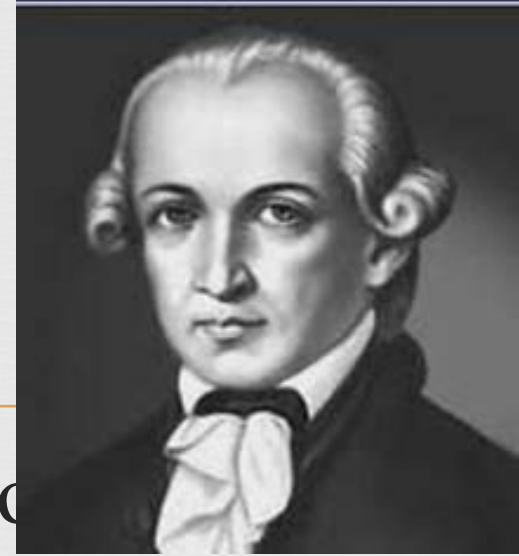

Эпоха Просвещения

Просвещение - Период европейской истории между двумя революциями: английской (1688 – 1689) и Великой французской революцией (1789 – 1795)

Термин

Название закрепилось после выхода
статьи И. Канта «*Ответ на вопрос: что
такое Просвещение?*» (1784)

Переосмысляя христианский образ
(просвещение человечества светом
учения Христа), просветители
вкладывали в него новое понимание,
говоря о **просвещении человека светом
разума.**

Истоки

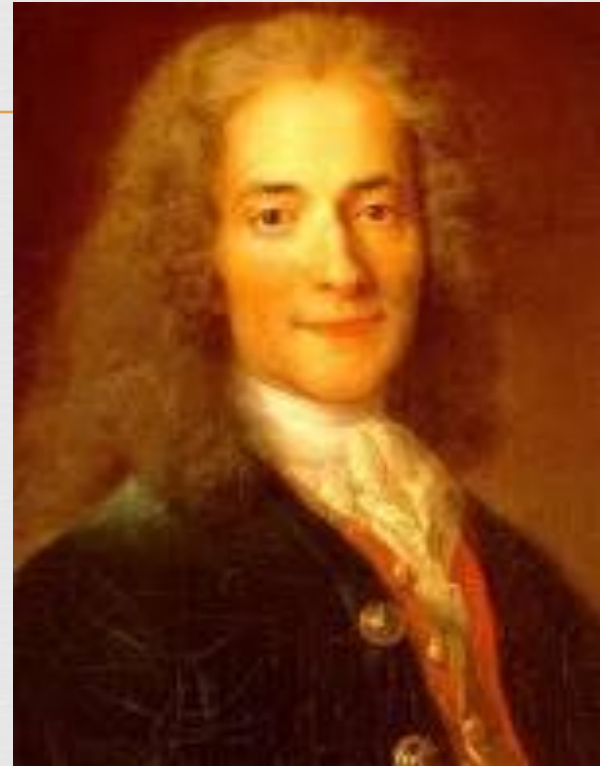
Просвещение зародилось в Англии в конце 17 в. в сочинениях его основателя Д.Локка (1632–1704) и его последователей Г. Болингброка (1678–1751), Д.Аддисона (1672–1719), А.Э.Шефтсбери (1671–1713), Ф.Хатчесона (1694–1747). Ими были сформулированы основные понятия просветительского учения: «общее благо», «естественный человек», «естественное право», «естественная религия», «общественный договор»

Трактаты Д. Локка

В учение о естественном праве, изложенном в *Двух трактатах о государственном правлении* (1690) Д. Локка, обоснованы основные **права человека: свобода, равенство, неприкосновенность личности и собственности**, которые являются естественными, вечными и неотъемлемыми.

Франция

В 18 веке центром просветительского движения становится Франция. На первом этапе французского Просвещения главными фигурами выступали Ш.Л.Монтескье (1689–1755) и Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778), писатель, философ.

Вольтер был идеологом просвещенного абсолютизма и стремился привить идеи Просвещения монархам Европы (служба у Фридриха II, переписка с Екатериной II).

Второй этап Просвещения

Основную роль играли Д. Дидро (1713–1784) и энциклопедисты.

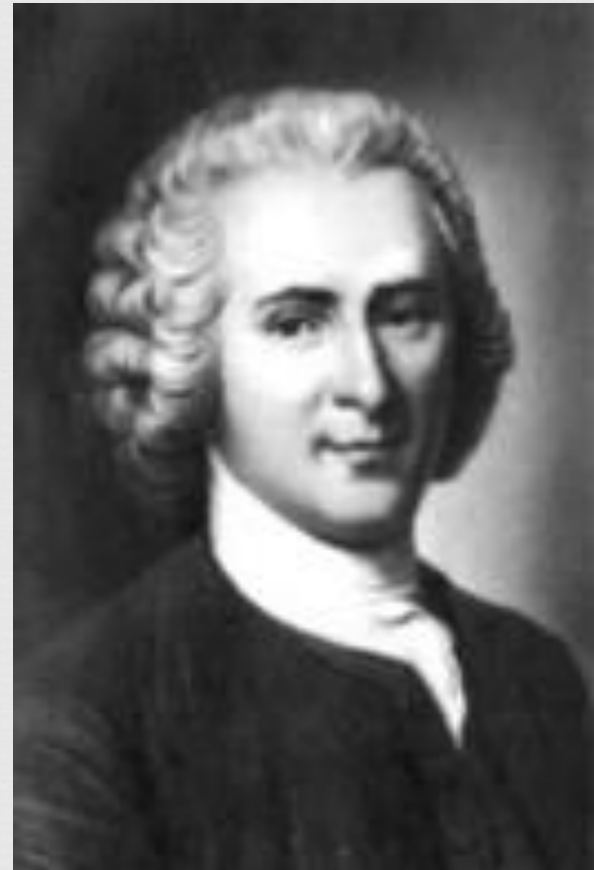
Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, 1751–1780 стала первой научной энциклопедией, в которой излагались основные понятия в области физико-математических наук, естествознания, экономики, политики, инженерного дела и искусства. Вдохновителями и редакторами *Энциклопедии* явились Дидро и Ж. Д'Аламбер (1717–1783), в ее создании принимали активное участие Вольтер, Кондильяк, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо.

Д. Дидро и Ж. Д'Аламбер

Ж.-Ж. Руссо (1712-1778)

Наиболее видный популяризатор идей Просвещения. Идеи Руссо нашли свое дальнейшее развитие в теории и практике идеологов Великой французской революции.

Период позднего Просвещения (конец 18 – нач. 19 в.)

Страны Восточной Европы, Россия и Германия. Немецкие просветители были духовными преемниками идей английских и французских мыслителей, но в их сочинениях они трансформировались и принимали глубоко национальный характер.

Самобытность национальной культуры и языка утверждал И.Г.Гердер (1744–1803). Его основное произведение «*Идеи к философии истории человечества*» (1784–1791) стало первой основательной классической работой, с которой Германия вышла на арену мировой историко-философской науки.

Немецкая литература

Вершиной немецкого

Просвещения, получившей мировую славу, стали такие произведения, как *Разбойники* (1781), *Коварство и любовь* (1784), *Валленштейн* (1799), *Мария Стюарт* (1801) Ф.Шиллера (1759–1805), *Эмилия Галотти*, *Натан Мудрый* Г.Э.Лессинга (1729–1781) и особенно *Фауст* (1808–1832) И.-В. Гете (1749–1832).

Философский век

Человек эпохи Просвещения, чем бы он ни занимался в жизни, был еще и философом в широком смысле слова. Сложные философские идеи обсуждались не только в ученых трактатах, но и в художественных произведениях — поэтических, прозаических. При этом возникает интерес к актуальным проблемам современного общества, а не к возвышенно-мистическим, идеальным вопросам. В этот «философский», как его справедливо называют, век философия расходится с религией, происходит процесс «секуляризации мысли».

Стили эпохи

В художественной культуре Просвещения не было единого стиля эпохи, единого художественного языка. В нем одновременно существовали разнообразные стилевые формы: **позднее барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, предромантизм**. Менялось соотношение различных видов искусства. На первый план вышли музыка и литература, еще более возросла роль театра. Происходила смена в иерархии жанров.

Театр

В театре возникает новый жанр буржуазной драмы и комедии, в которых выводится на сцену новый герой, представитель третьего сословия – у П.О. Бомарше (1732–1799) в *Севильском цирюльнике* (1775) и *Женитьбе Фигаро* (1784), у К.Гольдони (1707–1793) в *Слуге двух господ* (1745, 1748) и *Трактирщице* (1753). В истории мирового театра заметно выделяются имена Р.Б.Шеридана (1751–1816), Г. Филдинга (1707–1754), К.Гоцци (1720–1806).

Идеи Просвещения –

Казнь Людовика XVI (1793)

Категория «разума»

Разум – центральное понятие эпохи. Век разума!

В представлении просветителей, разум дает человеку понимание как общественного устройства, так и самого себя. И то, и другое можно **изменить к лучшему, можно усовершенствовать**. Таким образом, обосновывалась *идея прогресса, который мыслился как необратимый ход истории из тьмы неведения в царство разума. Наивысшей и самой продуктивной формой деятельности разума считалось научное познание. Отсюда – идея создания энциклопедии.*

Идея воспитания

На первый план выходит идея воспитания человека. Вера в воспитание укреплялась авторитетом английского мыслителя Локка: философ утверждал, что человек рождается «чистым листом», на котором могут быть начертаны любые нравственные, социальные «письмена», важно лишь руководствоваться при этом разумом. Отсюда – сильное дидактическое начало, проявляющееся не только в научных трактатах, но и в литературе.

«Естественный человек»

“Человек — продукт своей среды”, — это утверждение станет главной идеей французских просветителей, убежденных, что такой средой будет царство идей Разума, который должен восторжествовать в обществе. Справедливое общество должно создавать равные условия для каждого человека, именно оно и будет способствовать воспитанию “естественного человека”.

Руссо

Руссо говорил, что человек в своей природной “естественности” обладает самыми лучшими чертами и качествами, он не “испорчен” неравенством, возникающим там, где утрачена разумность, поэтому лишь возврат человека в его природное состояние может уничтожить несвободу. Он полагал, что эту задачу вполне может осуществить государство, основанное на Свободе, Равенстве, Братстве

Руссо

Ж.Ж. Руссо в романе *Юлия, или Новая Элоиза (1761)*

развивал концепцию естественного воспитания на основе использования природных способностей ребенка, свободного при рождении от пороков и дурных склонностей, которые формируются у него позже под влиянием общества.

По мнению Руссо, детей следовало воспитывать в изоляции от общества, один на один с природой.

Идеи всемогущества человеческого разума, естественного – природного воспитания нашли воплощение в искусстве.

Трактаты и романы

- **Д.Локк.** Трактат *Мысли о воспитании* (1693)
- **К.А.Гельвеций** (1715–1771) в работах *Об уме* (1758) и *О человеке* (1769) доказывал влияние на воспитание «среды»
- *Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо* (1719) **Д.Дефо**
- *Памела, или Вознагражденная добродетель* (1740) **С.Ричардсона**

Разум и чувство

«Век разума» — таково распространенное наименование XVIII в. Но в отличие от ренессансного жизнерадостно-оптимистического убеждения в безграничных возможностях человеческого ума, в отличие от рационализма XVII столетия, считающего единственно достоверным рассудочное познание мира, мировоззрение эпохи Просвещения включает в себя понимание того, что **разум ограничен опытом, ощущением, чувством.**

Просветительский оптимизм порой совмещался с иронией и скепсисом, а рационализм сплетался с сенсуализмом.

Разум и чувство

В эту эпоху одинаково часто встречаются и «чувствительные души» и «просвещенные умы». Вначале они сосуществуют в гармонии, дополняя друг друга. По мере движения века к его последней трети развиваются «руссоистские» идеи, противопоставляющие «природу» и «цивилизацию», «сердце» и «ум», «естественного» человека и человека «культурного», значит — неискреннего, «искусственного».

Разум и чувство

Понятия естественного и природного человека сливаются с категориями чувствительных сердец и просвещенных умов.

Неразрывное **единство разума и чувства**.

«Чем разум человека становится просвещеннее, тем сердце его — чувствительнее», — утверждают французские энциклопедисты.

Не случайно этот период называют **галантным веком** в искусстве.

Галантный век

- Условное обозначение периода правления франц. короля **Людовика XV с 1715 по 1770-е гг.**
- Галантность - в переводе с французского языка означает изысканную вежливость, чрезвычайную обходительность.
- В XVII – XVIII веках под галантностью подразумевалась не только крайняя степень уважения к женщине, но и поклонение женской красоте, своеобразное «служение» даме, исполнение всех её желаний и капризов.

Галантный век

- Галантным» признавался человек, чьи манеры, речь и костюм были безукоризненны, чьи познания говорили об интересе к наукам и искусствам (правда, достаточно поверхностном).
- Распространение гедонистических настроений – культ наслаждений.
- Расцвет **фаворитизма**.
- Основа галантных отношений – **изысканный флирт**, зачастую не переходящий рамок приличий. Для этих целей существовала особая коммуникативная система: «язык вееров», «язык мушек», «язык цветов».

Придворно- аристократическое направление в живописи Франции 18 века

- Общеввропейская галломания, признание за Францией, а точнее — за Версальским двором, абсолютного приоритета в области искусств, моды, а также — образования и воспитания личности.
- В живописи возник целый жанр — «галантная сцена», на подмостках ставились «галантные балеты».

Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пасторали, буколика, то есть пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овец.

Антуан Ватто (1684-1721). *Отплытие на остров Киферу* (1717 г.).

Лавка Жерсена (1720 г.).

«Светская беседа» как стиль жизни аристократии.

А. Ватто - предшественник рококо

Рококо (рокайль, рок – скала) –
украшение в виде грубо
обработанных камней и раковин,
декорировка гротов и фонтанов.

- Термин «рококо» (или «рокайль») вошел в употребление в середине XIX в.
- В первой трети XVIII века «рокайль» – это способ убранства интерьеров гротов, фонтанных чаш и т. п. различными окаменелостями, имитирующими естественные (природные) образования.
- Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии («греческий вкус»), созданию личного комфорта.

Рококо

Жермен Бофран (1667-1754)

Овальнный зал в отеле Субиз (1730-е годы) в Париже.

Жан-Марк Натъе (1685-1766)

Представитель мифологического портрета. Изображал знатных особ в образах муз, нимф, богов. «Никаких неточностей не обнаружено, лишь непостижимое делало лицо неуловимо прекрасным» (Казанова)

Мария Аделаида Франции, как Диана, (1745) Галерея Уффици, Флоренция

НАТЬЕ Ж.М.
ПОРТРЕТ ДАМЫ В
СЕРОМ : Эрмитаж

Луи Токке (1696-1772)

«Мадам Данже» (1753)

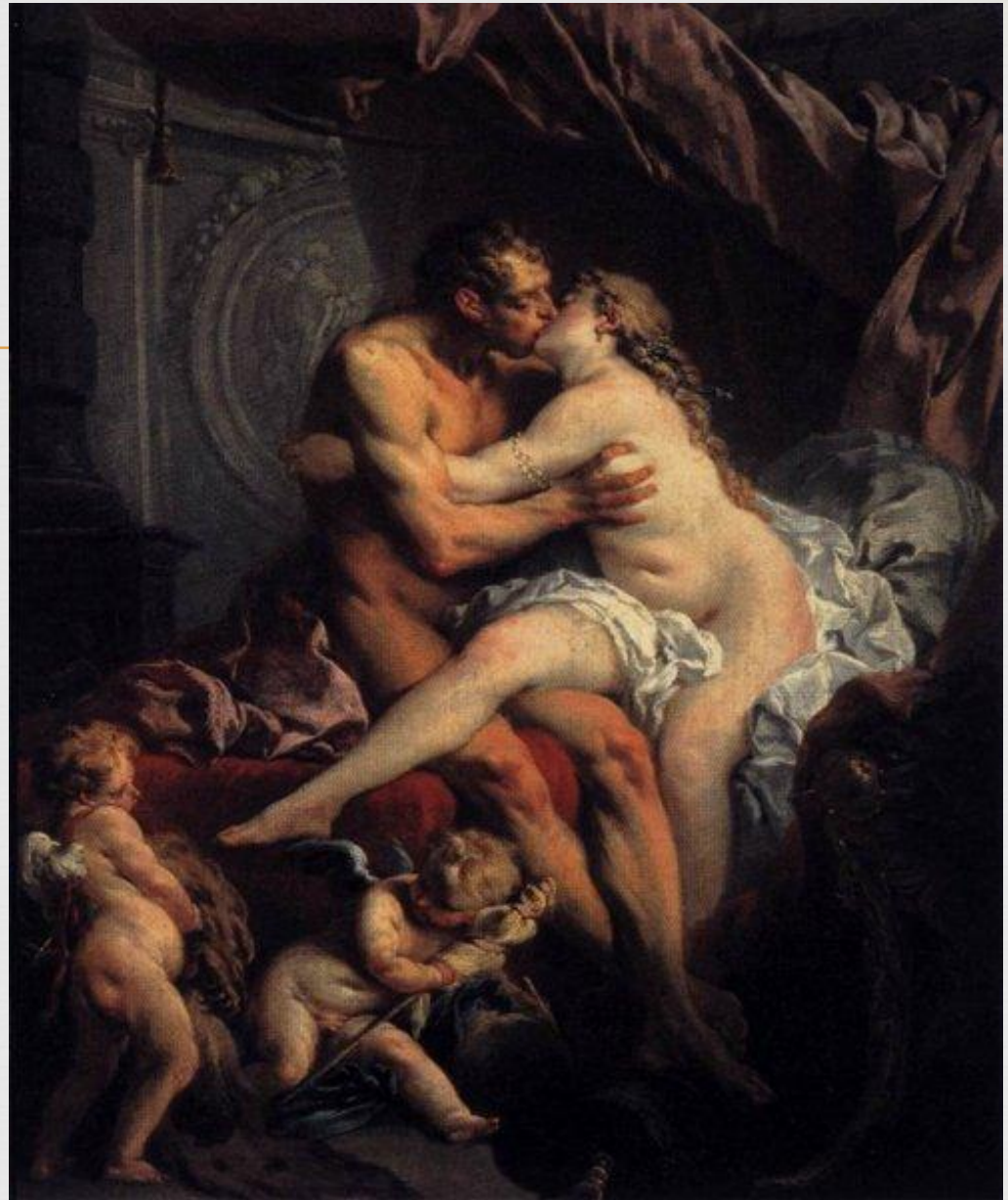
Передает очарование
немолодой женщины,
не подчёркивая
признаков её
увядания. Он следует
распространённому
мнению, «что во
Франции нет
пожилых женщин».

**Франсуа Буше
(1703-1770)**

**Гермес и
Омфала (1730)**

На основе
библейских и
мифологических
сюжетов создается
декоративная и
нарядная живопись
с чертами
фривольной
занимательности.

Франсуа
Буше
Пастушеска
я сценка
(1740)

Рококо
ориентировало
вкусы и потребности
частного человека на
эстетизацию быта,
любовь к
элегантному образу
жизни.

**Жанна-Антуанетта
Пуассон, маркиза де
Помпадур.**

Чтобы стать «как в жизни», художественный образ должен быть найден и отточен до неоспоримости. **Ж.О.**

**Фрагонар
(1732-1806)**

предпочитает передать порыв и мимолётность мысли в работе *Счастливые возможности качелей (1767)*

Графиня Дюбарри
для Лювесьенского
замка заказала Жану-
Оноре Фрагонару
(1732-1806) цикл
панно «Любовные
аллегории» (1771).

Увенчание венком

Свидание
1771-1773.
Собрание Фрик,
Нью-Йорк.

Погоня
1771-1773. Собрание
Фрик, Нью-Йорк.

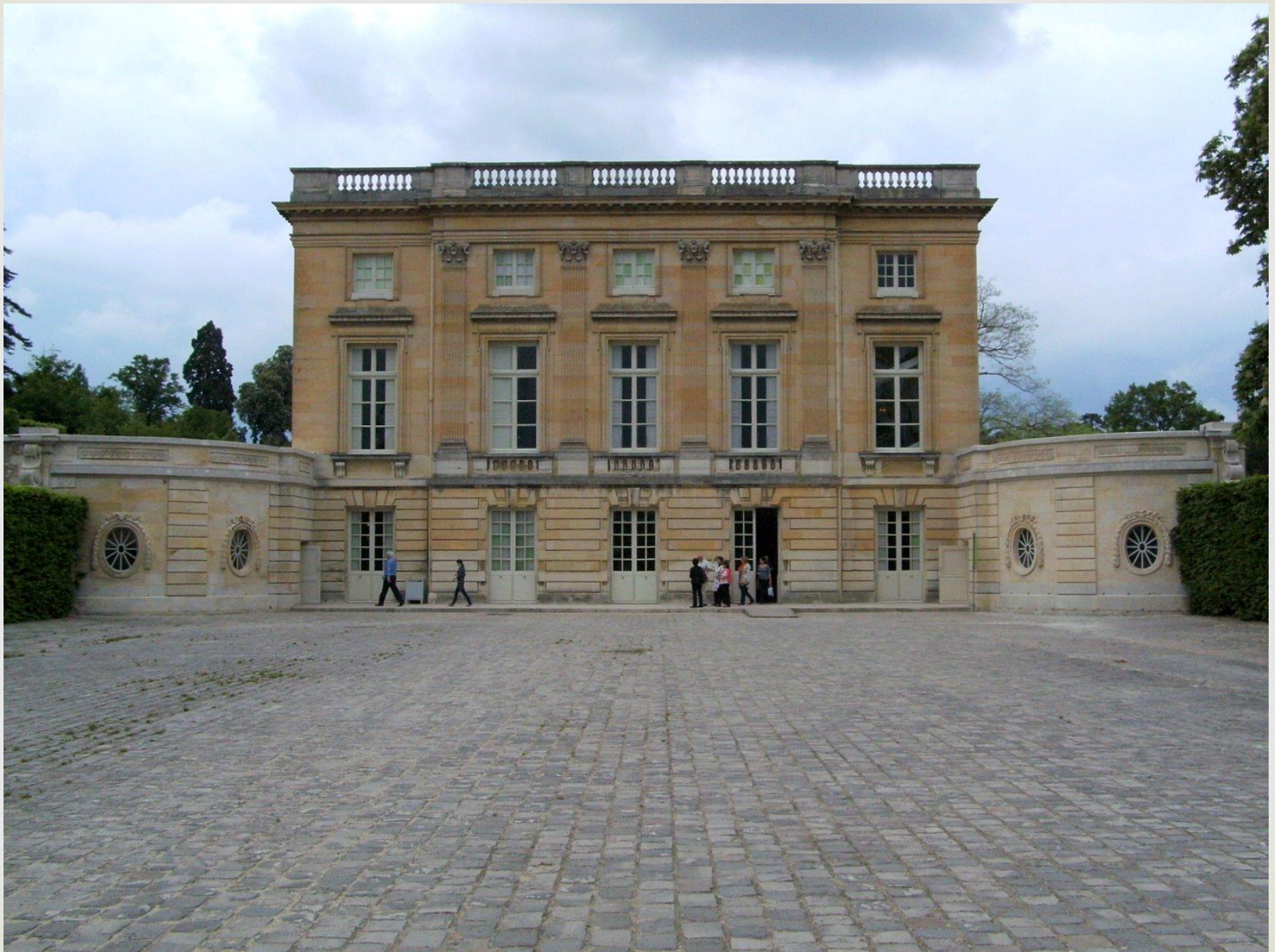

Задвижка (1780-84), Лувр, Париж

Возникновение новой волны классицизма во второй половине XVIII века.

Архитектура *Ж.А. Габриэля* (1698-1782) отличается строгостью, простотой и симметричностью построения в Малом Трианоне (1761-1768) Версальского парка.

*Ж.Ж. Суфло (1713-1780) воздвигает
Пантеон (1755-1790).*

К.Н. Леду (1736-1806) превращает заставу Ротонда де ла Виллет в «общественный памятник» и «пропилеи» революционного города (1783-1789).

Ж.Л.Давид (1748-1825) – глава революционного классицизма, его связь с современной политикой и идеями Великой французской революции на примере обращения к прошлой и современной истории, ее героям. *Клятва Горацев* (1784 г.). *Брут* (1789 г.).

Смерть Марата
(1793 г.)

Становление салонно-сентиментального стиля во французском искусстве второй половины XVIII века. Влияние эстетики Д. Дидро на нравоучительный характер произведений Ж.Б. Греза.
Паралитик (1763 г.).

Скульптура Франции XVIII века. Ж.Б. Пигаль (1714-1785) использует традиционные мифологические и аллегорические сюжеты, портреты в скульптуре больших и малых форм, которые теряют черты монументальности, торжественности и величия, приобретая камерность, утонченность, динамику.

Меркурий (1744) отличается мягкостью и живописностью.

**Жан-Батист Пигаль.
Вольтер. 1776**

Нередко в обработке поверхности пластическое начало уступает место живописному отношению.

Э.М. Фальконе
(1716-1791) и его
грозный Амур (1755-1757)
свидетельствуют о
деятельности в Севрской
фарфоровой мануфактуре и
о свободном преломлении
классических тенденций.

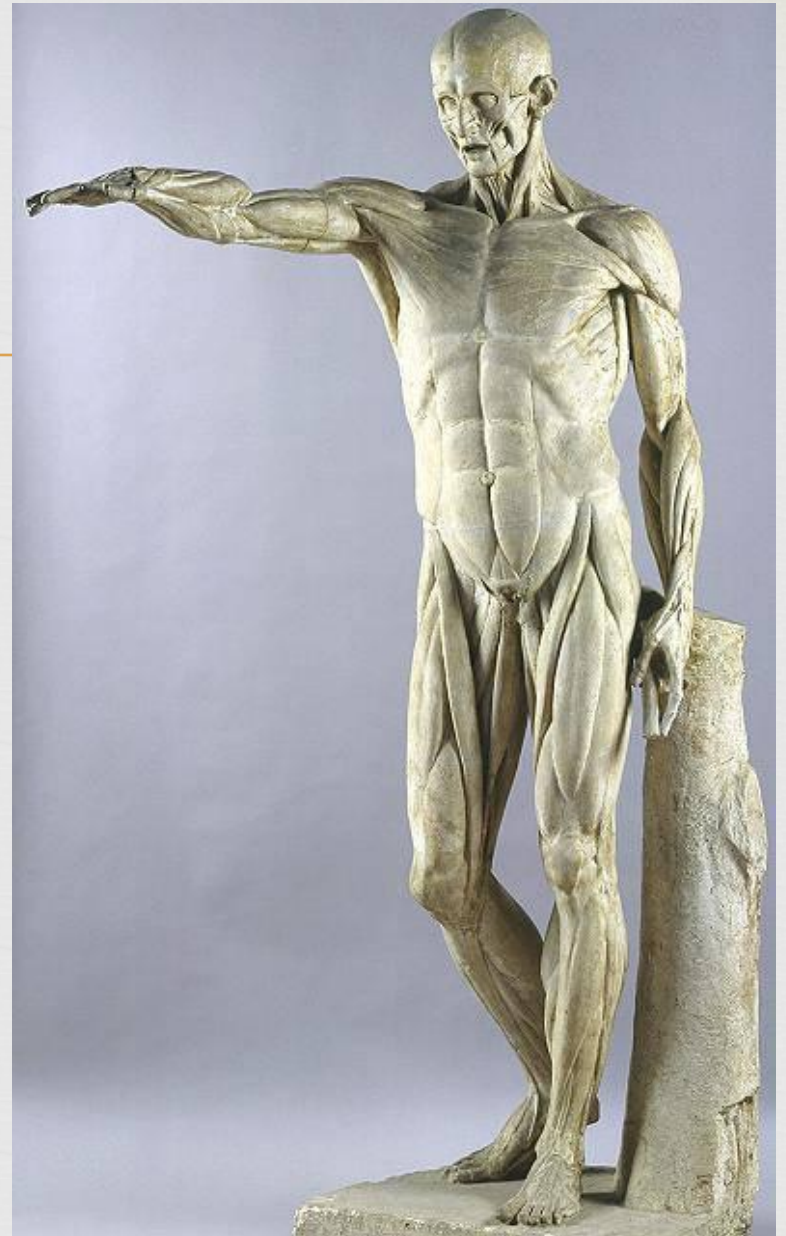

Ж.А. Гудон (1741-1828)
как пример достижения
реализма во
французской пластике.
Статуя Вольтера (1781)
воплощает богатство
духовной жизни,
интеллектуальную
значимость
изображённого.

«Экорше» (1767)
исполнено стремления к
точному позитивному
знанию.

Жан Антуан Гудон
(1741-1828) Диана.
1790, 192x90x114. Лувр.

