

3. Культура эпохи абсолютизма и Просвещения.

XVII в. оказался судьбоносным и поворотным для Западной Европы. Он стал началом ее развития по пути научно-технического прогресса и рационализма.

В XVII в. Запад потрясают:

- & Английская буржуазная революция (1640–1660, 1688–1689 гг.), положившая начало Новому времени;
- & 30-летняя война (1618–1648), в результате которой потерпел крах план Габсбургов о создании «мировой империи» и в Западной Европе восторжествовала идеология существования национальных государств.

Гуманистическая культура Возрождения испытывает кризис.

В XVI – первой трети XVII в. утрачивается утвердившаяся гармонии между телесным и духовным, природой и человеком. Формируется западноевропейский литературно-художественный стиль, получивший название маньеризм. Некоторые исследователи не склонны считать маньеризм самостоятельным стилем и усматривают в нём раннюю фазу барокко.

Существует и расширенное толкование понятия «маньеризм», как выражения формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития – от античности до современности.

Еще существовало равновесие между феодализмом и развивающимся капитализмом, который оказывал пока еще слабое влияние на общественную жизнь. В же время это был век, уже наполненный противоположностями:

Абсолютная и ограниченная монархии,
буржуазная республика;
католицизм и протестантство;
гуманизм и буржуазный индивидуализм.
Все они оказывали свое влияние на науку и искусство, которые приобретали все более преобразовательный характер.
Вслед за Италией национальные культуры возникают в других странах.

Париж превращается в общепризнанный центр культуры, а Европа становится континентом, на котором начали зарождаться элементы мировой культуры.

Могущественные государства Западной Европы начинают диктовать свои правила экономического, социально-политического и культурного общежития.

Западный мир облетает девиз Ф. Бэкона:
«Знание – сила!».
Европа обладала и тем, и другим.

Возникает стиль барокко – ведущее стилевое направление в искусстве Европы и Америки с середины XVI в.

Для стиля характерны грандиозность, пышность, патетическая приподнятость, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещению реального и иллюзорного, контрасту масштабов и ритмов, светов и тени, отсутствию прямых линий.

Для барокко свойственна тенденция к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, оратория), торжественное монументально-декоративное единство.

Дворцы и храмы, городские ансамбли и усадьбы благодаря роскошной и причудливой пластике фасадов, игре светотени, сложным криволинейным планам и очертаниям приобрели живописность и динамичность.

Парадные интерьеры зданий украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой, зеркалами, росписями.

В скульптуре и живописи использовались эффектные декоративные композиции, получили развитие парадные портреты.

В Италии, на родине барокко,
этот стиль проявился
в живописи А. Корреджо, М. Караваджо,
в архитектуре и скульптуре Л. Бернини, в
Нидерландах – в живописи П. Рубенса,
А. ван Дейка,
в Испании – в реалистической живописи
Х. де Риберы и Ф. Сурбарана.

В России развитие искусства барокко
отразило рост и укрепление дворянской
абсолютной монархии в середине XVIII в.

Программные
параметры барокко
выражены в
скульптурной
группе Л. Бернини
«Экстаз святой
Терезы»,
выполненной
автором для
небольшой церкви
Санта Мария делла
Виттория.

В европейской культуре XVIII в. господствует общеевропейский стиль классицизма, обратившийся к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону.

Тенденции классицизма наметились в пластических искусствах Италии еще во второй половине XVI в.

Однако как целостная художественная система классицизм сформировался в XVII в. лишь во Франции, в период укрепления и расцвета французского абсолютизма.

Классицизм основывался на идеях философского рационализма, на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагораживающей природе.

Главные его темы:

- конфликт общественных и личных начал,
 - долга и чувства,
- раскрытие возвышенных героических и нравственных идеалов.

Для классицизма характерны регламентация художественных правил, строгая иерархия жанров, строгие содержательные границы и четкие формальные признаки.

XVIII столетие вошло в историю Запада прежде всего как эпоха Просвещения.

Корни его были заложены в предыдущем веке.
Новое столетие не случайно назвали эпохой
Просвещения.

Научное знание, бывшее до этого привилегией
узкого круга ученых,
распространяется вширь и выходит за пределы
университетов, лабораторий, узких кружков и
кабинетов мыслителей, попадает в светские
салоны Лондона и Парижа,
становится предметом обсуждения людей,
популярно излагавших последние достижения
науки и философии.

Уверенность в мощи и возможностях человеческого разума, в прогрессе науки, создающей условия для экономического и социального благоденствия, — вот пафос эпохи Просвещения, сформулированный еще в XVII в. Ф. Бэконом, Т. Гоббсом и Р. Декартом.

В XVIII веке

во-первых, значительно сильнее прослеживается связь науки с практикой;
во-вторых, критика передовых умов Европы направляется не только против схоластики, но и метафизики, пришедшей ей на смену.

Из Англии идеи Дж. Локка попали во Францию, где встретили восторженный прием, потому что открывали дорогу к формированию таких черт, как прагматизм, предприимчивость и изобретательность.

В работах Дж. Локка формулируются естественные права человека на жизнь, свободу и собственность, являющиеся результатом труда человека.

Европейские просветители разработали довольно стройную концепцию прошлой, настоящей и будущей эволюции человечества, основу которой составили понятия:

«естественное состояние», «естественное право», «природа человека», «общественный договор».

По мнению мыслителей, эволюция человечества
началась с «естественного состояния», покоилась
на «естественном праве», которое соответствовало
«природе человека»

с ее естественными качествами и принципами —
свободой, равенством, братством,
справедливостью, любовью
и другими, присущими только человеку и
отличающими его от других живых существ.

**Эти качества, как считали мыслители,
рождались вместе с человеком и являлись
неотъемлемыми и неотчуждаемыми.**

Большой вклад в разработку идей Просвещения
внесли, прежде всего, французские
просветители.

Чтобы защитить свои естественные качества и принципы, между людьми было достигнуто соглашение –

«естественный договор».

Так, не по воле Бога,

а в результате «естественного договора»

возникло государство, а вместе с ним

право, закон и власть.

Отход от «естественного права» привел

к неравенству и несправедливости,

которые должны будут устранены и в

«светлом будущем» вновь

восторжествует «естественное право».

На пути к «светлому будущему» просветители
видели два главных препятствия:
деспотизм в лице абсолютной монархии и
обскурантизм религии и церкви.

Деспотизм и обскурантизм демонстрировали
крайне отрицательное отношение
к просвещению и науке.

Поэтому возлагались **большие надежды на**
просвещенного монарха, «государя-
философа».

Это была утопическая мечта просветителей,
веривших в силу разума, прогресс и
способность человека к бесконечному
самосовершенствованию.

Идеи Просвещения были использованы идеологами Великой французской революции.

Концепция политического плюрализма, теория прав и свобод человека нашла свое выражение в

«Декларации прав человека и гражданина»,

принятую Учредительным собранием 28 августа 1789 г.

Декларация провозглашала неотъемлемыми правами человека свободу личности, слова, совести, равенство всех граждан перед законом, объявила неприкосновенной частную собственность.

События на рубеже XVIII и XIX столетий на европейском континенте ослабили веру просветителей в возможность перехода к более совершенному обществу.

Великая французская революция вызвала у целого ряда мыслителей разочарование.

Идеи Просвещения исчерпали себя, заставив человечество задуматься, в чем же заключается его историческое предназначение.

Человечество в лице своих передовых мыслителей продолжало **искать Истину на основе Разума**, а в европейскую действительность входил и **утверждался капиталистический способ производства.**

Искусство эпохи классицизма и рококо

Внутри видов искусства идет процесс дифференциации, изменяются существующие и возникают новые его жанры.

В музыке рождается опера, появляются кантаты и оратории.

Настоящий расцвет переживал европейский театр.

В XVII в. в Англии продолжали творить **В. Шекспир**, в Испании – **Лопе де Вега**, во Франции работали блестящие драматурги – **П. Корнель**, **Ж. Расин**, **Ж.Б. Мольер**.

В живописи самостоятельными жанрами становятся пейзаж и психологический портрет,

Рядом сосуществовали новые и старые идеи.
Сохраняли свои позиции готика и барокко.
**Предпринимались попытки и глубоко осмыслить
жизнь, и подойти к ней более легковерно.**

Часть общества жила по принципу:

«после нас – хоть потоп»,

другая руководствовалась идеей, сформулированной
В. Гете и выраженной
в музыке Л. Ван Бетховена:

**«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой».**

Сложные процессы, протекавшие в экономической,
политической и научной сферах, не могли оставить
в стороне художественную культуру.

Рококо – стилевое направление в европейском искусстве первой половины XVIII вв.

Возникло во Франции. Связано с кризисом абсолютизма. Для него характерен уход от реальной жизни в мир фантазии.

Архитектура рококо нашла проявление в характере декора, приобретшего манерно-утонченный вид.

Широкое использование получили резные и лепные узоры, завитки.

В убранстве помещений большую роль играли рельефы и живописные панно в изысканных рамах, многочисленные зеркала.

Для живописи и скульптуры характерны пасторальные сюжеты. Преобладали рельефы, статуи и статуэтки, бюсты, предназначенные для убранства интерьеров.

В планировке зданий и облике зданий стиль рококо проявился мало.

Влияние рококо заключалось лишь в том, что ордерные формы становились более легкими, грациозными с оттенком интимности и привлекательности. Таким примером может послужить расположенный в версальском парке королевский дворец — Малый Трианон.

Парк Королевского дворца в Версале. Южный партер. 1680-е гг.

XVIII веку суждено было стать столетием музыки.

Огромный вклад в ее развитие внесли австрийские и немецкие композиторы – **Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, проживший полвека в Англии, Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван Бетховен и др.**

Во многом благодаря их таланту музыка вышла на ведущее место среди других искусств.

Бах был композитором и органистом, работавшим во многих музыкальных жанрах (кроме оперы).

Для ряда своих произведений он **использовал библейские сюжеты: «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну».**

Бах создал произведения для органа, скрипки, виолончели, клавира (клавесина), флейты с клавесином, оркестра.

Людвиг Ван Бетховен.
Соната № 8. Часть 3.

Ñííàòà ¹ 8. x.3, Rondo (Allegro).mp3

Под воздействием Великой французской революции в Европе произошли изменения.

Они нашли свое отражение в новом восприятии свободы, родины, религии.

Не обошли они стороной и творчество испанского художника Ф. Гойя.

Художник оставил целый мир образов:

короли, инфанты, гранды, актрисы, ученые...

В его работах отражаются и его религиозность, и прославление свободы, и «бунт против общества».

В 1789 г. он стал придворным художником и мог наблюдать моральные нравы и разложение двора и правительства.

Ф. Гойя выполнил
серии гравюр «Капричос»
и «Бедствия войны».

Гравюра из серии
«Капричос»
«Сон разума порождает
чудовищ».

(№ 43).

1793 –1803 гг.

Ф. Гойя. «Портрет доньи Антонии Зарате». 1805 г.

Творчество Ф. Гойя –
живой мост из
«галантного» XVIII
столетия в критический
XIX век.

Чем она удивлена, почти
испугана

Антония Зарате?

Это тайна Гойи, который
однажды сказал:

«Мир – маскарад: лицо,
одежда, голос – все
подделка... Каждый
обманывается, и никто не
узнает себя».