Лекция 14. Культура Нового времени.

Новое время – это эпоха Просвещения, эпоха рационализма, великих географических открытой и интереса к человеческой личности. Просветители утверждали идею внесословной ценности человеческой личности. Это культура 17-18 веков, включающая в себя различные стили.

Позднее Возрождение. Маньеризм.

Маньеризм является финальной стадией Возрождения, переходной к эпохе барокко. Для маньеризма характерна потеря гармоничности Ренессанса, кризис личности, обращение к более мрачным, искривленным или динамичным трактовкам.

Барокко. Барокко – основное стилевое направление в художественной культуре Европы, сочетающее торжественность, пышность, композиционное разнообразие и динамичность форм, это понятие, используемое для обозначения стиля, который пришел вслед за кризисом Возрождения на почве Контрреформации. Барокко от итальянского barocco – «странный, причудливый». В западноевропейском искусстве так именовали стиль искусства 17-18 вв., характеризующийся стремлению к соединению реального и иллюзорного, мифологического и гротескового. Барокко характеризуется повышенной экспрессивностью, сложностью композиции. Он приходит на смену маньеризму, а за ним следует рококо, но его художественная логика сближает его с ренессансным стилем.   Барокко получило распространение преимущественно в католических странах.   Этот стиль характеризуется излишней пышностью, праздностью. Барокко стремилось непосредственно воздействовать на чувства зрителей, ему присущи фантастичность, фееричность и карнавальность наряду с интеллектуальностью и эмоциональность. Человек в искусстве барокко – многоплановая личность со сложным миром переживаний.
   Центром развития барокко в XVI–XVII вв. стал Рим. Парковые и дворцовые ансамбли, культовая архитектура, декоративная живопись и скульптура, парадный портрет, а также натюрморт и пейзаж становятся основными видами и жанрами барокко. Мастера римского барокко – зодчий Борромини и архитектор и скульптор Дж. Л. Бернини. Многие церкви построены по проектам этих архитекторов. Грандиозное создание Бернини – собор святого Петра и оформление гигантской площади у этого собора. Он создал множество скульптурных алтарей, явился родоначальником барочного портрета.
   Барокко тяготело к торжественному «большому стилю», но в то же время отразило представления о сложности, многообразии, изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств. Образование национальных художественных школ в европейском искусстве XVII века. Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов (Рубенс, Караваджо). Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность. Основные направления, русла барокко: веризм (натуралистическая достоверность и сниженная, бытовая тематика, интерпретация мотива), классицизм, «экспрессивное барокко». Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм (Кальдерон в лиературе. Вивальди в музыке). Орден Иезуитов увидел в барокко идеальное выражение способности мощно воздействовать на эмоциональный мир человека, побуждая его к творческой деятельности.

Рококо. В XVIII в. западноевропейское искусство находилось в стадии пересмотра всех существовавших ранее ценностей. Новый стиль рококо отразил вкус двора Людовика XV и аристократии, являясь символом пресыщенности и меланхолии. Рококо от французского rocail – «раковина». Этот стиль возник во Франции. Между барокко и классицизмом. Определяющие черты стиля: стремление к изяществу, мелкая деталировка формы, контраст между внешней строгостью зданий и изысканностью их внутреннего убранства, скульптура и живопись отличаются утонченностью, грациозностью.Рококо в основном придворное «жеманное» искусство. Наиболее полно отразился в архитектуре и декоративном искусстве. Характерны тяготение к асимметрии композиции, мелкая деталировка формы, сочетание ярких и чистых тонов цвета с белыи и золотом, контраст между строгостью внешнего облика зданий и деликатностью их внутреннего убранства*Тенденции:* стремление к легкости, грациозности, изысканности и прихотливому орнаментальному ритму, фантастические орнаменты, прелестные натуралистические детали.

Архитектура: павильон [Амалиенбург](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1) (Нимфенбург, Германия),

Идеи Просвещения в зарубежной литературе.

Даниэль Дефо - основоположник английского просветительского романа. Его знаменитое произведение "Робинзон Крузо" - роман-притча о человеке, гимн труду, ясной человеческой мысли, способности человека преодолеть все трудности. Ему присущи все черты идеального буржуазного героя. Идея робинзонады проходит через все это произведение. Композиция включает четыре части повествования (в четвертой части герой Дефо путешествует по России, останавливается в Сибири, исповедуется перед ссыльными). Особую популярность роману принес его язык - простой, разговорный. По количеству изданий роман превосходил все мыслимые издания. Прототип Робинзона - английский моряк Александр Селькирк, который участвовал в бунте на корабле и был высажен на необитаемый остров, где провел в одиночестве 4 года и одичал. Робинзон проводит на острове 28 лет и сохраняет полную ясность и трезвость ума, так как с ним весь опыт человечества. Вера в то, что все люди рождаются равными и свободными, вера в силу просвещения и воспитания, вера в человеческий разум - вот, что утверждает Дефо своим произведение.

Другой тип европейского Просвещения представляет английский писатель **Джонатан Свифт**. Свой роман "Путешествие Гулливера" он написал как пародию на популярный роман "Робинзон Крузо", как сатиру на английскую действительность, грозное предупреждение писателя обществу, живущему по законам "йеху" (человеко-зверей). Автор вместе с читателем путешествует по страницам романа в поисках идеальной формы справедливого общественного устройства. Свифт полемизирует с Дефо, осмеивает буржуазные идеалы, которые Дефо поднимает до идеалов общечеловеческих, опровергает робинзонаду. Следует отметить особое место Свифта в идеологии Просвещения, сатирические приемы в романе, значение фантастических образов и ситуаций для подчеркивания абсурдности происходящего. Образ Гулливера предстает перед нами как отличный от Робинзона тип просветителя - наблюдающий со стороны и вскрывающий язвы человеческого общества.

Еще один представитель английской литературы - поэт **Роберт Бернс** прославляет достоинства красоты и ума человека из народа. Почитайте его замечательные стихи и оцените стиль и остроту его ума. С философией и эстетикой европейского Просвещения, сыгравшую важную роль в подготовке Французской буржуазной революции, в формировании проблемы "естественного человека", Вы можете познакомиться по произведениям французского философа, писателя и поэта **Вольтера**, в том числе его философской повести "Кандид", которую мы рекомендуем Вам прочитать. Вы узнаете, как Вольтер относится к сильным мира сего, как его герой находит идеальную страну Эльдорадо - мечту Вольтера и просветительскую утопию. Знакомясь с французской литературой, Вы узнаете, что **Ж.Ж.Руссо** придавал огромное значение воспитанию и просвещению человека, а писатели-энциклопедисты во главе с **Д.Дидро** боролись с деспотизмом и невежеством.

Немецкая литература представлена творчеством драматурга и поэта **Фридриха Шиллера**, в творчестве которого можно проследить тему коварства и любви (пьесы "Разбойники" и "Коварство и любовь"). Идеи Просвещения прослеживаются также в творчество **И.В.Гете** периода "бури и натиска" ("Прометей" и роман "Страдания молодого Вертера"). Появление в творчестве Гете нового героя "мученика мятежного", который отказывается от борьбы, добровольно уходит из жизни и погибает.

Просвещение в зарубежном изобразительном искусстве.

Классическим направлением в английской живописи XVIII века является творчество **Д.Рейндольса** - мастера парадного портрета. Сентиментальное направление в английской живописи представлено в произведениях **Т.Гейнсборо**, пример поэтического, тонкого, одухотворенного лиризма - картина ["Дама в голубом"](javascript:openwindow('picture/1.html','321','388')).

Просветительский реализм в английском изобразительном искусстве представлен творчеством **Уильяма Хогарта**. В его произведениях мы находим сатиру, воспитательные задачи творчества, обращение к широкому зрителю. Нравоучительные серии гравюр Хогарта "Выборы в парламент", "Карьера падшей женщины", "Карьера мота", ["Модный брак"](javascript:openwindow('picture/5.html','316','360')) позволили художнику рассказать о язвах современного ему общества. На его картинах разворачивается английская действительность. Гениальное предвидение живописи будущего Хогарт делает в портрете "Девушка с креветками". Он пишет его в стиле импрессионизма.

Французская живопись стиля рококо в которой ощущается легкость, пасторальность сюжета, причудливость форм, галантность, фривольность присуща таким художникам как **Ф.Буше** и **Ж.Фрагонар**. Тонкий психологизм и поэтичность являются основными качествами произведений **А.Ватто** ("Отплытие на остров Цитеру", ["Жеманница"](javascript:openwindow('picture/7.html','464','584')), "Качели").
 Живопись быта, произведения созданные в стиле просветительского реализма присущи творчеству французского художника **Жака Батиста Симеона Шардена**. Гимн третьему сословию, душевная гармония людей труда, высокое чувство человеческого достоинства - главная тема картин Шардена (["Прачка"](javascript:openwindow('picture/9.html','588','508')), ["Возвращение с рынка"](javascript:openwindow('picture/10.html','488','600')), ["Медный бак"](javascript:openwindow('picture/11.html','473','600')), [натюрморт "Атрибуты искусств"](javascript:openwindow('picture/12.html','600','480'))). В его произведениях классическая композиция сочетается с изысканной простотой, тонкостью цветовых соотношений передающих взаимосвязь вещей, что является определяющим признаком искусства Шардена.

Главным рупором французского Просвещения был **Жак-Луи Давид**, который в поисках общественного идеала обратился к античной истории борьбы за республику, что воплотилось в его картинах ["Клятва Горациев"](javascript:openwindow('picture/13.html','600','464')), "Брут", ["Мертвый Марат"](javascript:openwindow('picture/15.html','450','600')), высоко оцененных современниками Давида.

Идеи Просвещения мы можем также проследить в творчестве французского скульптора **Жана Антуана Гудона**, который является великолепным представителем изобразительного искусства. Подтверждением этого является [скульптурный портрет Вольтера](javascript:openwindow('picture/16.html','430','600')) - утверждение непобедимой силы разума, который Вы можете увидеть при посещении знаменитого Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Идеи Просвещения в зарубежной музыке.

Идеи Просвещения в зарубежной музыке начала XVIII века мы можем проследить в. скрипичных концертах **А.Вивальди** ("Времена года"), музыке Французской революции, героических операх **К.В.Глюка** ("Орфей", "Ифигения в Тавлиде"). Однако, говорить о появлении нового гуманистического искусства, воплотившего в себе идеи Просвещения, принято с появлением на музыкальном Олимпе имени **Иогана Себастьяна Баха**. Композитор использует народные источники в своих сочинениях, обращается к демократической аудитории, сочетает традиции и новаторство, полифонию и гомофонию в своем творчестве. Его наследие отличается многообразием музыкальных жанров: оратории, кантаты, органная и клавирная музыка, песни и сочинения для оркестра. В оратории "Магнификат", вокально-инструментальном произведении для хора, солистов и оркестра, Бах использует интонации протестантского хорала, мелодии народных танцев. Подлинно новаторскими являются произведения Баха, которые он написал на тексты всех четырех Евангелий. В "Страстях по Матфею", Бах предстает как автор изумительных по красоте мелодий, в чем Вы сможете убедиться, прослушав арию Петра № 47.
 Венская классическая школа музыки представлена творчеством **И.Гайдна**, чьей заслугой является создание симфонического оркестра, состав которого не изменился до настоящего времени. Самым известным произведением Гайдна является "Прощальная симфония"(№45), исполняемая по традиции при свечах.

Но подлинное воплощение идей европейского Просвещения мы можем наблюдать в творчестве великого австрийского композитора **Вольфганга Амадея Моцарта**, которое вмещало в себе трагизм личной судьбы и оптимистический пафос музыки. Его произведения отличаются многогранностью и единством стиля, многообразием форм (сонаты, мессы, симфонии, оперы, инструментальная музыка), преобладанием сонатной формы во всех музыкальных жанрах, театральностью, праздничностью ("Маленькая ночная серенада"). Моцарт осуществил реформу оперной драматургии. В опере "Свадьба Фигаро" ощущаются идеи просветительского реализма и предвосхищение романтического симфонизма. Самым философским произведением Моцарта является опера "Волшебная флейта - последняя опера Моцарта, наполненная яркими музыкальными образами. Итогом творчества композитора является гениальный "Реквием", заупокойная месса, написанная на текст католической молитвы, которая продолжает традиции великих предшественников Моцарта.

Классицизм возникает в европейском искусстве снова в период Французской Революции (в западной историографии этот период принято иногда называть неоклассицизмом, т.к. еще один классицизм был во Франции перед наступлением эпохи барокко. В России подобного не было, и поэтому его принято называть класицизмом.

Тенденции: для стиля характерно следование принципам античного (греческого и римского искусства): рационализм, симметрия, целенаправленность и сдержанность, строгое соответствие произведения его формам.

В целом для классицизма характерны рационализм, нормативность творчества, тяготение к завершенным гармоническим формам, монументальности, ясности, благородной простоте стиля, в то же время ему характерна отвлеченная идеализация, что особенно проявилось в портрете уравновешенности композиции,

По мнению теоретиков классицизма, объективно присущая мир красота – гармония, симметрия, пропорция, мера – все это должно воссоздаваться в искусстве по античным образцам.

Во второй половине ХVIII века в русском искусстве формируется стиль **классицизм,** для которого характерны строгость рисунка, следование в композиции определенным правилам, условность колорита, использование сюжетов из Библии, античной истории и мифологии.
Классицизм (от лат. dassicus – «образованный») – направление в художественной культуре XVII – начала XIX вв., обратившееся к эталонам древнегреческой классики, культивирующее строгость, прямолинейность, гармоничность, упорядоченность. Эстетика классицизма основана на принципе «облагороженной природы», на стремлении к идеализации действительности. Герой в культуре классицизма исполняет долг перед государством, подчиняет свои личные страсти разуму. Основной эстетический постулат классицизма – верность природе, закономерной разумности мира с объективно присущей ему красотой, находящий выражение в симметрии, пропорции, мере, гармонии, которые и должны воссоздаваться в искусстве в совершенном виде. Художественные произведения подвергались определенной систематизации и иерархии.

Классицизм, художественный стиль в европейском искусстве 17–начала 19 вв., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства, как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Классицизм, развивавшийся в острополемическом взаимодействии с барокко, в целостную стилевую систему сложился во французской художественной культуре 17 в. Лежащие в его основе принципы рационалистической философии обусловили взгляд теоретиков и практиков классицизма на художественное произведение как на плод разума и логики, торжествующих над хаосом и текучестью чувственно воспринимаемой жизни. Ориентация на разумное начало, на непреходящие образцы определила твердую нормативность этических требований (подчинение личного общему, страстей – разуму, долгу, законам мироздания) и эстетических запросов классицизма, регламентацию художественных правил; закреплению теоретических доктрин классицизма, способствовала деятельность основанных в Париже Королевских академий – живописи и скульптуры (1648) и архитектуры (1671). В архитектуре классицизма, которую отличают логичность планировки и ясность объемной формы, главную роль играет ордер, тонко и сдержанно оттеняющий общую структуру сооружения (постройки Ф. Мансара, К. Перро, Л. Лево, Ф. Блонделя); со 2-й половины 17 в, французский классицизм вбирает в себя пространственный размах архитектуры барокко (работы Ж. Ардуэн-Мансара и А. Ленотра в Версале). В 17 – начале 18 вв. классицизм сформировался в архитектуре Голландии, Англии, где он органично сочетался с палладианством (И. Джонс, К. Рен), Швеции (Н. Тессин Младший). В живописи классицизма основными элементами моделировки формы стали линия и светотень, локальный цвет четко выявляет пластику фигур и предметов, разделяет пространственные планы картины (отмеченные возвышенностью философско-этического содержания, общей гармонией произведения Н. Пуссена, основоположника классицизма и крупнейшего мастера классицизма 17-го века; "идеальные пейзажи" К. Лоррена). Классицизм 18 – начала 19 вв. (в зарубежном искусствознании он часто именуется неоклассицизмом), ставший общеевропейским стилем, также формировался преимущественно в лоне французской культуры, под сильнейшим влиянием идей Просвещения. В архитектуре определились новые типы изысканного особняка, парадного общественного здания, открытой городской площади (Ж.А Габриель, Ж.Ж. Суфло), поиски новых, безордерных форм архитектуры. стремление к суровой простоте в творчестве К.Н. Леду предвосхищали зодчество поздней стадии классицизма – ампира. Гражданский пафос и лиричность соединились в пластике Ж.Б. Пигаля и Ж.А. Гудона, декоративных пейзажах Ю. Робера. Мужественный драматизм исторических и портретных образов присущ произведениям главы французского классицизма, живописца Ж.Л. Давида. В 19 в. живопись классицизма, несмотря на деятельность отдельных крупных мастеров, таких, как Ж.О.Д Энгр, вырождается в официально-апологетическое или претенциозно-эротическое салонное искусство. Интернациональным центром европейского классицизма 18–начала 19 вв. стал Рим, где в основном господствовали традиции академизма со свойственным им сочетанием благородства форм и холодной идеализации (немецкий живописец А.Р. Менгс, пластика итальянца А. Кановы и датчанина Б. Торвальдсена). Для архитектуры немецкого классицизма характерна суровая монументальность построек К.Ф. Шинкеля, для созерцательно-элегичной по настроению живописи и пластики – портреты А. и В. Тишбейнов, скульптура И.Г. Шадова. В английском классицизме выделяются антикизирующие сооружения Р. Адама, палладианские по духу парковые усадьбы У. Чеймберса, изысканно-строгие рисунки Дж. Флаксмена и керамика Дж. Уэджвуда. Собственные варианты классицизма развивались в художественной культуре Италии, Испании, Бельгии, скандинавских странах, Сша; выдающееся место в истории мирового искусства занимает русский классицизм 1760–1840-х гг. К конце 1-й трети 19 в. ведущая роль классицизма почти повсеместно сходит на нет, он вытесняется разнообразными формами архитектурного эклектизма. Оживает художественная традиция классицизма в неоклассицизме конца 19 – начала 20 вв. *Своеобразие русского классицизма заключалось в том, что его мастера обращались не только к античности, но и к родной истории, что они стремились к простоте, естественности и человечности. Классицизм как направление в русской художественной культуре безраздельно утвердился в конце XVIII - начале XIX веков. Этот период расцвета классицизма в русской истории обыкновенно именуют высоким классицизмом. Характерным для живописцев этого времени было романтическое утверждение красоты неповторимого, индивидуального, необычного, однако наивысшим достижением этой эпохи можно считать не историческую живопись, а портрет (А. Аргунов, А. Антропов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, О. Кипренский).*

Ампир – стиль в западноевропейском декоративном искусстве начала 19 века, сформировавшийся при дворе Наполеона (ампир – императорский стиль). Также его называли стиль Людовика 16. Тяготел к принципиальному эклектизму, для подражания выбирал римское искусство императорской эпохи.

В конце XVIII в. на культурную сцену вышел **романтизм.** Романтизм – идейно-художественное направление в европейской культуре, связанное с абсолютизацией чувственного начала и интересом к неординарным проявлениям человеческого существа и жизни.
   Романтизм символизировал интерес к необычному и экстремальному, во главу угла ставил воображение, эмоциональность и творческую одухотворенность художника. Романтизм интересовало все, кроме усредненности.
   В творчестве писателей представлен:
   1) воспевание красоты;
   2) культ героических личностей;
   3) тема смерти;
   4) мистические мотивы.
   Центральная для романтиков – проблема личности. Познание мира начинается с самопознания. Вторая половина XIX в. ознаменована приходом реализма. Реализм – идейно-художественное направление культуры, связанное со стремлением осмыслить действительность во всей ее полноте и разнообразии с учетом наиболее существенных и типических черт. Реализм противопоставлен романтизму, это символ уравновешенного, спокойного, критического взгляда на жизнь и место человека в ней.
   Произведения реалистов отличаются:
   1) широким образом проблем общественной жизни;
   2) тщательным изучением обстоятельств жизни героев. Наиболее полно эти черты отражены в социальном романе. Выступая как ведущий метод, прежде всего в литературе и живописи, реализм ярко проявляет себя в связанных с ними синтетических, «технических» видах искусства – театре, балете, кино, фотоискусстве.