Факультет культури та мистецтв

Кафедра культурології

Реферат

На тему:

Мистецтво Античності, Середньовіччя, Відродження, Нового часу

Студентка 1 курсу Бабяр А.О.

1. **Античне мистецтво та формування європейської художньої культури.**
2. **Середньовічне мистецтво. Романський та готичний стилі**
3. **Антропоцентризм мистецтва. Відродження**
4. **Полістилістичність мистецтва Нового часу**

Античне мистецтво

(від лат. antiquus - стародавній) - мистецтво античної епохи; мистецтво Давньої Греції, а також тих країн і народів древнього світу, культура яких розвивалася під визначальним впливом давньогрецької культурної традиції: мистецтво елліністичних держав, Рима й етрусків.

Поняття «античне мистецтво» з'явилося в епоху Відродження, коли прекрасні творіння Стародавньої Греції і Стародавнього Риму прийнято було вважати зразковими, класичними для всієї європейської культури.

Єдність античного мистецтва обумовлено спільністю естетичного ідеалу. Образ ідеально прекрасної і гармонійно розвиненого людини-громадянина, доблесного воїна і відданого патріота, в якому краса атлетично тренованого тіла поєднується з моральною чистотою і духовним багатством, знайшов своє втілення у скульптурі, живопису та прикладному мистецтві. Грецькі майстри вивчали будову людського тіла, співмірність його пропорції, пластику рухів, особливо під час знаменитих Олімпійських ігор. Художники домагалися реалістично правдивого зображення людини у грецької вазописи (чернофигурная і краснофигурная розпис) і скульптурі, яка знайшла пластичну свободу і життєву переконливість (Мирон «Дискобол», Поліклет «Дорифор», Фідій - статуї для афінського Акрополя).

Особливої уваги заслуговує мистецтво римського скульптурного портрета, що відрізняється точною характеристикою і життєвим правдоподібністю образів. Влада римських імператорів прославляли численні монументи, поставлені в їх честь, тріумфальні арки, споруджені на честь їх перемог. Прекрасно сплановані ансамблі міст, знамениті імператорські лазні - терми, найбільший амфітеатр стародавнього світу - Колізей, колона імператора Трояна, храм всіх богів Римської імперії - Пантеон, фресковий живопис і мозаїка, відкриті при розкопках Помпеї - це своєрідна біографія епохи, відображена в неповторних художніх образах.

Середньовічне мистецтво

західного світу охоплює широкий спектр територій і часу, понад 1000 років мистецтва в Європі, а часом і на Близькому Сході і в Північній Африці. Воно включає в себе основні художні напрямки та періоди, національне і регіональне мистецтво, жанри, відродження, прикладне мистецтво та самих митців.

Історики мистецтва намагаються класифікувати середньовічне мистецтво в основні періоди і стилі, часто з певними труднощами. Загальноприйнята схема включає в себе наступне: пізні фази раннього християнського мистецтва, мистецтво періоду міграцій, візантійське мистецтво, острівне мистецтво, дороманське мистецтво, романське мистецтво і готичне мистецтво, та багато інших періодів в межах цих основних стилів. Крім того, кожний регіон, в основному в процесі становлення націй або культур, мав свій особливий художній стиль, наприклад, англо-саксонське мистецтво або скандинавське мистецтво.

Середньовічне мистецтво створювалось у багатьох мистецьких засобах, і праці, які вціліли у великій кількості, включають в себе скульптури, ілюміновані рукописи, вітражі, роботи по металу і мозаїки, всі з яких мають більш високу виживаність, ніж інші засоби, такі як фрески, роботи по дорогоцінним металам або текстиль, в тому числі і гобелени. Особливо на початку періоду, витвори так званого «прикладного мистецтва» і декоративно-ужиткового мистецтва, такі як вироби по металу, різьблення по слоновій кістці, емаль і вишивка з використанням дорогоцінних металів, ймовірно цінувались більш високо, ніж живопис або монументальна скульптура.

Романський і готичний стилі

Романський стиль - Х-ХІІ cт.

Виник на території теперішньої Франції. Всю західноєвропейську архітектуру цього періоду відносять до романського стилю.

З розвитком феодальних відносин поступово утворювались нові типи укріпленого житла феодалів та культових споруд. Особливого розвитку набули монастирі. Романська архітектура визначалась важкими, масивними формами, стриманими скульптурними прикрасами і вузькими вікнами. «Важким мовчанням» назвав романську архітектуру великий французький скульптор Огюст Роден.

Феодали зводили замки на високому неприступному місці. Головна вежа замку - донжон - з'явилась, як архітектурна споруда до X ст.

Готичний стиль -ХІІ- ХІV ст.

Цей стиль виник у Франції і поширився в Західну та Центральну Європу. У другій половині XII ст. в житті країн Європи відбулись істотні зміни. Швидко зростало міське населення. Це сприяло бурхливому розвитку міського будівництва. Час диктував потребу в нових типах будівель: осель для купців і ремісників, торговельних складів, будинків міського самоврядування - ратуш тощо.

Велику роль у громадському житті міста відігравав собор, у якому відбувались богослужіння, збиралось майже все населення міста для урочистих церемоній, пов'язаних із міським життям. Тут укладали торговельні угоди, читали лекції студентам, тому собор мав бути величезних розмірів і потребував нових конструктивних рішень, які лягли в основу готичного стилю, що став характерним для більшості європейських країн у XIII-XV ст.

Готичний стиль панував у Європі, у тому числі в Західній Україні і Прибалтиці. Висота будівлі, суворі обличчя святих, написаних на внутрішніх стінах соборів, звуки органа - все це зливалось в єдине складне ціле, захоплювало людину духовним началом і водночас пригнічувало її, змушувало відчувати свою недосконалість.

Типовими ознаками готичного стилю є: спрямованість угору, стрільчасті арки, великі вітражі з суворими лицями, каркасні готичні конструкції, величезне кругле вікно - «роза».

Своєрідність втілення ідей антропоцентризму в німецькому ренесансному мистецтві

Гуманістичний рух народився в Італії, і саме тут були вперше поставлені проблеми гідності та цінності людської особистості. Етична спрямованість італійського гуманізму не вичерпує його змісту. Гуманізм прагне виявити місце людини у природі та Всесвіті. Більш того, саме у співіснуванні з природою, гуманісти шукали високий зміст людського життя. Подібні уявлення характерні як для італійських гуманістів, так і для німецьких натурфілософів. Власне, антропоцентризм епохи Відродження найбільш повно розкривається через поняття мікрокосму. Символіка мікрокосму осягає свідомість людини епохи Відродження на всіх рівнях, починаючи з побутового і закінчуючи високою поезією та образотворчим мистецтвом.

Людина в епоху Відродження сприймається на космічному рівні, не тільки як мікромодель Всесвіту, але й як осереддя зв’язку між всіма явищами земного та потойбічного світу. Цей зв’язок таємний, сповнений езотеричного змісту і активно сприймається лише на рівні містичного осяяння. Саме таке розуміння антропоцентризму було найбільш адекватним світогляду німців. Завдяки містичному забарвленню антропоцентризму, що втілюється в уявленні про мікрокосм, між людиною та природою встановлюється безперервний взаємозв’язок. Органічна тілесність ландшафтної природи в епоху Відродження могла набувати антропоморфного або неантропоморфного вигляду — однаково ідейні особливості ренесансного пейзажу були пов’язані не тільки з новою натурфілософією, але й з докорінним переосмисленням поглядів на людську природу, з концепцією людини, створеної вже не за «образом божим», але за «образом обожнюваної природи». Такий світогляд є позитивним у процесі становлення екологічного мислення. На жаль, вже в XVII ст. ця цільність світосприйняття руйнується і людина надовго вступає у безперервний конфлікт із природою, що призводить до глобальних катастроф.

Отже, безперечною залишається наявність спільних рис у гуманізмі і неоплатонізмі щодо природи і місця людини в ній. «Проте з історичної точки зору ніщо не заважає розрізняти для епохи Відродження неоплатонізм і гуманізм. Точніше буде сказати, що обидва ці напрями мислення могли і нескінченно близько сходитися один з іншим, до повної рівності, і значно розходитися до повного протиставлення … Тому краще говорити не стільки про неоплатонізм естетики Відродження і не стільки про її гуманізм, скільки про її спільну гуманістично-неоплатонічну культурно-історичну спрямованість». В цій спільній гуманістично-неоплатонічній спрямованості слід лише вірно розставити акценти.

В Італії, з огляду на цілий ряд причин домінує антропоцентризм. Серед цих причин слід назвати і безпосереднє звертання до античності з її культом людини, і дух вільнодумства, що панує в італійських містах-комунах, і світський характер світогляду, що прагне до індивідуалізму, хоча, певна річ, поняття світськості та індивідуалізму стосовно італійського Відродження досить обмежені та відносні. І все ж таки, безперечним лишається той факт, що в італійському світогляді панує людина. В образотворчому мистецтві це виявляється у домінуванні портрету або сюжетної композиції, природа майже завжди відіграє підпо­рядковану роль. В Італії людина залишається у фокусі майже всіх соціокультурних прагнень епохи.

Ідеї італійських гуманістів були поширені у всій Європі, особливо в Німеччині, де зв’язки з італійським гуманістичним рухом підтримувалися регулярно і безпосередньо. Але німецький гуманістичний рух значно слабкіший за італійський: він також здійснює прагнення до знань, до краси та до Божественного, що є найхарактернішими рисами ренесансної культури, але спрямування до Божественного у Німеччині переважає. У Німеччині гуманістичний рух тісно пов’язаний із релігійним. Релігійність німців в епоху Відродження пояснюється генетичним зв’язком із попередньою, цілком релігійною епохою, крім того, «духом германської нації», для якого характерна релігійність, навіть у екстатичних формах, бо німці, за спостереженням І.Тена, «народжені для теології».

Таким чином, людина Відродження прагне ствердити себе в оточуючому світі. Її місце в цьому світі залежить від ступеню вільнодумства, релігійності, гедоністичної або містичної орієнтації. Німецький національний дух обирає пантеїзм. Пантеїстичні ідеї в Німеччині поглинули гуманістичні, однак не пошкодили їх.