідають політичні та релігійні

мотиви. Через це в німецькому мистецтві переважав етичний складник, а

естетичні елементи відігравали в ньому меншу роль, ніж в італійському. Там

переважає раціоналістична основа, а мистецтво Німеччини є ареною, де

борються і взаємно проникають одне в одного раціоналізм і містика. В

Італійський ренесанс створив собі одного кумира — людину. Пів-

нічні художники однаковою мірою цікавилися людиною та її оточенням.

(Не дивно, що в Німеччині й Нідерландах виникли нові жанри — пейзаж і

натюрморт.) Проте ставлення до самого образу людини виявилося

різним.

Для італійців людина — героїчна особистість, піднесена на п’єдестал.

Німецькі художники полюбляли зображати людину у звичних для неї

побутових умовах. Звідси — жанровий характер німецького мистецтва,

його оповідність і прагнення до моралістики.

З цим часом збігається творчість найвидатнішого художника німецького Відродження Альбрехта Дюрера (1471—1528 pp.)-

За різноманітністю, масштабом таланту, широтою сприймання дійсності Дюрер — типовий художник Високого Відродження. Він був і живописцем, і гравером, і математиком, й анатомом, і перс-пективістом, і інженером. Він розв’язав ряд професійно-художніх проблем: співвідношення предметів у просторі, існування людської постаті у просторі й пейзажі. Дюрер залишив після себе значні теоретичні праці про пропорції та перспективу в живопису, про зміцнення і захист міст. Його художня спадщина — 80 станкових творів, понад 200 гравюр, більш як 1000 малюнків, скульптури.

Дюрер був видатним гуманістом епохи Відродження, проте його ідеал людини відрізнявся від італійського. Образи Дюрера сповнені сили, але й сумнівів, болісних роздумів, у них немає чіткої гармонії Леонардо або Рафаеля. Художня мова ускладнена, алегорична.

Три найзнаменитіші гравюри художника: “Вершник, смерть і диявол”, “Св. Ієронім”, “Меланхолія”. У першій з них зображено вершника, який нестримно мчить уперед, незважаючи на те, що смерть і диявол спокушають і лякають його. У другій — святий Ієронім, який сидить за столом у келії і працює. На передньому плані зображений лев, більше схожий на старого, доброго пса, що лежить поруч.

Дослідники по-різному тлумачили ці гравюри: їх вважали спробою відобразити становище лицарства, духівництва, бюргерства, а в образі св. Ієроніма бачили письменника-гуманіста, вченого нової епохи. У “Меланхолії” крилата жінка в оточенні атрибутів середньовічної науки та алхімії: пісочного годинника, інструментів ремесел, терезів, дзвона, “магічного квадрата”, кажана тощо — сповнена похмурої тривоги і зневіри в торжестві розуму й пізнання. Образ оповитий тяжким настроєм, який відображає, очевидно, громадський настрій тих років у Німеччині.

Деякі автопортрети демонструють еволюцію і результат пошуків Дюрера — образ філософа, людини високого інтелекту, внутрішнього горіння, характерного для мислячих людей того трагічного періоду німецької історії. Його найкращі портрети представників німецької інтелігенції — художника ван Орлея, графічний портрет Еразма Роттердамського — теж одухотворені.

У 1526 р. Дюрер створює своє останнє живописне полотно — “Чотири апостоли”, станкове за формою, але справді монументальне за величністю образів. Деякі дослідники бачили в ньому зображення чотирьох характерів, чотирьох темпераментів. Дюрер порушив ка-

нон і на передній план у лівій дошці висунув не Петра, особливо шанованого католицькою церквою, а Іоанна — апостола — філософа, найближчого художнику за світоглядом. В апостолах, в різних їх характерах він оцінював усе людство, віддаючи перевагу мудрості і гуманності, які повинні бути притаманні тим, хто веде людей за собою.

Другий видатний художник цього періоду — Матіас Грюневальд

(початок XVI ст.). Його особливо цінують експресіоністи як одного зі

своїх предтеч. Творчість Грюневальда вказує на зв’язок з Гольбейном

Старшим, на деякий вплив нідерландських колористів і художників-

фантастів на кшталт Босха. Порушення всіх класичних канонів краси дає

йому змогу яскраво передати розпад середньовічного суспільного укладу.

Для очолюваної Грюневальдом мистецької течії характерні експресивне,

яскраво реалістичне зображення страждань і смерті, «містична»

фантастика світлової гри. Грюневальд створив серію картин «Розп’яття»

з виразними мотивами протесту проти насильства. Всі названі

особливості основного періоду творчості Грюневальда не перешкодили

йому наприкінці життя створити для кардинала Альбрехта

Бранденбурзького картину «Маврікій та Еразм» — витвір у цілком

класичному «великому стилі» Відродження.

Ганс Гольбейн Старший (бл. 1470-1524 pp.) сформувався як ху-

дожник під впливом нідерландських і ельзаських митців. Уже 1493 року

він виступає як досконалий майстер складня Аугсбурзького собору. Деякі

риси його живопису обіцяють нову добу, хоча в зображенні людських

типів загалом зберігається пізньоготична схема.

Ганс Гольбейн Молодший (близько 1497—1498—1543 pp.) менше від решти німецьких художників пов’язаний із середньовічною традицією. Він малював портрети з натури — гостроправдиві, часом безжальні, холодно-тверезі, але вишукані за колоритом. Ранні портрети — парадні, найкращі він створив, працюючи в Англії при дворі Генріха VIII (портрет Томаса Мора, портрет сера де Моретта, портрет Генріха VIII та ін.). Блискучі за майстерністю його портрети, виконані аквареллю, вуглем, олівцем. Багато працював у гравюрі — славу йому здобула серія на дереві “Тріумф смерті” (“Танок смерті”).

Надзвичайно тонким і ліричним майстром був Альбрехт Альдор-фер, у його творчості пейзаж виступає як самостійний жанр.

Останній художник німецького Ренесансу Лукас Кранах Старший (1472—1553 pp.) створював картини в основному на релігійні сюжети. Для його манери характерні м’якість і ліризм, але у вигині витягнутих постатей, в їх підкресленій тендітності, в особливій витонченості стилю намічаються уже риси маньєризму, котрі свідчать про кінець німецького Відродження.

Жан Фуке (близько 1420—1481 pp.) — перший французький великий художник нової епохи — малював портрети і релігійні композиції. Старанність поєдналася в нього з монументальністю у трактуванні образу. Лише двома кольорами — яскраво-червоним та синім — намальована Мадонна у диптиху з Мілени (моделлю для неї стала коханка Карла VII — факт, неможливий у середньовічному мистецтві). Та сама композиційна ясність, точність рисунка і зручність кольору характерні для численних мініатюр Фуке (Бокаччо, “Життя славетних чоловіків і жінок”, близько 1458 p.).

Античні і ренесансні мотиви проявляються у рельєфах Мішеля Коломба — насамперед мудре прийняття смерті у виконаних надгробках (гробниця герцога Франциска II Бретонського і його дружини Маргарити де Фує; Нант, собор).

З початку XVI ст. при дворі Франциска І працюють запрошені його сестрою Маргаритою Наваррською італійські маньєристи Рос-со і Пріматіччо, які стали засновниками школи Фонтенбло. Ренесанс

в архітектурі — замок у Фонтенбло, перебудова старого палацу Лувр, численні замки по берегах річок Луари і Шер.

XVI ст. — час блискучого розквіту французького портрета. У цьому жанрі особливо уславився Жан Клуе, який увічнив у своїй портретній галереї Франциска І та його почт. Барви Клуе нагадують за своєю інтенсивністю й чистотою коштовні емалі (портрет Діани де Пуатьє). Його портрети виконані аквареллю, олівцем, сангіною.

Французька скульптура Відродження репрезентована дуже поетичними, карбованими рельєфами Фонтану Німф у Парижі.

3) Реформація та її вплив на духовну культуру

Реформація (в перекладі з латини – перетворення, виправлення) – загальновизнана назва широкого суспільно-політичного руху, що на початку XVI століття охопив майже всю Європу. Спрямований проти католицької церкви, він спричинив створення кількох нових церков, так званих протестантських. З ідеологічного погляду Реформація досить послідовно відобразила новий, буржуазний час в історії Європи, відіграла величезну роль у руйнації старого феодально-патріархального укладу в культурі, мисленні, способі життя.

Найзагальніші, глибинні причини, що викликали Реформацію, пов’язані з розкладом феодального способу виробництва, зародженням нових капіталістичних відносин і нових класів, загостренням соціально-політичних суперечностей. Утворення у XV столітті єдиних національних монархій, посилення центральної влади королів, що підтримували класове панування дворянства засобами централізованого апарату управління, послабили політичні й ідеологічні функції церкви. Як гарантія сталості соціального порядку вона вже була надто дорогою установою, її монархічна організація на чолі з папою не відповідала інтересам королівської влади. З розвитком міст і появою буржуазії посилювалося невдоволення феодальними порядками взагалі та їхнім ідеологічним виразником, католицькою церквою зокрема.

Реформація була першим ударом по феодалізму. Ідейно її підготував гуманістичний рух доби Відродження з його критикою середньовічного світогляду і зміцненням принципів буржуазного індивідуалізму. Реформація пов’язана з Відродженням, але ці явища не тотожні. Дуже показовою є тимчасова спілка Мартіна Лютера з ідеологами гуманізму Еразмом Роттердамським, Муціаном Рейхліном, Кротом Рубіаном, Ульріхом фон Гуттеном. У 1517 – 1521 роках Лютер у своєму вченні виступає разом із молодими гуманістами, яких національна мета спонукала стати під релігійний прапор. Прагнучи позбутися опіки Рима, вони сподівалися не лише визволення німецького народу від влади папської курії, а й духовного визволення, звільнення науки і культури з-під ідеологічної тиранії католицької церкви. Проте 1521 року між гуманізмом і Реформацією відбувся ідейний розрив. Лютер намагався триматися якнайдалі від політики, діючи тільки в царині релігії, хоча це йому не завжди вдавалося. Врешті-решт він сам став свідком радикалізації Реформації, що особливо яскраво виявилося під час плебейсько-селянської війни Томаса Мюнцера. Ексцеси плебейського повстання справили на Лютера надзвичайно гнітюче враження. Він рішуче виступив проти екстремістського крила Реформації. Від цього моменту Лютер солідаризується зі світською владою, ставши на консервативні позиції й узявши курс на гальмування всіх тих нововведень, які були підвалиною його власної реформи. Лютер зрозумів, що його вчення про “загальний священний сан віруючих” небезпечно діє на уми. Він не тільки змінив свої теологічні погляди, не тільки допустив осіб духовного звання в громаду як “учителів і проповідників Євангелії, як радників громади”, але заповзявся створити гарантії збереження чинних порядків.

Соціальна орієнтація кальвінізму спричинила його войовничий розрив із ренесансним гуманізмом. Кальвін – послідовніший і суворіший, ніж Лютер, супротивник філософії. Для нього філософ – не лише ідейний опонент, а й політичний конкурент. Протестантів тепер цікавила не стільки істина, скільки її прагматичний сенс. Збагнувши корисність догматів для стримування революційно настроєних низів, Кальвін поклав ці догмати в основу своєї доктрини, приписуючи гуманістичній філософії відповідальність за “псування віри”. Він стверджував, що присутність Бога в системах мислителів Відродження ніяк не свідчить про їхню релігійність, що гуманізм є запереченням Бога.

Отже, не варто ототожнювати гуманізм доби Відродження із протестантською етикою доби Реформації. Якщо вони й мали щось спільне, то лише антифеодальну спрямованість, сприяли розкріпаченню людського розуму та почуттів від застарілих догм, але здійснювали це різними шляхами. Ренесанс становить світську елітарну культуру, а Реформація – новий спосіб релігійного світосприйняття, який ґрунтувався “на беззастережній вірі”. Ця віра інколи перетворювалась на відвертий обскурантизм (мракобісся та ненависть до науки). Прикладом може бути спалення Кальвіном іспанського вченого М. Сервета (1509 – 1553 pp.). Діячі Реформації були прямо протилежними гуманістам Відродження – чудово освіченим аристократам, витонченим знавцям філософії, поезії та вільних мистецтв. Серед найперших протестантів переважали вихідці з народу, які второвували шлях до успіху завзятою працею та були фанатично стійкими у своїй вірі. Але якщо створена італійськими гуманістами культура (філософські вчення і концепції, літературні і мистецькі твори) була здобутком вузького кола людей, то протестантизм, апелюючи до найголовнішого в свідомості тогочасної людини – віри, сколихнув величезні маси населення, сприяючи тим самим перемозі нового суспільного ладу і нової культури.

Три основні течії Реформації сформувалися одночасно: реформа церкви в інтересах панівного класу феодалів, пов’язана з соборним рухом у Європі XV століття. Соборний рух XV століття прагнув реформувати католицизм офіціозним шляхом. Констанцький (1414 – 1418 pp.) і Базельський (1431 – 1448 pp.) собори висунули пропозицію, щоб главою церкви був не папа, а собор, вищий за папу. Зважаючи на утворення національних церков, це означало контроль над політичними й майновими справами пап (переважно італійців) в інтересах кіл, представлених своєю національною церквою. У зв’язку з соборним рухом розвинулася така теорія, як французький “галіканізм”, що захищав “вільність” французької церкви, себто право використання церковних багатств національним церковним кліром і відмова робити різні сплати римській курії. Така реформа могла задовольнити верхівку й послабити подальший розвиток Реформації.

Друга течія – реформа церкви в інтересах буржуазії, або євангельський напрям Реформації (“бюргерська реформа”). Буржуазна Реформація практично вимагала створення нової церкви – не феодальної, а буржуазної. Її виразниками були три найвидатніші реформатори XVI століття – Мартін Лютер, Ульріх Цвінглі та Жан Кальвін. Лютер доводив, що людина сама без допомоги церкви спроможна подолати схильність до гріха, а гріх не є всесильним. Людина спроможна усвідомити свою гріховність, почати соромитися її і навіть перетворити цей сором на гнів, спрямований проти власного духовного зубожіння, коли вона готова зазнати будь-яке покарання, що звільнить її від гріха. Так виникло вчення про “очищення лише вірою” (sola fide), згідно з яким церковне посередництво стало зайвим. Найнеобхідніше для спасіння душі – щирість віри та релігійного почуття.

Посередництво церкви заперечував також провідний діяч Реформації швейцарський священик Ульрих Цвінглі (1484 – 1531 pp.). На християнство він дивився як на моральне вчення, що одухотворює людську душу. На його думку, абсолютно всі люди наперед визначені до спасіння, але засуджені будуть ті, хто, почувши євангельські істини, знехтував ними.

У підвалини своїх учень усі три реформатори заклали два засадничі для всього євангелічного напряму твердження:

спасіння людини залежить не від виконання “добрих справ” (таїнств, обрядів і жертв на користь церкви), але тільки від віри в спокутувальну жертву Христа;

• джерелом істини в релігії є не священна усна традиція, а тільки Святе Письмо, передусім Євангелії.

Ці два положення мали цілком певний соціальний і політичний сенс. Принцип “виправдання тільки вірою” робив непотрібним цілий апарат магічно-благодатних установ церкви, всю духівницьку ієрархію, а отже, церкву як феодальний заклад і джерело всіх прибутків курії. Визнання джерелом істини не “священного оповідання”, себто не церковної усної традиції, і, зокрема, не папських розпоряджень і декреталій, а лише Святого Письма (канонічних книг Старого і Нового Заповіту) позбавляло католицьку церкву, і, насамперед, папство, влади однодержавства й авторитету, церковна громада заступала місце єпископа.

Ці ідеологеми позначилися й на культовій практиці протестантизму: вона не протиставляє духівництво мирянам, кожен віруючий має право по-своєму переказувати і тлумачити “слово Боже” (принцип “священства всіх віруючих”). Відмовившись від церковної організації католицького типу, протестанти відкрили шлях вимогам буржуазно-демократичних свобод і розвитку буржуазного індивідуалізму, релігійний культ спростився і став дешевшим. Збереглися лише деякі релігійні свята, не стало шанування ікон і мощів, кількість магічних дій зведено до двох (хрещення і причастя), богослужіння складається переважно з проповідей, спільних молитов і співання псалмів. Протестанти не визнають святих, ангелів, культу Богородиці, заперечують уявлення про чистилище, яке поширене в католицькій церкві. Протестантське духівництво обирається мирянами, в протестантизмі немає чернецтва й безшлюбності духівництва (целібату).

Найповніше буржуазний характер протестантизму виявив кальвінізм. Він проголошував своїми цінностями накопичення, самообмеження, аскетизм. Жан Кальвін учив, що Бог у своєму абсолютному передбаченні ще до створення світу наперед визначив одних до спасіння, інших до загибелі. Це передвизначення цілком незмінне й неминуче, людина не може знати мотивів Божої волі. Тобто передвизначеність закономірно й постійно визначає поведінку кожної конкретної людини. Це сила, що спонукає її робити добро й покидає людину тої миті, коли вона вчиняє зло. Є лише деякі непрямі натяки, що дають змогу сподіватися на належність до вибраних. Такі ознаки треба шукати в царині професійної діяльності. Життєвий і професійний успіх – ось свідчення можливого спасіння. Отже, у кальвінізмі професія людини – це релігійне покликання, один з найголовніших способів служіння Богові. Навіть сам термін “професія” походить від французького “professio de foi”, тобто “сповідання віри”. Друга важлива ідея кальвінізму – божественне невтручання в закономірність світу, своєрідно виражена ідея відчуженості Бога від світу, трансцендентність Бога світові.

Кальвінізм від самого початку був надзвичайно активний. Про це свідчить діяльність Кальвіна в Женеві. Ніхто не знає, вчив Кальвін, передвизначений він Богом до спасіння чи до загибелі. Але кожен має думати, що він є Божий обранець, і напружувати всі сили, аби своїм життям довести, що вартий спасіння. Аскетизм, який у практичному житті набрав ознак буржуазної ощадливості, зумовив скасування численних католицьких свят і збільшення кількості робочих днів. Кальвіністи-проповідники переконували, що покоpa й доброчесна праця є обов’язок, життєве покликання людини, визначене безпосередньо Богом. Засадничі положення кальвіністської ортодоксії викладено у творі “Настанови в християнській вірі”, що його Кальвін видав у Базелі 1536 року.

Проблематика Реформації відбилася в ренесансному мистецтві, літературі, філософії як проблематика суперечки про людину, її волю, розум, її минуле, сучасне й майбутнє. Те, що стримувало розвиток елементів культури в середні віки – концепція гріха й покарання, котра моделювала поведінку людини в становому суспільстві, стало основним об’єктом ідейної боротьби реформаторів усіх напрямів. Крім соціально-економічного й політичного, Реформація мала також надзвичайно важливий культурний аспект. Усі вони могли сповна відбитися в багатогранній діяльності однієї великої історичної особистості. Величезний внесок у культуру Німеччини зробив політичний та ідеологічний лідер Реформації Мартін Лютер, переклавши німецькою мовою Біблію. До Лютера всі німецькі Біблії – і офіційно дозволені, і нелегально поширювані серед послідовників вальденсів, богемських братів та інших сектантів, – спиралися на латинський переклад Біблії (Вульгата), що містив помилки і спотворення тексту. Усунути їх можна було, тільки звернувшись до оригінальних текстів. Тут у пригоді стали діячі Відродження з їхнім інтересом до давніх мов. Мова Лютера – поєднання поширеної вже на той час саксонської канцелярської мови й верхньосаксонського діалекту. Розвинута наступними поколіннями, вона стала літературною мовою завдяки творчості Ганса Сакса, Себастьяна Бранта. Прагнучи бути зрозумілим усьому німецькому народові, Лютер у своїх промовах, полемічних творах, церковних співах користався найуживанішою народною мовою. Після перемоги Реформації його переклад Біблії набув дуже широкого розповсюдження. Видатні представники німецької літератури – Клопшток, Віланд, Лесінґ, Гердер, Гете і Шіллер – захоплювалися ним і використовували багату й виразну мову доби Реформації, що в XVII столітті втратила свою чистоту.

Реформація ідейно підготувала ранні буржуазні революції, виховавши особливий тип людської особистості, сформулювавши основи буржуазної моралі, релігії, філософії, ідеології громадянського суспільства, заклавши засадничі принципи взаємовідносин індивіда, групи й соціуму. Протестантизм виробив особливу етику, що й нині визначає свідомість і звичаї мільйонів людей у багатьох країнах Західної Європи і Нового Світу, – етику праці, економічної діяльності, договірних відносин, акуратність, педантизм та інші бюргерські чесноти. Названі тут соціокультурні засади – вельми своєрідна і потужна система сучасного добробуту багатьох розвинених націй континенту, підстава високого рівня життя, працелюбності, організованості, політичної культури. Протестантська цивілізація всотала кращі досягнення західного середньовіччя: зберегла традиції римського права, самоврядування міст, автономію університетів тощо. Реформація забезпечила й деякі особливі риси культури Нового часу в галузі філософії, науки, мистецтва, моралі. Можна сказати без перебільшення, що Реформація змінила обличчя Європи, чимало посприяла поступовому створенню того соціального і культурного ладу, що й дотепер існує в більшості європейських держав.

4) Ренесанс у мистецтві України.

Починаючи з середини XIV ст. культурне життя України розвивалося у несприятливих умовах. До них слід віднести роз’єднаність українських земель, відсутність єдиного політичного центру, соціальне й національне гноблення з боку польських, литовських, угорських, турецьких та інших іноземних загарбників, постійну жорстоку агресію татар. Більша частина українських земель знаходилася у складі Литовської та Польської держав .

Із включенням українських земель до складу Речі Посполитої, почався процес широкого проникнення до України католицизму і польської культури. Полонізації українських земель сприяла й своя, національна шляхта, сподіваючись отримати більше прав та привілеїв після остаточного об’єднання Польщі й Литви. Частина української шляхти почала переймати польські звичаї, побут, мову і навіть католицьке віросповідання.

І хоча реформаційний рух в Україні не набув масштабів Західної Європи, його вплив на пробудження національної свідомості й культури українського народу був вагомий.

На зміну Реформації в Західній Європі прийшла контрреформація -реакція католицької церкви. Не обминув цей процес і Україну. У 1568 році в українських землях розпочав діяльність орден єзуїтів. Через місіонерську та педагогічну діяльність він наполегливо продовжував справу полонізації та окатоличення українського населення. Такі історичні обставини спричинили до підписання Брестської церковної упії в жовтні 1596 року. цього часу католицизм став активно поширюватись на теренах України.

Разом з тим XIV - XVI ст. - це час подальшого формування українського народу, активізація його боротьби проти польсько-литовського панування, поява на історичній арені України такого самобутнього в політико-культурному контексті явища, яким було українське козацтво. Тому головним питанням культурного життя цієї доби було національне питання. Це було пов’язано з необхідністю збереження українського народу як такого, його мови, культури від процесів чужоземної колонізації та асиміляції. Культурні процеси перебували у прямій залежності й підпорядкуванні інтересам національно-визвольної боротьби, в якій активно брали участь всі верстви українського суспільства: аристократія, духовенство, міщани та селяни, які намагалися зберегти народну культуру і очолити рух боротьби проти польської і католицької експансії.

Ідеї Ренесансу поступово знайшли втілення в українській художній культурі. Відбувся поділ мистецтва на професійне і народне. Поява професійного мистецтва зумовило потребу у кваліфікованих фахівцях, широкому застосуванню європейського естетичного досвіду. Новий погляд на мистецтво супроводжувався особливою увагою до людини, її індивідуальним здібностям і душевному стану.

Архітектура і будівництво XIV - XVI ст. підпорядковувалися задачі оборонної політики і були пов’язані з характером укріплення міст. У цей період активно розвивалися міста, що стимулювало інженерно-архітектурну думку. Другою причиною, яка прискорила містобудування, було введення магдебурзького права, яке зміцнювало самоврядування і відкривало простір для цехової організації ремісництва.

Оборонні споруди зводилися з місцевих та привізних матеріалів, здебільшого з каменю й дерева.

Фортеці будували місцеві майстри, які завжди враховували рельєф місцевості. Наприклад, у Кременці високі й міцні стіни оточували тісно забудований двір, у центрі якого стояла церква-фортеця, наче сторож, охороняючи вхід на Волинську низину. Оборонні комплекси будували у стратегічно вигідних місцях.

Найяскравішим зразком феодального замку можна назвати Xотин-ську фортецю: 30—40-метрові башти, стіни яких дорівнюють висоті 12—13-поверхового сучасного будинку, товщина їх — 5—6 м. Фасад замку декоровано орнаментом із червоної цегли, що нагадує народну вишивку.

Після звільнення від татаро-монгольської залежності починається активне спорудження церков і монастирів. Так, у Львові перебудовується вірменська церква і зводиться собор святого Юра, у Луцьку — собор Івана Богослова.

Територія України обіймає різні природні регіони, кожний з яких має певні характерні особливості. Це зумовило пошуки майстрами ар-хітектурних стильових ознак, характерних для певної місцевості. Визначаються два великих напрями: один продовжує традиції кам’яного будівництва XII—XIII ст., інший спирається на досвід розвитку народної дерев’яної архітектури. Але в обох легко простежуються стильові ознаки оборонних споруд — вузькі вікна-бійниці, замість бань — оборонні башти. Найяскравіші зразки — українська церква в Зимно, Троїцька церква у Межиріччі, біля Острога, та церква-фортеця у Сут-ківцях.

Найвизначніші пам’ятки ренесансного мистецтва України збереглися в тоді найбільшому її місті — Львові. У Львові працюють знані європейські архітектори, передовсім з Італії — країни, яка в епоху Відродження диктувала моду всій Європі. За їх участю постали ряд визначних пам’яток львівської архітектури, зокрема Чорна кам’яниця та будинок Корнякта (пл. Ринок, 4, 6). В останній будівлі — практично, маленькому палаці, влаштовано дворик з галереями по периметру — єдиний в Україні справжній італійський ренесансний дворик. В ньому завжди зберігається тиша та приємна прохолода, незважаючи на спеку та гамір Ринкової площі.

Найвидатнішими спорудамиренесансу у Львові є храмовий комплекс Руського (українського) кварталу середмістя. Головною спорудою Успенського ансамблю є церква зведена у 1591-1631 pp. В основі Успенської церкви лежить типова композиція триверхих дерев’яних храмів, який складається з трьох просторових об’ємів, прямокутної тринавної з чотирма колонами, го-ловної частини, півкруглої, майже однакової з нею ширини апсиди і короткого прямокутного бабинця. Стиль оформлення церковці — дуже італійський. Успенська церква має свою особливість — невідповідність маленького порталу і величезної плоскості фасаду.

Вплив традицій українського мистецтва виявився у широкому використанні мотиву виноградної лози із соковитими плодами, що обплітають колони ренесансного порталу і відкривають суцільним килимом внутрішні поверхні бань. Неперевершеним прикладом львівського художнього ремесла XVI - XVII ст. можуть послужити двері кованого металу. Багате оздоблення інтер’єру й розпис стін були втрачені під час обновлення пам’ятки в середині XIX ст.

У XIV - XVI ст. традиційний іконопис поступово відходив від візантійських канонів Формується українська, досить своєрідна школа іконопису. Для неї характерний малюнок струнких, пропорційно складених фігур у сміливих і вільних рухах, з яскраво вираженим українським етнічним типом. Сюжети наближаються до народних розписів у хатах. Розширюється тематика сюжетів: з’являються теми страшного суду, сатиричні трактування. Нерідко художники вводять в ікону зображення турків, татар, євреїв у характерному вбранні, панів, королів у компанії з блудницями, які терплять пекельні муки. Під впливом народної творчості в іконопису менш помітний аскетизм, образи святих стають теплими, людяними. Палітра висвітлюється. Найпопулярнішими, особливо в козацькому середовищі, стають святий Георгій, Микола Чудотворець, Параскева П’ятниця та Богоматір із дитиною..

Вплив ренесансних ідей особливо помітно в іконі "Пантократор з апостолами" майстра XV ст. Димитрія, який зобразив фізично сильну людину.

Нові тенденції, характерні для розвитку українського живопису, яскраво виявилися в образах іконостаса з с. Наконечного. Так, при вирішенні образу Богоматері майстер хоч ще й дотримується окремих канонічних прийомів, але настільки сповнює його життям, що ми цих умовностей майже не помічаємо. Образ увесь пройнятий новим жит-тєрадісним співчуттям, ствердженням реальної людини, її внутрішнього світу. Іконописець шукає засобів для возвеличення образу Богоматері. Він не лише прикрашає постать Богоматері вишуканими складками золотого мофорію, одягненого поверх світло-блакитного хітона, а й надає її образові внутрішньої значущості. Іконописець зображує її сповненоюлюдської гідності, що проявляється в її поставі, в благальному — без відтінків приниженості — нахилі голови, в спокійному жесті тонко про -мальованих рук. Риси людяності відчуваються також у м’якому, майже в чуттєвому погляді її очей, в усьому сповненому життя привітному обличчі з типовими рисами української жінки.

Процес зламу традиційних поглядів у іконописі України з метою наближення його образів до народних уявлень нерідко нагадує риси італійського Відродження.

На зміну середньовічній замкненості та обмеженості кола інтересів, жаху перед довколишнім світом прийшли значно розширені поняття про всесвіт, зміцніла віра в силу людини та її творчі можливості. На противагу середньовічній суворості й аскетичному запереченню радощів життя в людях почали пробуджуватися м’які, світлі почуття, виникло більш радісне й зацікавлене ставлення до навколишньої дійсності.

До середини XVI століття в українському живописі панував стійкий за своєю іконографією тип візантійської Богоматері — Пе- ривлепти — Одигітрії, близький до її охридського варіанта. Тоді в образі української Одигітрії — величавої, але внутрішньо замкненої, статичної, — в її ніби витончених, строго канонізованих формах іще мало відчувалися національні ознаки та прояви безпосередніх спостережень. У другій половині XVI -першій половині XVII століття тип Одигітрії теж залишається панівним, але його трактування зазнає істотних змін.

Так, образ Богоматері на іконі з Бусовиська (друга половина XVI ст.) хоч і зберігає традиційну позу і внутрішню значущість, але разом із тим втрачає духовну замкнутість та відчуженість. Вираз її гарного обличчя стає більш привітним і людяним, її постать зігріта звичайними людськими почуттями. Погляд темних, ніби вологих очей під чорними бровами набуває емоційної виразності, теплоти. Внутрішній світ образу відкритий глядачу. Ті ж самі тенденції, як уже зазначалося, простежуються і в характеристиці образу Богоматері з іконостаса с. Наконечного та в інших творах того часу.

У другій половині XVI ст. розвиток українського живопису зазнає глибоких змін. Виявлення внутрішнього стану людини увиразнюється. В зображенні людини й довколишньої природи встановлюється безпосередній зв’язок з українським середовищем. У тлумаченні образу посилюється національне забарвлення.

З другої половини XVI ст. в образотворчому мистецтві простежується відхід від релігійної тематики, з’являються сюжети,

запозичені з реального життя. Новими жанрами стали пейзаж, портрет, батальний живопис. Художники більше зверталися до реального життя, природи, писали побутові сцени та портрети. В кінці XVI ст. у Львові з’явилися цехові організації художників, що сприяло розвитку світських жанрів, підготовці високопрофесійних майстрів образотворчого мистець-тва. Видатними художниками XVI - першої половини XVII ст. були В. Стефанович, Ф. Сенькович, Л. Пили-пович, С. Корунка .

У XVI ст. зароджується театральне мистецтво. Воно пов’язане з появою справжніх віршованих шкільних драм з режисурою, декораціями і костюмами, де переважали релігійні та міфологічні сюжети. Акторами були учні братських шкіл та студенти колегій. Одночасно зі шкільним, отримали розвиток ляльковий і драматичний театри.

Певний якісний стрибок розвитку переживала в Україні музична культура, основою якої залишалась усна народна пісенна творчість. Тексти й мелодії пісень і дум складали народні поети та композитори -кобзарі й бандуристи, які самі ж і виконували ці твори. Кобзарі відроджували народний героїчний епос у формі історичних пісень і дум. Вони оживляли духовне пробудження українського народу, супроводжували козаків у походах, піднімали їх бойовий дух. Думи та історичні пісні мали велике виховне значення: вони прославляли народних героїв, закликали до боротьби проти іноземних поневолювачів, оспівували подвиги, мужність, відвагу. Далеко не всі думи дійшли до нашого часу. З найвідоміших це - "Дума про козака Голоту", "Байда", "Маруся Богу-славка".

З другої половини XVI ст. починається новий етап в розвитку української музики. Розповсюджується музична освіта, з’являються цехи з виготовлення музичних інструментів, складається багатоголосий (партесний) спів по нотах без супроводу, а також різновид нотно-лінійного запису – "київські прапори". Українські наспіви і танці стають модними по всій Європі. При дворах, на весіллях королів і вельмож звучать гопаки і козачки, як екзотичний символ простонародної ідилії, пасторалі.

Таким чином, в українській культурі перехрещувалися впливи культур Сходу і Заходу, ідеї Відродження, гуманізму і Реформації. Вони знайшли в Україні сприятливе підґрунтя в умовах жорсткої боротьби за національну державність і дали прекрасні сходи у вигляді відродження національної культури кінця XVIII - початку XIX ст. .

XIV - XVI століття (а також середина XVI! ст.) - перехідний період від середньовіччя до епохи Нового часу, який отримав назву "Відродження" і пов’язаний з установленням культурних досягнень античності.

Головним рухом цієї доби був гуманізм. Він виникнув як суспільно-літературний рух, спрямований проти церковно-феодальної ідеології на захист свободи та прав особистості. Гуманісти оголосили людину рівною Богу. Головними її якостями стали воля, гідність, освіченість, талант, здібність. Найважливішою рисою гуманізму європейського Відродження був індивідуалізм.

В європейської культурі цієї доби відбувалися принципові зміни в усьому культурному житті. Виникло дослідне природознавство, відкривалися і вивчались пам’ятки античності. Знову відроджувався античний ідеал прекрасної, гармонійної людини.

Гуманістичні ідеї сприяли прискоренню процесів, пов’язаних з реформуванням католицької церкви. Початком релігійного руху Реформації вважається 1517 рік, коли відбулася промова М. Лютера. Результатом його стала ліквідація монополії католицької церкви, виділення третього напряму християнської віри - протестантизму. Крім цього, труд став вважаться головним показником віри, що сприяло розвитку капіталістичних відношень і формуванню буржуазії. Унаслідок цих процесів, з боку католицької церкви була організована контрреформація. Вона посилила дії інквізиції; ввела жорстку цензуру на заборонені книги; провела внутрішні реформи і заснувала орден єзуїтів.

Мистецтво періоду Відродження наблизилось до науки, політики, соціальної філософії і стало справжнім рушієм процесу творення певного суспільного ідеалу.

Видатний майстрами Відродження були Леонардо да Вінчі, Ра-фаель, Мікеланджело, Ботічеллі, Тиціан, Дюрер, Босх, Рембрандт та ін.

Незважаючи на те, що культура України (з середини XIV ст.), розвивалась в умовах бездержавності, український народ створив свою оригінальну і високу культуру, в якій відбилася багатюща культурна спадщина та традиції Київської княжої держави, і яка розвивалася у тісному зв’язку з європейською культурою.

XIV - XVI ст. - це час формування українського етносу, активізації його боротьби проти польсько-литовського панування, діяльності братських шкіл і православної церкви, зародження українського козацтва.

Складна соціально-політична ситуація, що склалася в польсько-литовську добу в Україні, істотно позначилася на розвитку української культури. Загалом ці обставини не припинили культурного процесу в українських землях, лише надали йому специфічних особливостей. По-перше, українські землі відновили економічні й культурні зв’язки з західними державами, які були зруйновані в період татаро-монгольської навали. По-друге, українська культура зазнала істотного впливу ідей європейського Відродження, зокрема поширення гуманізму. По-третє, культурний процес в українських землях тривав в умовах гострої релігійно-політичної боротьби між сходом і заходом за сфери виливу.

Питання для самоконтролю

1. Що таке "Відродження"? Чому так називається епоха в розвитку європейської культури?

2. Як виявила себе ренесансна традиція на терені України?

3. Який був релігійний чинник у культурі українського Ренесансу?

4. Чому ренесансний ідеал є суперечливим? Чи співпадає ренесансне бачення ідеальної людини із сучасним ідеалом?

5. Проаналізуйте причини краху ренесансного гуманізму.

6 . Порівняйте художній світ Південного і Північного Відродження.

7. Проаналізуйте вплив європейського Відродження на українську культуру.

8. Назвіть видатні пам’ятки ренесансної архітектури у Львові.

9. Кого Ви знаєте із відомих українських художників, архітекторів та скульпторів доби Ренесансу?

10. Розкрийте зміст актуального для українського Ренесансу гасла „за церкву та націю руську! ”.

Література

Основна :

1. Гаврюшенко О. А. Історія культури : Навч. посібник / О. А. Гаврюшенко, В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська). – К. : Кондор, 2004. – 763 с.
2. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. посіб. для вузів / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; Мін-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін.-т Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – К. : Центр учб. літ., 2009. – 262 с.
3. Історія світової та української культури : підручник / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 480 с.
4. Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник / За ред. С. М. Клапчука. – К. : Знання – Прес, 2007. – 358 с.
5. Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. рек. МОН України / за ред. І. І. Тюрменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с.
6. Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2010. – 592 с.
7. Шейко В. М. Культурологія : навч. посіб. рек. МОНМСУ / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова. – К. : Знання, 2012. – 494 с.

Додаткова :

1. Арендт Х. Люди за темних часів / Ханна Арендт ; [пер. з англ. Неля Рогачевська]. – [К] : Дух и Літера, 2008. – 320 с.
2. Балазанова О. Е. 10 гениев живописи : Гойя, Рубенс, Тициан, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Пикассо, Ван Гог, Дюрер, Босх. / О. Е. Балазанова. – Х. : Фолио, 2005. – 380 с.
3. Вайнтруб И. В. Священные лики цивилизаций / И. В. Вайнтруб. – К. : Техника, 2001. – 512 с.
4. Вачьянц А. М. Ренессанс : [Учебное пособие для школ, гимназий, лицеев] / А. М. Вачьянц. – М. : Айрис-Пресс, 2004. – 104 с.
5. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980-1420 років / Пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк. – К. : Юніверс, 2003. – 320 с.
6. Італійці та італійська культура в Україні. Gli italiani e la cultura italiana in Ukraina. The Italians and the Italian Culture in Ukraine / Керівник авт. кол-ву Л. Новохатько. – К. : Д.В.К, 2004. – 160 с.
7. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада : пер. с фр. Под. общ. ред. В. А. Бабинцева. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 560 с.
8. Мастера итальянского Возрождения / [сост., общ. ред. И Мосин]. – СПб. : СЗКЭО “Кристалл”, М. : Оникс, 2006. – 224 с.
9. Нічик В. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій. – К. : Наук. думка, 1990. – 384 с.
10. Шейко В. Н. История художественной культуры : Византия. Арабо-мусульманский мир. Китай. Япония : Учебник для студентов вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х. : ХГАК, 1999. – 200 с.
11. Шейко В. Н. История художественной культуры : Средние века. Возрождение : Учебник для студентов вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х. : ХГАК, 1999. – 228 с.
12. The Art of the Reneissance : Architecture. Sculpture. Painting. Drawing (Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура, Живопись, Рисунок / Edited by Rolf Toman (Ред. Рольф Томан. – Copyright : Konemann, 1995. – 463 с.

Опорні поняття: Відродження (Ренесанс), Маньєризм, Реформація, Гуманізм, Пантеїзм, Протестантизм.