

Идеалы

Одна из главных заслуг мыслителей Ренессанса состоит в том, что они увидели в человеке активное начало, перестав слепо полагаться во всем на божественное предопределение. Впервые человек стал ценить себя как личность, достойную уважения за целенаправленную деятельность, которая служит созданию гармонии мира.

Развитие принципиально иных представлений о роли человека в новом для него теперь мире подстегивала эпоха Великих географических открытий. В отличие от средневековых постулатов об исключительно духовном смысле жизни, в эпоху Ренессанса материальное богатство превратилось в общественно-оправданный результат труда, благодаря чему роскошь перестала быть укором. Во многом такой подход свидетельствовал о все возрастающем влиянии представителей «третьего» сословия и особенно его наиболее активной бюргерской части, которую не устраивали ставшие тесными рамки религиозных запретов и ограничений. Именно их уверенность в том, что максимальное приложение сил (при наличии таких личных качеств, как доблесть, бесстрашие и отвага, ум и находчивость) позволит решить любую проблему.

Вместе с интересом к античному наследию, «забытому» почти на тысячу лет после варварского опустошения Римской империи, новые идеалы находили отражение в особом всплеске наук и искусств, более пристальном внимании к окружающему миру, в определенной ясности и четкости новых форм, пропорций и перспективы.

*Ганс Гольбейн.
«Послы». 1533.
Картина Гольбейна
считается квинтэссен-
цией идей Ренессанса.
Основные темы кар-
тины – это символы
музыки, науки и смерти*

Книгопечатание

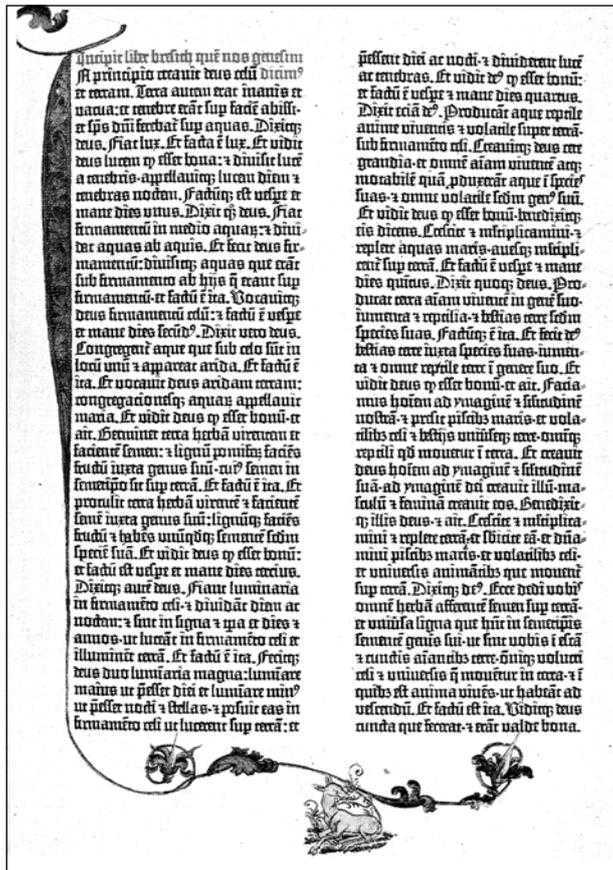
Изобретение книгопечатания

Сердцем Возрождения стала Италия, и особенно Флоренция, которая благодаря относительной свободе духовной и художественной жизни, экономическому процветанию и покровительству ее правителей быстро стала столицей новой интеллектуальной жизни. Именно там впервые возникла библиотека заново открытых классических манускриптов античности, которые страстно собирали ранние гуманисты.

Но интерес к знаниям распространялся так быстро, что никакая, даже энергичная переписка рукописных книг не могла его удовлетворить, что и привело в конечном счете к изобретению книгопечатания.

Революционное изобретение Гутенберга произвело переворот в интеллектуальном мире, и, хотя первые печатные книги были имитацией манускриптов, очень быстро книгопечатание разработало свои собственные каноны.

Технология книгопечатания была быстро подхвачена в разных странах и способствовала развитию образования.

Науки

Основными науками все еще (по наследству от средневековья) оставались грамматика, арифметика, логика, музыка, астрономия, геометрия, риторика и теология, но одними из самых уважаемых наук в эпоху Возрождения стали математика и медицина.

Уже в XIII веке арабские цифры, в современном их виде – с использованием нуля и обозначением дробей как десятичных, заменили старые и неудобные для исчисления различные формулы римские цифры.

С другой стороны, ясность и гармония математической логики породила многочисленные попытки найти в цифрах образ вечной истины, постижение которой стало считаться возможным именно через математические законы.

«Тот, кто порицает высшую точность математики, кормится за счет путаницы, – писал Леонардо да Винчи, – и никогда не отступится от уловок софистических наук, порождающих бесконечную болтовню».

Другой наукой, получившей в это время новое развитие, стала медицина. Долгое время церковь запрещала исследование болезней, расценивая их как божью кару или испытание, ниспосланное людям. Эпоха Возрождения не только способствовала формированию нового интереса к классическим канонам человеческого тела (в отличие от средних веков, тело перестало считаться временным прибежищем души, став мерилом красоты), но и стремилась понять и изучить его.

Лекция по анатомии из книги Реальда Колумба «De re anatomica». 1559

Эпоха Ренессанса: новые черты

Рембрандт. Аристотель перед бюстом Гомера. 1653

В средневековых медицинских трактатах утверждалось, что тело, как и все остальное, состоит «из четырех стихий (огонь, воздух, вода, земля), выражающихся в четырех «состояниях» (горячее, холодное, влажное, сухое), определяемых четырьмя жидкостями тела (кровь, желтая желчь, флегма, черная желчь), что, в свою очередь, производит четыре вида темперамента (сангвинический, холерический, флегматический, меланхолический)». Болезнь считалась результатом доминирования одного элемента над остальными, поэтому, чтобы сохранить здоровье, необходимо поддерживать равновесие между всеми этими элементами. Отказавшись от теории четырех стихий, медицина эпохи Ренессанса призвала изучать строение человеческого тела, так как конкретные болезни требуют конкретных методов лечения.

В связи с этим анатомия стала существенной частью обучения врачей, и что особенно интересно – художников. Стремление познать мир во всем его многообразии толкало художников не просто на утилитарное изучение скелета и мускулатуры, а на попытки познать Природу в целом.

Науки

Эпоха Ренессанса: новые черты

Время и пространство

Эпоха Возрождения преобразила не только города и дворцы того времени, но и представления о мире как таковом. Эпоха Великих географических открытий существенно расширила изученное пространство Земли, что нашло отражение в создании новых географических карт. До XV столетия карты были либо просто схематическими, либо чертежами дорог из одного пункта в другой. К 1450 году очертания Европы, Северной Африки и Восточной Азии стали достаточно изучены, однако мир все еще сохранял представления о центре Земли, которым являлся Иерусалим.

С другой стороны, все открытия стали возможны благодаря развитию науки и техники, математическим расчетам и различным изобретениям. Коперник в 1543 году создал свою гелиоцентрическую теорию, основанную на математической гипотезе, а Галилей подтвердил эту теорию посредством наблюдений с помощью изобретения телескопа.

В это время изменилось отношение не только к пространству, но и ко времени. До XIII века были известны только солнечные и песочные часы, время определялось весьма приблизительно, в основном по ударам церковного колокола, призывавшего на службу. В эпоху Ренессанса часы как символ ценности человеческой жизни стали частью важных общественных зданий.

Жизнь наполнялась все большими возможностями, люди учились ценить и уважать время, поэтому стали появляться часы, которые показывают время, день, фазы Луны и знаки Зодиака, демонстрируя каждый час движущуюся процессию апостолов, дующих в трубы ангелов или волхвов, поклоняющихся Деве Марии.

Астрономические часы. 1540

Искусство и архитектура

Не останавливаясь здесь на величайших достижениях живописи, скульптуры и др. искусств, отметим возрастающее уважение к искусству и его авторам (в отличие от средневековья, в эпоху Ренессанса на картинах появились подписи). Создания рук человеческих все более считались равными созданиям самого Бога, и это вело к тому, что правители и меценаты стали соперничать за право приглашения к своим дворам мыслителей, ученых, поэтов и художников.

Яркость и глубина цвета усиливалась масляными красками, применение холста вместо досок и фресок облегчило создание и перемещение больших картин, а обновленное знание искусства античности открыло европейцам глаза на красоту человеческого тела, которое больше не ассоциировалось только с грехом и стыдом. Обнаженное человеческое тело подтверждало подобие человека Богу, созерцание классической скульптуры и обсуждение классической мифологии способствовало второму открытию античной наготы, ставшей в дальнейшем основой классического искусства.

В эпоху Ренессанса стремление возродить античные идеалы и постройки привело к поиску новых гармоничных форм и к широкому распространению знаменитых архитектурных ордоров. В градостроительстве получили распространение поиски идеального устройства городов, что вело к развитию планомерного строительства и проектирования архитектурных ансамблей, а поиски идеального пространства нашли наиболее яркое воплощение в планировке садов эпохи Возрождения.

Символика паркового искусства стала намного содержательнее и многозначительнее, чем в эпоху Средневековья. И хотя сад все еще воспринимался как воплощение земного Рая, его смысловая нагрузка резко изменилась. Это не просто место, где собираются в коллекцию всякие «чудеса» природы, созданной Всевышним, – даже сами деревья и кустарники приобретают теперь вполне рукотворный вид, что невольно отражает осознанную власть человека над природой.

План города Пальманова, основанного на системе бастиона в виде звезды. 1598

Эпоха Ренессанса: новые черты

Идеальный город с изображением Колизея, арки Константина и восьмиугольного здания, отдаленно напоминающего Баптистерию во Флоренции. Середина XV века

За людьми признается право и способность «совершенствоваться» то, чем эпоха Средневековья могла только любоваться.

Дорожки и аллеи создавали четкий орнамент, колонны и клумбы, о которых Ренессанс узнал из описаний садов Древнего Рима, создавали перспективу, которой можно было любоваться из разных точек. Кстати, подобно древним философам, флорентийские гуманисты любили собираться для научных бесед именно в парках, которые отныне должны были быть украшены античными скульптурами или подражающими им современными аллегорическими фигурами. В конечном итоге даже учебные заведения стали считать необходимым условием для образования проведение занятий именно в таких садах, где все пространство позволяло со всей полнотой обращать мысли к высотам духа.

В эпоху Ренессанса широкое распространение получили и триумфальные арки, которые во времена античности символизировали могущество Римского господства, хотя в них и не было необходимости, за исключением временных, возводимых в честь въезда великих людей в города. Однако форма триумфальной арки стала широко применяться при строительстве городских ворот, въездов в замки и дворцы и для украшения фасадов.

Одним из важных нововведений в эпоху Ренессанса стало изобретение нового купольного перекрытия. В 1418 году Филиппо Брунеллески столкнулся с проблемой перекрытия огромного пространства недостроенного флорентийского собора. Мастер принял решение о возведении купола на восьмигранном барабане – конструкции, не имевшей прецедента ни в классической, ни в византийской архитектуре.

Искусство и архитектура

Эпоха Ренессанса: новые черты

Моды эпохи

Новый идеал красоты проявлялся и в манере одеваться. Тяжелые и мягкие ткани, широкие ниспадающие рукава, величественные шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди придавали женщинам достойный и значительный вид.

Мужская мода тяготела к просторным формам. Отсюда популярность широких плащей, небрежно наброшенных поверх курток, верхняя одежда с вырезами для рук, которую носили с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и плечах.

Относительно узкая, прилегающая к телу одежда была не так удобна в повседневной носке, поэтому уже в конце XV века покроем одежды начал меняться. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегли тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в прорези более светлую ткань, имитирующую рубашу, складки которой вздувались над прорезями. Появление этого новшества приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам.

Эпоха Ренессанса развернула историю человечества. Великие гуманисты Возрождения не просто закончили темное и мрачное тысячелетие, но и обозначили приоритеты для последующего развития цивилизации. И можно без преувеличения сказать, что и по нынешний день идеалы того времени остаются в числе первейших ценностей.

Дж. Б. Морони.
Кавалер в розовом. 1560

