

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Художественные школы Венеции в эпоху Ренессанса

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 421 группы
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Мировая художественная культура»
философского факультета
Феклиной Юлии Сергеевны

Научный руководитель

доцент, к. филос. н. _____ Е. Н. Богатырева

Зав. Кафедрой

зав. каф., д. филос. н., профессор _____ Е. В. Листвина

Саратов 2018

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы объясняется тем, что, несмотря на то, что спустя пять столетий, достижения и весь опыт, кладезь знаний, накопленный в эпоху Возрождения, является достоянием и базисом, фундаментом культурологического образования. Помимо этого достижения эпохи Ренессанса являются основным блоком знаний для общеобразовательных учреждений, на который наслаиваются последующие знания, как в области искусства, так и знания смежных дисциплин. Также эпоха Возрождения является толчком к прогрессу, этот период способствовал изменению мировоззрения людей, что послужило причиной иного исторического развития общества, отличающегося от средневекового. Мировую культуру и историю невозможно представить без эпохи Возрождения.

Степень научной разработанности проблемы. Основными направлениями разработки темы исследования выступают труды по педагогике и истории искусства и культуры, теории эстетического и гуманистического воспитания.

Полный и глубокий анализ развития культуры эпохи Ренессанса представлен Якобом Бургхардтом в «Италии в эпоху Возрождения»¹. Здесь он не обращается к описанию творчества великих мастеров Ренессанса, он делает акцент именно на развитии искусства в целом, на его значении для развития Италии. Анализирует новые культурные формы мышления, факторы, влияющие на формирование иного мировоззрения у людей. Делает анализ государства, как главную составляющую культурного развития, общество и его отношение к религии и какое место занимает искусство с позиции религиозного мышления.

¹ Бургхард, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Бургхард. М. : Юрист, 1996. 591 с.

О творчестве великих мастеров итальянского Ренессанса писал Л. Любимов в своем труде «Искусство Западной Европы»². Здесь он анализирует вклад творчества итальянских мастеров Возрождения, в том числе творчество венецианских живописцев Паоло Веронезе и Тинторетто, в развитие культуры эпохи Возрождения и последующих эпох. А также проводит анализ прогрессивного развития общества в этот период, характеризует новый эстетический идеал, сложившийся в этот период и его влияние на развитие общества, как эпохи Возрождения, так и последующих столетий.

А. Н. Джуринский в «Истории образования и педагогической мысли»³ освещает историю образования от античности и до наших дней. Рассматривает философские концепции в педагогике школ Западной Европы эпохи Возрождения, педагогические, эстетические и гуманистические концепции.

Эстетическую сторону освещает в своем труде «Эстетика Возрождения»⁴ А. Ф. Лосев, где он полностью составляет картину быта, жизненного уклада эпохи Возрождения в Италии. Анализирует философские, эстетические и гуманистические концепции. Также проводит анализ концепций таких ученых, как Николай Кузанский, Лоренцо Валла и представленные ими гуманистические идеи. Анализирует главную составляющую эстетического воспитания – искусство, на примере великих мастеров эпохи Ренессанса: Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Гуманистические концепции эпохи Ренессанса освещает Л. М. Брагина в своей работе «Гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры»⁵. Здесь она поднимает проблему общественной мысли, сложившейся в эпоху Возрождения, ее влияние на развитие культуры, эстетического воспитания, на

² Любимов, Л. Д. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии / Л. Д. Любимов. М. : Просвещение, 1999. 319 с.

³ Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли / А. Н. Джуринский. М. : Владос-Пресс, 2003. 400 с.

⁴ Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. М. : ЭКСМО, 2006. 367 с.

⁵ Брагина, Л. М. Гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры / Л. М. Брагина. М. : Гардарики, 2002. 353 с.

складывание нравственной категории воспитания эпохи Ренессанса и влияние на дальнейшее развитие общества. Автор опирается на анализ трудов итальянских гуманистов, трудов иных мыслителей Позднего Возрождения.

Объектом исследования являются художественные школы Венеции, их взаимосвязь с гуманистическими концепциями и влияние на нравственное и эстетическое воспитание.

Предметом исследования является творчество венецианских художников эпохи Возрождения и их вклад в развитие, как педагогических концепций, так и мировой культуры.

Целью исследования является: изучение влияния гуманистических идеологий и художественных течений в Венеции в эпоху Возрождения на эстетическое и нравственное воспитание. А также влияние художественных школ эпохи Возрождения в Венеции на последующее развитие искусства и культуры в целом.

Основные задачи исследования:

- изучить особенности концепций, предлагаемых гуманистами и философами в Венеции в эпоху Возрождения
- провести обзор деятельности гуманистов Венеции в эпоху Возрождения
- провести анализ уровня значимости и влияния гуманистических концепций на формирование и развитие педагогического воспитания.
- проанализировать значимость художественных практик и их вклад в развитие эстетического и гуманистического образования на примере творчества венецианских художников.

Научная новизна исследования заключается в методическом обосновании необходимости и возможности использования анализа художественной практики венецианской художественной школы эпохи Возрождения в современном эстетическом воспитании. Обоснование педагогической составляющей в философии искусства представителей венецианской школы, изучение практической реализации гуманистической

теории в искусстве Ренессанса, и как следствие, в педагогической теории и практике.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные положения и результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для написания методических пособий по проблеме эстетического и гуманистического воспитания учащихся. Также в работе представлены методические разработки возможных уроков по дисциплине МХК.

Методы исследования. Исследование опирается на историко-культурологический подход, эстетический анализ. В работе использованы общенаучные методы (анализ, сравнение и обобщение).

Положения, выносимые на защиту:

1. Гуманистические концепции и художественные школы Венеции эпохи Возрождения представляют собой устройство воспитания всесторонне развитой личности. Способствуют формированию способностей чувствовать, различать, оценивать, размышлять, углубляться. Концепции эпохи Возрождения воспитывают знанием о красоте, знанием о культуре, тем самым прививают любовь к прекрасному, к эстетическому совершенству.

2. Художественные практики Венеции эпохи Возрождения являются потенциалом для формирования эстетического воспитания.

3. Нравственные и художественные практики способствуют гуманизации современного образования, формированию духовных и культурных ценностей, эстетических чувств.

4. Произведения художников Венеции эпохи Возрождения являются фондом мирового искусства. Способствуют эстетическому воспитанию, пропагандируют общечеловеческие и гуманистические ценности. Содержание художественных произведений направлено на воспитание вкуса, мыслей, чувств.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Методическая разработка уроков по дисциплине История средних веков и эпохи Возрождения для 6-7 классов.

Информационной базой является: научная литература зарубежных и российских культурологов и искусствоведов в исследуемой области, философов, педагогов.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и плана – конспекта проведения урока по теме: «Венецианская школа живописи в эпоху Возрождения».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность выбранной темы исследования. Определяются цели и задачи, объект и предмет, методы исследования. Приводятся сведения об информационной базе. Описывается структура работы.

В первой главе **«Гуманистическая идеология в венецианской республике в эпоху Возрождения»** анализируются гуманистические концепции их влияние и взаимосвязь с развитием культуры в эпоху Возрождения в Венеции.

В первом параграфе **«Исторические и культурные предпосылки Ренессансной культуры в Венеции»** освещается ряд причин зарождения Ренессанса в Венеции и Италии в целом. Отмечаются такие причины как: тесная связь с римским культурным наследием; широкая система образования – начальная школа, средняя школа, университеты, в которых преподавались дисциплины, расширяющие рамки традиционного гуманитарного образования.

Формирование новой культуры стало делом образованной интеллигенции, задача которой состояла в том, чтобы все слои общества достигли высокого уровня гуманистического и эстетического образования. Эпоха Возрождения явила миру новые гуманистические концепции, которые

считали главной задачей воспитать идеального гражданина государства, всесторонне развитого (отсылка к античной калокагатии), эстетически и нравственно образованного.

Развитие культурной и образовательной системы рассматривается на примере одного из городов Италии. Венеция, несмотря на своё отставание от передовых центров гуманистического образования, смогла за короткий срок стать одним из ведущих центров развития культуры и педагогической деятельности. Только с середины XVв. (Флоренция и Тоскана с XIVв.). Венеция начинает интересоваться новыми тенденциями искусства и гуманистическими идеями. Полного расцвета и мощи Венеция достигает в начале XVIв. Ренессанс в Венеции первоначально проявляет себя в скульптуре, архитектуре, далее – в живописи, а к концу XVIв. – в пластике и зодчестве. И уже в XVIв. мир увидит прекраснейшие произведения искусства.

Во втором параграфе **«Философия творчества венецианских гуманистов и ее влияние на развитие эстетического и гуманистического воспитания»** анализируется влияние деятельности и влияние философских концепций гуманистов на развитие творчества эпохи Возрождения в Венеции, которое в свою очередь оказывает влияние на эстетическое и нравственное воспитание. Данная позиция показана на примере двух венецианских философов - гуманистов: Альдо Мануций и Пьетро Бембо.

Гуманисты Ренессанса придерживались позиции возрождения античного идеала, так как именно в античном гражданине содержались все нравственные, эстетические, физические совершенно и идеально развитые качества. Исходя из этого, можно отметить, что деятельность одного из рассмотренных нами философов венецианского Возрождения, Альдо Мануция, преследует главной целью возродить традиции античной культуры. Альдо Мануций, будучи создателем типографии в Венеции, выпускал произведения античных авторов, работы Петрарки и шедевры итальянских мастеров. Тем самым доказывал своё отношение и желание возродить античные культурные традиции. Так же

Альдо Мануций совершил революцию в мире литературы. Его типография первая во всем мире изобрела книгу «карманного» формата, что давало возможность больше времени проводить за чтением, так как теперь была возможность брать литературу с собой, а соответственно, в связи с этим, повышался уровень образованности населения.

Образованный, культурно и нравственно развитый человек есть идеал, который был провозглашен гуманистами эпохи Возрождения. Система образования Венеции тесным образом переплеталась с предметным полем деятельности литературы и словесности. Пьетро Бембо, венецианский гуманист, поэт, философ, является основателем теоретической основы итальянского литературного языка. В одной из своих работ («Проза на народном языке») выдвигает идею о возвращении к прежним литературным традициям, а именно возвращении к родному итальянскому языку (вольгаре), который станет стабильной и единственной единицей понятной для всех литературных деятелей. Стабильность языка в свою очередь приведет к более массовому распространению литературы, что в целом благоприятно скажется на уровне образованности и развитии эстетического воспитания в Венеции и всей Италии.

Заложенный венецианскими гуманистами литературно – эстетический идеал, базирующийся на возрождении традиций античности, на возвращении к национальным классическим канонам, способствовал развитию образования и бурному росту всех видов искусства эпохи Возрождения.

Во второй главе **«Потенциал эстетического воспитания на уроках МХК на примере художественных практик в Венеции** анализируется творчество венецианских мастеров живописи периода Высокого Ренессанса (конец XVв. – первая четверть XVIв. – Чинквеченто) и их влияние на эстетическое воспитание школьников на уроках МХК. А также влияние творчества на развитие искусства эпохи Ренессанса и последующих столетий.

В первом параграфе «**Эстетика итальянского Ренессанса в творчестве Паоло Веронезе**» анализируется творчество и вклад в развитие венецианской живописи, уроженца Вероны, Паоло Веронезе (Паоло Калиари, 1528-1588г.г).

Анализируется вклад эстетических идей Веронезе в эстетическое образование. Его работы, в которых отражается принцип гармонии человека с собой и с природой, работы, в которых соблюдены все каноны изображения человеческого тела, что полностью соответствует эстетическим принципам эпохи Возрождения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что материал по творчеству П.Веронезе может быть использован на уроках МХК, как составляющая в формировании эстетического образования школьников.

Паоло Веронезе оставил после себя настоящее достояние, которым может гордиться венецианская республика. Он был признан настоящим колористом, который мастерски владел техникой игры цвета и света, которая стала новым витком в развитии искусства Венеции эпохи Возрождения.

Во втором параграфе «**Гуманистическая эстетика Тинторетто как реализация идеи *vita activa***» анализируется творчество Якопо Робусти (1518-1594 г.г.) с позиции нравственно воспитанного гражданина своего государства и с позиции художника, его вклад в мировую копилку художественной деятельности. Якопо Робусти по прозвищу Тинторетто – величайший венецианский мастер, своим трудом и упорством добившийся грандиозных высот в живописи.

В чем же проявляется нравственность в творчестве Тинторетто? Отвечая на этот вопрос достаточно сказать, что в его творчестве сильно видны демократические тенденции. Это подтверждается тем, что Тинторетто чаще всего работал по заказам церковных объединений (скуолы), нежели по заказам знатных семейств. И даже сам входил в одну из таких церковных организаций.

Тинторетто – не просто художник, Тинторетто – фанат своего дела. Он создавал величайшие произведения, которые заложили основу для последующего развития венецианского и всего мирового искусства. При этом

он не гнался за славой и большими гонорарами, работал без прибыли, просто в свое удовольствие. Так же учил и своих подопечных в своей мастерской, учил любить живопись, учил любить своё дело.

Именно его отношение к своему делу, та отдача, с которой он работал, и помогла оставить грандиозные творения, которые прославили венецианскую культуру и помогли сформироваться новым культурным тенденциям.

В **Заключении** подводятся общие итоги, формулируются выводы о вкладе ренессансной культуры Венеции в развитие педагогических идей культуры Италии и всего мира в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Антология педагогической мысли христианского средневековья : в 2 т. М. : АО «Аспект Пресс», 1994. 400 с.
2. Арган, Дж. К. История итальянского искусства / Дж. К. Арган. М. : Радуга, 1990. 560 с.
3. Арки, Д. Е., Терновец, Б. Н. Мастера искусства об искусстве : в 7 т. / Д. Е. Аркин, Б. Н. Терновец. М. : Изд-во «Искусство», 1996. 396 с.
4. Баткин, Л. М. Итальянское возрождение : Проблемы и люди / Л. М. Баткин. М. : Изд-во РГГУ, 1995. 448 с.
5. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. М. : Художественная литература, 1990. 543 с.
6. Безрогов, В. Г., Корнетов, Г. Б. Всемирный историко-педагогический процесс : концепции, модели, историография / В. Г. Безрогов, Г. Б. Корнетов. М. : ИТОП, 1998. 186 с.
7. Бибихин, В. В. Новый ренессанс / В. В. Бибихин. М. : Прогресс-традиция, 1998. 496 с.
8. Брагина, Л. М. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Л. М. Брагина. М. : Высшая школа, 1999. 479 с.
9. Брагина, Л. М. Становление ренессансной культуры в Италии и её общеевропейское значение. История Европы. От Средневековья к новому времени / Л. М. Брагина. М. : Наука, 1993. 532 с.
10. Брагина, Л. М. Гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры / Л. М. Брагина. М. : Гардарика, 2002. 353 с.
11. Бургхард, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Бургхард. М. : Юрист, 1996. 591 с.
12. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вельфлин. М. : Академия, 2009. 344 с.
13. Громов, Е. С. Основные эстетические категории / Е. С. Громов. М. : Республика, 1998. 494 с.

14. Гуревич, А. Я., Харитонович, Д. Э. История средних веков / А. Я. Гуревич, Д. Э. Харитонович. 2-е изд. М. : МБА, 2008. 320 с.
15. Данилова, И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение / И. Е. Данилова. М. : Искусство, 1999. 408 с.
16. Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли / А. Н. Джуринский. М. : Владос-Пресс, 2003. 400 с.
17. Ильина, Т. В. История искусств : от античности до наших дней / Т. В. Ильина. М. : Высшая школа, 2000. 368 с.
18. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : учеб. пособие для педагогических учебных заведений / А. И. Пискунова. М. : ТЦ «Сфера», 2004. 512 с.
19. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки : в 6 т. / под ред. М. Ф. Овсянников. М. : Изд-во «Искусство», 1995. 145 с.
20. Колпинский, Ю. Д. Искусство Венеции XVI в. / Ю. Д. Колпинский. М. : Искусство, 1996. 272 с.
21. Красильникова, Е. Н. Венеция. Исторический гид. Города и музеи / Е. Н. Красильникова. М. : Вече, 2014. 240 с.
22. Кузнецов, Б. Г. Идеи и образы Возрождения / Б. Г. Кузнецов. М. : Наука, 1999. 278 с.
23. Лазарев, В. Н. Происхождение итальянского возрождения / В. Н. Лазарев. М. : АН СССР, 1999. 90 с.
24. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. М. : ЭКСМО, 2006. 367 с.
25. Любимов, Л. Д. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии / Л. Д. Любимов. М. : Просвещение, 1999. 319 с.
26. Меньшова, В. М. Педагогика Эразма Роттердамского : открытие мира детства. Педагогическая система Хуана Луиса Вивеса : учеб пособие / В. М. Меньшова. М. : Народное образование, 1995. 136 с.
27. Мосин, И. Г. 11000 шедевров. 1000 мастеров классической живописи / И. Г. Мосин. Спб. : Эксмо, 2007. 987 с.

28. Муратов, П. П. Образы Италии / П. П. Муратов. М. : Арт, 2008. 1024 с.
29. Нессельштраус, Ц. Г. Тинторетто / Ц. Г. Нессельштраус. М. : Советский художник, 1994. 392 с.
30. Петров, М. Т. Проблема Возрождения в советской науке. Спорные вопросы региональных ренессансов / М. Т. Петров. М. : Наука. Ленинградское Отделение, 1989. 300 с.
31. Пинский, Л. Е. Реализм эпохи Возрождения / Л. Е. Пинский. М. : Худ. лит., 1999. 368 с.
32. Послушник и школяр, наставник и магистр. Средневековая педагогика в лицах и текстах / сост. П. Ю. Уваров, Т. Матулис, В. Г. Безгоров. М. : РОУЖ, 1996. 414 с.
33. Ревякина, Н. В. Проблемы человека в итальянском гуманизме во второй половине XIV – первой половине XV в. / Н. В. Ревякина. М. : Наука, 1977. 271 с.
34. Самин, Д. К. 100 великих художников / Д. К. Самин. М. : Вече, 2014. 320 с.
35. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век) / под ред. Л. Н. Брагиной. М. : МГУ, 1999. 380 с.
36. Эко, У. Имя розы / У.Эко. Спб. : Симпозиум, 2004. 380 с.
37. Эко, У. Эволюция средневековой эстетики / У.Эко. Спб. : Азбука - классика, 2004. 111 с.
38. Яйленко, Е. В. Итальянское Возрождение / Е. В. Яйленко. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 128 с.