

**САРОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЯУ МИФИ**

Гуманитарный факультет

Кафедра философии и истории

А.П. Скрипник

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Часть 5. КУЛЬТУРА РЕНЕССАНСА И КЛАССИЦИЗМА

Учебное пособие

**Утверждено:
на заседании кафедры философии и истории
«04» 09. 2014 г.
Научно-методическим Советом СарФТИ
«11» 09. 2014 г.**

Саров 2014

Содержание

Тема 1. КУЛЬТУРА РЕНЕССАНСА

1. Новое время и его культурные особенности
2. Эпоха Возрождения
3. Возрожденческий гуманизм
4. Реформация
5. Наука и искусство Возрождения

Тема 2. КЛАССИЦИЗМ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Общая характеристика классицизма
2. Литература и театр
3. Скульптура и живопись
4. Архитектура и другие виды искусства

Тема 1. КУЛЬТУРА РЕНЕССАНСА

1. Новое время и его культурные особенности

Новое время – XVII-XIX вв. – период становления и развития культуры *индустриального общества*. На основе новаций, привнесенных Ренессансом, складывается национально своеобразный, но единый в своих устоях культурный мир, который охватывает страны Западной Европы, позднее США, Канаду, Австралию и другие колонии. С конца XVII в. устанавливаются постоянные контакты между западной и русской православной цивилизациями. Все культурные течения, возникшее в новое время на Западе, получили отклик и в России.

Для новоевропейской культуры характерны следующие особенности:

- В производстве накопленный труд преобладает над живым, труд становится квалифицированным и специализированным. Культура приобретает *техногенный характер*: техника и технология определяют характер и изменения большинства сфер общественной жизни. Ядром цивилизации становится *машина*. Природа, общество и человек рассматриваются как *механизмы*. Как реакция на это вырастает вера в уникальность и безусловную ценность человека.

- Буржуазные нравы особенно интенсивно утверждались в странах, где победила Реформация: Нидерландах, Англии, Швейцарии и др. Здесь во главу угла ставятся предпринимательская деятельность и деловой успех. В XVIII в. американский ученый Б. Франклин сформулировал идеал буржуазной личности. Ее основные черты: трудолюбие, точность в исполнении денежных обязательств, бережливость и предприимчивость. Параллельно происходит разделение внутреннего и внешнего мира личности. Его социальную основу составляет все более радикальное обособление «приватной» и «публичной» жизни.

- Вместо религии организующей силой в культуре становится национализм, который предполагает распространение общего или доминирующего языка, единой системы образования, общей версии истории, нравственных принципов и т.п. Формируются ведущие европейские нации: английская, французская, немецкая и русская.

- Решающая роль в определении облика цивилизации переходит от религии к искусству или науке. В ведущих европейских странах создаются официальные художественные и научные общества: Лондонское Королевское общество (1660), Гринвичская обсерватория (1675), Парижская Академия наук (1666), Берлинское научное общество (1700) и др.; Академии художеств в Париже, Вене, Берлине, Лондоне и т.д.

- Складывается классическая ньютоновская наука, в которой любое событие однозначно определяется начальными условиями, задаваемыми абсолютно точно. “Форма научного объяснения природы, какой она в главных чертах сложилась со времен Галилея и Кеплера, заключается в

сущности в том, чтобы всякое бытие растворить в становлении, в пространственно-временных отношениях и обосновать его с помощью законов этих отношений. В математической теории естественных процессов, которая выражает эту идею наиболее ясно и совершенно, любое содержание и каждый процесс, для того чтобы вообще стать доступным объяснению, должен сначала превратиться в некий комплекс величин, которые рассматриваются как принципиально изменчивые от момента к моменту. Задача исследования заключается в исследовании того, как эти изменения взаимодействуют и обуславливают друг друга”¹. Стало быть, науке приписывается сила инструмента, дающего достоверное предсказание будущего.

- Время понимается как необратимый процесс движения из прошлого через настоящее в будущее. Культура становится инновационной; утверждается идея, что все новое лучше старого. Как реакция на эту особенность культуры возрастает забота о сохранении прошлого – появляются *музеи*.

- Растет динамичность культуры, происходит быстрая смена техники, технологии, воспитательной практики, стилей и приемов художественного творчества.

2. Эпоха Возрождения

Период с XIV по XVI вв. в истории европейской культуры итальянцы называли словом «Ринашименто», французы - «Ренессанс», русские – «Возрождение». Однако для обозначения сущности этого периода термин не вполне адекватен. В нем зафиксирована только одна сторона сложного процесса: оживление интереса к античному культурному наследию. Сам этот интерес весьма симптоматичен. Европейская цивилизация впервые осознает узость собственных границ и пытается расширить их, обратившись к продуктам другой, уже давно, почти тысячу лет назад умершей цивилизации. Но такое обращение не было и не могло быть возвратом в собственном смысле. “Ни одно возрождение, заслуживающее это название, - писал Э. Кассирер, - никогда не сводится к пассивному усвоению и не состоит всего лишь в простом продолжении или развитии мотивов, принадлежащих к той или иной культуре прошлого. Часто кажется, что имен в этом заключается его задача; кажется, что оно не знает более высокой цели, чем максимальное приближение к тому образцу, которому оно подражает. В этом смысле великие произведения искусства античных мастеров считались образцами во все классические периоды. Этим произведениям можно было подражать, но нельзя было сравняться с ними. Однако по-настоящему великие возрождения мировой истории всегда были триумфами непосредственности, а не чисто пассивными заимствованиями”². Западная Европа не входила во второй раз «в одну и ту же реку». На самом деле в этот

¹ Кассирер Э. Понятийная форма в мифическом мышлении/ Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 214-215

² Кассирер Э. Логика наук о культуре/ Избранное. Опыт о человеке. С. 121-122

период она совершила поворот к цивилизации нового типа, которая впоследствии была названа «техногенной», «технотронной» или «индустриальной». “Эпоха Возрождения, - по словам К. Леви-Стросса, - открыла в античной литературе не только забытые понятия и способы размышления – она нашла средство поставить во временную перспективу свою собственную культуру, сравнить собственные понятия с понятиями других времен и народов”³. Хотя подобное сравнение понятий далеко не всегда было плодотворным (цивилизации ацтеков и инков были до основания разрушены европейскими авантюристами), оно дало импульс к преобразованию собственных культурных основ.

Основными моментами этого преобразования являются: 1) перемещение акцента с аграрно-традиционного хозяйствования на торговлю и промышленность, смена натуральной экономики товарно-денежной; 2) возрастание роли «третьего сословия» в общественной жизни, постепенное размывание сословного деления общества, при котором ценностью и мерой престижа становится не *происхождение*, а *личные заслуги*; 3) нарастающая *секуляризация*⁴ культуры, т.е. приобретение культурой более *светского* характера; римско-католическая церковь постепенно теряет позиции господствующего центра культурной жизни, а наука, философия, искусство приобретают известную самостоятельность; 4) формирование науки современного типа, основанной на математических расчетах и эксперименте; 5) приобретение художественным творчеством высочайшего статуса, сближение его с Божественным творением, соединение средневекового символизма с телесной достоверностью, стремлением найти идеал человеческой красоты; выход живописи и скульптуры из подчинения архитектуре; б) сближение человека с Богом в иерархии ценностей (переход от теоцентризма к антропоцентризму), утверждение гуманизма в общественных нравах как ориентации на всестороннее развитие человека в противовес средневековому аскетизму.

Исторически сложилось два центра Возрождения: южный и северный. На юге новые культурные процессы начались в итальянских городах Флоренции, Венеции, Генуе, Сиене, Милане и др., а также во Франции; на севере - в Англии, Нидерландах и германских княжествах.

3. Возрожденческий гуманизм.

Радикальное обновление европейской культуры начиналось с изменений во внутренней цивилизации. Самые важные из них касались не государства и не права, а нравственности: отношения человека к самому себе и другим людям. В нравах эпохи Возрождения монашеский аскетизм и рыцарская галантность сменяются *гуманизмом*. Это течение начинает флорентиец

³ Леви-Стросс К. Три вида гуманизма/ Первобытное мышление. М.: Республика, 1999. С. 16

⁴ Латинское слово «saeculum» означало «век», «столетие». Постепенно оно приобрело значение мирского времени в противоположность Божественной вечности. В дальнейшем использовалось как характеристика светской, мирской жизни. Термин «секуляризация» поначалу употреблялся к процедуре изъятия земель и недвижимого имущества из собственности монастырей. В обобщенном применении был распространен на все процессы, ведущие к освобождению от власти и влияния церкви.

Франческо Петрарка (1304-1374). В своих сочинениях «Моя тайна, или книга бесед о презрении к миру» и др. он выставляет античную литературу и философию как руководство для жизни. Спустя век под влиянием визита византийского философа Георга Гемиста Плифона во Флоренции возрождается Платоновская Академия. Ее глава Марсилио Фичино (1433-1499), Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494) и др. не пользуются Цицероновским термином «культура», но основной круг идей Цицерона вызывает у них живейшее сочувствие. На вооружение было взято Цицероновское понятие «*humanitas*» («человечность»). В его основе лежит призыв **всестороннего развития** всех сил и способностей, заложенных в человеке природой. Главными отличительными свойствами человека являются свобода воли и творчество. Они составляют основание человеческого достоинства. В «Речи о достоинстве человека», которая предназначалась в качестве вступления к несостоявшемуся диспуту всех ученых в Риме, Пико вкладывает в уста Бога следующие слова: «Не даем Мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных Нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого Я тебя представляю».⁵ Люди, которые наиболее близки гуманистическому идеалу, называются *virtuoso* (от лат. «*virtus*» - «добродетель»), «универсальными людьми». Они в совершенстве обладают духовными качествами: образованностью и добродетелью. Эти качества обретаются изучением греко-римской словесности, что равносильно возделыванию души.

Отождествляя слово со знанием и добродетелью, гуманисты создали культ красивой и чистой речи. Основной формой общения в академии стала *беседа*, а излюбленным литературным жанром – *диалоги* и *письма*. Свободное время (*otium*) превратилось в главное средство саморазвития личности и было противопоставлено вынужденной службе (*negotium*). Кредо академиков: «*In otio meo negotia*» («Моя работа – в досуге»). Изучение античной литературы считалось путем к усвоению соответствующих поведенческих образцов. Не только Й. Хейзинга, но и многие другие авторы подчеркивают игровой характер гуманистического образа жизни. Гуманисты вживаются в античность и разыгрывают ее, организуют диалог между христианством и язычеством. Разные духовные позиции излагаются как одинаково необходимые для раскрытия истины.

В противовес христианскому смирению в разряд ценностей выдвигается самоутверждение, стремление выделиться своими достоинствами и превзойти остальных в самых разных видах деятельности. На таком фоне резко возрастает культурная роль агона, но теперь это – не рыцарские турниры, а музыкальные или поэтические конкурсы, азартные карточные игры, лотерея. В 1491 г. появляются первые печатные игральные карты. На римских карнавалах устраиваются экзотические состязания: скачки на буйволах и ослах, забеги юношей, стариков, евреев и т.п.

В трактате Б. Кастильоне «Кортиджиано» («О Придворном», 1528) описано, каким должен быть куртуазный человек новой эпохи. Он обязан уметь красиво драться на шпагах, изящно ездить на лошади,

⁵ Цит. по: Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М.: Высш. школа, 1980. С. 97

грациозно танцевать, приятно и вежливо говорить, виртуозно владеть музыкальными инструментами, быть простым и естественным в обращении, искренне и глубоко верить.

Ценятся такие формы поведения и позы, в которых человек максимально раскрывает собственные возможности. Это отражается в костюме: в женском обнажаются шея и плечи, в мужском появляется гульфик. Широко используются искусственные средства повышения собственной привлекательности: духи, румяна, краски. Даже мужчины охотно красят бороды и волосы.

В аристократических слоях общества происходит эмансипация женщины – частичное уравнивание ее в правах с мужчинами. Рыцарская куртуазная любовь стремительно насыщается естественной чувственностью, идущей от античности. Это отражается в любовной поэзии, начиная от сонетов Франческо Петрарки и заканчивая Лоренцо Медичи. Античные влияния идут в основном от «Искусства любви» Овидия, которое обретает в эту эпоху вторую жизнь. Но Ренессанс не хочет знать античной меры и поэтизирует крайнюю непристойность в «Рассуждениях» Пьетро Аретино и «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле, опубликованных в одном и том же 1534 г. Нравы освобождаются до такой степени, что европейскую известность приобретают куртизанки: римлянка Империя, увековеченная на полотнах Рафаэля, венецианка Вероника Кастро и др. С ними активно общаются кардиналы и даже папы.

Культ человека в возрожденческом гуманизме чрезвычайно амбивалентен: всестороннее развитие в качестве оборотной стороны имело самоутверждение в пороках и преступлениях. Некоторые титаны Ренессанса, такие как Алессандро и Чезаре Борджиа, Сигизмундо Малатеста, неаполитанская королева Джованна, были чересчур разносторонними, по чудовищной жестокости и развращенности приближаясь к римским императорам.

4. Реформация.

Гуманистические идеи южного Возрождения стимулировали преобразование религии и церкви, которое началось на севере, в Германии и получило название *Реформации*. Реформация включила в себя три взаимосвязанных движения, возглавляемых, соответственно, Мартином Лютером (1483-1546), Ульрихом Цвингли (1484-1531) и Жаном Кальвином (1509-1564). Мировоззрение этих церковных деятелей складывалось под влиянием гуманизма и тех сторон христианства, которые были выдвинуты на передний план гуманистами Марсилио Фичино, Эразмом Роттердамским и др. Речь идет, в первую очередь, о *паулинизме* – учении ап. Павла.

Отцом реформации является монах августинского ордена, профессор библеистики Виттенбергского университета М. Лютер. Непосредственным поводом для его открытой борьбы с руководством Римско-католической церкви стала практика продажи *индульгенций*.

Индульгенциями (лат. «indulgentia» - «снисходительность», «помилование», «прощение») назывались документы, якобы обеспечивающие частичное прощение грехов и сокращение сроков пребывания в чистилище – сакральном пространстве между адом и раем. Согласно церковному учению, католические святые и мученики своими подвигами создали «небесное сокровище заслуг», каковых достаточно не только для их собственного спасения, но и для спасения некоторых других людей. Церковь присвоила себе право распоряжаться этими сверхдолжными заслугами и развернула практику их «перераспределения» за деньги.

В начале XVI в. в Германии такая практика была доведена до откровенного цинизма. Индульгенции можно было покупать «впрок», по «устоявшейся таксе». Если отпущение убийства, например, стоило 8

гроссов, а грабежа – 7 гроссов, то нетрудно было подсчитать, что можно убить человека и ограбить его, а потом расплатиться награбленным с церковью и еще остаться в выигрыше, если сумма награбленного окажется больше 15 гроссов. Подобные расчеты утверждали в убеждении, что нельзя грешить по мелочам.

31 октября 1517 г. Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. Их суть сводилась к тому, что католическая церковь не может отпускать грехов ни за деньги, ни бесплатно. Никакого небесного сокровища заслуг не существует. Человек может спастись **только верой** («sola fide»).

Не следует думать, что это лютеровское положение было чем-то совершенно новым для христианства. Лютер просто усилил хорошо известные идеи ап. Павла. Но борьба против индульгенций чувствительно задевала интересы церковных иерархов. Кроме того, «непобежденный еретик» выдвинул целый ряд положений против католического вероучения, организации и культовой практики:

Сословное деление людей на священников и мирян не состоятельно. Священство должно быть всеобщим. Священнослужители – это обычные люди, которых община верующих уполномочила на службу. Церковь должна существовать только на пожертвования прихожан. Все государственные налоги в ее пользу подлежат отмене.

Нищенствующие монашеские ордена – сборища паразитов – должны быть распущены. Для остальных монахов и монахинь необходимо разрешить добровольный выход из монастыря. Таким образом в церкви будет восстановлен евангельский принцип: “Кто не работает, да не ест”.

Отмене подлежит целибат – обязательное безбрачие для священников. Способность к целомудрию является редким дарованием, поэтому нельзя принуждать к нему обычных людей. Принудительное целомудрие не угодно Богу и оканчивается диким бунтом плоти, разрушительными взрывами страстей или тайным развратом. Рождение и воспитание детей – не менее высокий подвиг, чем половое воздержание⁶.

Из семи таинств христианской церкви достойны считать таковыми только два: крещение и причащение. Остальные – это просто обряды. Обрядность следует рационализировать, т.е. полностью освободить от магического содержания.

Необходимо отменить все христианские праздничные дни, кроме воскресений. Паломничество к святым местам, в Рим должно быть сугубо добровольным. Оно допустимо только в тех случаях, если не мешает исполнению семейных обязанностей.

Неограниченная власть папы – это установление самого Антихриста. Римские владыки не устояли перед тем искушением, которым дьявол пытался соблазнить Христа. Корнем зла является претензия первосвященников на непогрешимость. Папские послания и решения церковных соборов могут содержать в себе заблуждение. Единственным критерием истины служит только Библия. Лютер признает незыблемый

⁶ В 1525 г. Лютер подал личный пример, вступив в брак с бывшей монахиней. Брак оказался счастливым и привел к рождению пятерых детей. Утверждая совместимость любви к Богу с земными радостями, основатель протестантизма исповедовал принцип: «Кто не любит вина, женщин и песен, тот на всю жизнь останется дураком».

авторитет только за Священным Писанием, а Священное Предание – сочинения отцов церкви – это лишь человеческие мнения, лишенные святости.

Одной только критики индульгенций было достаточно, чтобы отправить Лютера на аутодафе. Многие доминиканцы уже готовили дрова для костра. Лютера спасло то, что его идеи получили неожиданно массовую поддержку: у немецких бюргеров, низового духовенства, влиятельных князей. На костер Лютер предпочел отправить папскую буллу о собственном отлучении от церкви. В г. Вормсе перед тронem императора Германии папский посланник спросил Лютера, отрекается ли он от своих сочинений. Ответ гласил: “Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и несправедливо делать что-либо против совести. **На том стою и не могу иначе**”⁷.

Пока Лютер скрывался от преследований римской курии, его сподвижник Филипп Меланхтон организовал в Виттенберге первую лютеранскую церковную общину. Так развернулось умеренное крыло Реформации.

Более радикальный характер приобрели движения в Цюрихе и Женеве, возглавляемые Цвингли и Кальвином. В 1523 г. У. Цвингли существенно изменил богослужение. Из церковной жизни были изъяты месса, органная музыка, иконы, картины, украшения, запрещены торжественные шествия. От всей службы осталось только то, что связано с речью: молитвы и проповеди. Даже крещение и причастие объявлены не таинствами, а символическими действиями членов общины. Все монастыри преобразованы в школы и больницы.

Самым суровым духом была проникнута реформация Ж. Кальвина. Церковная организация подверглась радикальной демократизации. Приходская община получила право избирать пастора, пресвитеров (старейшин) - для административных дел, – и дьяконов – для сбора и распределения милостыни. Вместо монашеского служения утвердился «мирской аскетизм» - обязанность неутомимо трудиться на избранном поприще, быть умеренным и бережливым. Предпринимательский успех был истолкован как косвенный знак богоизбранности. Светские развлечения, смех на улицах и т.п. объявлены недопустимыми для верующих.

Итогом реформации стало создание новой христианской церкви: дешевой, внесловной, использующей национальный язык, защищающей интересы государства и освящающей предпринимательство. Религия как бы подвергла себя самоограничению, оставив в своем ведении совесть человека – духовный диалог с Богом, - и отдав остальное экономике, политике, искусству. Обновленное христианство было названо *протестантизмом* (от «протестации», учиненной М. Лютером). В ходе кровопролитных войн, занявших почти весь XVI век, протестантство полностью отделилось от Римской католической церкви. С самого своего возникновения оно не было единым и в итоге разделилось на четыре независимых течения:

- а) лютеранство, которое утвердилось в Германии, Венгрии, Исландии, скандинавских странах;
- б) кальвинизм (реформатство) – в Швейцарии, Нидерландах, ЮАР и др.;
- в) пресвитерианство – в Шотландии и США;
- г) англиканство как самая компромиссная форма протестантизма – в Англии, США, Канаде, Австралии и др.

Кроме этих основных церквей протестантизм включает в себя множество сект: «Евангельские христиане-баптисты», «Адвентисты седьмого дня», «Свидетели Иеговы» и др.

⁷ Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик. М.: Мол. гвардия, 1984. С. 161

В целом Реформация имела положительное значение для западной культуры. Во-первых, она способствовала нравственному очищению церкви – как протестантской, так и католической. Практика торговли индульгенции была навсегда оставлена. Во-вторых, произошло сближения духовенства с массой верующих. В-третьих,

5. Наука и искусство Возрождения

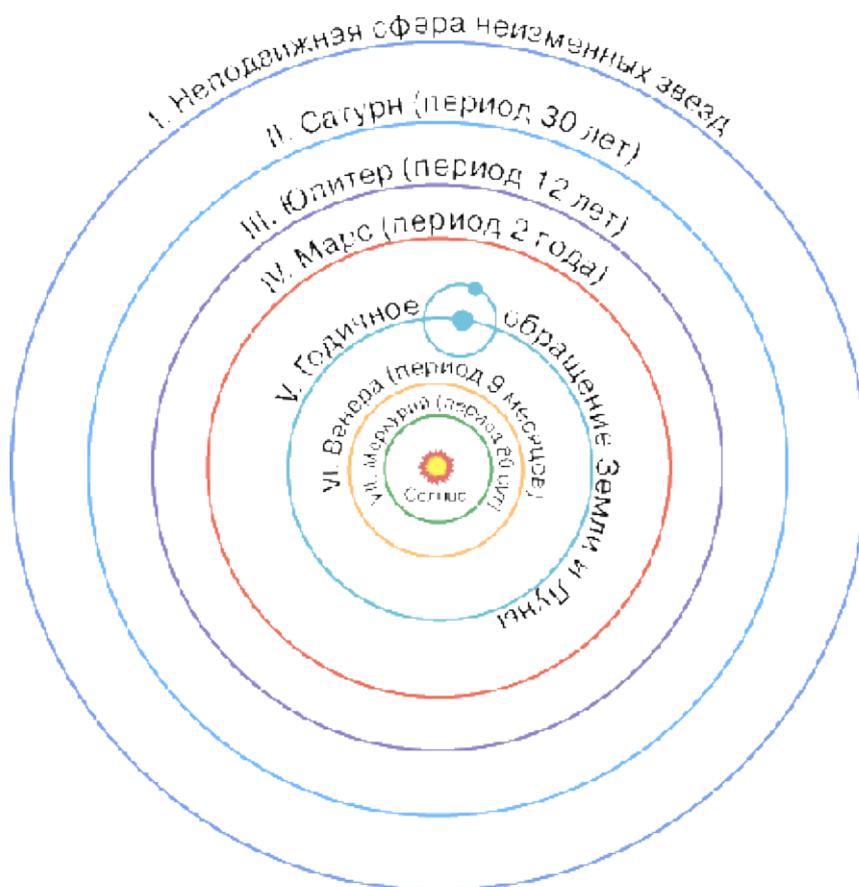
В эпоху Возрождения закладывается фундамент современной науки. Потребности ремесленного производства, навигации и военного дела стимулировали развитие естествознания и техники. Появился ряд революционных открытий и изобретений.

Использование компаса в навигации привело к «великим географическим открытиям», в первую очередь, освоению американского континента и контакту с месоамериканской и андской цивилизациями, гибельному для последних.

Арабы завозят из Китая технологию изготовления пороха и огнестрельное оружие; в Венеции создается артиллерия, требующая баллистических расчетов. Развивается доменное металлургическое производство. Уильям Гильберт (Англия) описывает электрические и магнитные явления.

В 1436 г. Иоганн Гуттенберг собрал печатный станок. Вместо манускриптов появились первые печатные книги, которые назывались «инкунабулы» (лат. «incunabula» - «колыбель»). Это изобретение резко повысило доступность и распространенность книг: в XV в. ок. 30000 книг, а в XVI в. – 270000.

Николай Коперник математически обосновывает гелиоцентрическую систему мироздания; телескоп, сконструированный Галилео Галилеем, позволяет сделать астрономические открытия, которые подтверждают истинность коперниковских построений и даже догадок Джордано Бруно о бесконечности вселенной и неисчислимости миров.

Естественнонаучный подход распространяется и на человека. На основе анатомических исследований испанец Мигель Сервет открыл систему кровообращения. Швейцарский ученый Парацельс сделал вывод о том, что физиологические процессы в организме человека аналогичны химическим процессам в неорганической природе. На этой основе была создана теория лекарств.

В целом возрожденческая наука развивается под знаменем борьбы с аристотелизмом – схоластически толкуемым учением Аристотеля. Но при всех своих успехах она тесно связана с магией и «паранаучными» увлечениями, в которых торжествуют нумерологические схемы, заимствованные у античных авторов, каббалистов и исламских суфиев. Устанавливаются соответствия между семью небесными телами, металлами, драгоценными камнями, цветами, растениями, социальными статусами и состояниями. Химия с трудом отделяется от алхимии – поиском «философского камня», который мог бы превратить любое вещество в золото и обеспечить полное омоложение человеческого организма. Астрономия существует в симбиозе с астрологией. Медицина насквозь пропитана чародейством и колдовством. Массовый характер приобретает увлечение некромантией (гаданием на трупах) и некромагией, физиогномикой и хиромантией.

Деятели искусства сходятся с учеными-гуманистами и утрачивают характерную для средневековья цеховую замкнутость. В художнике и его произведении начинают ценить не верность канону, а творческую индивидуальность. Вместо идеала святости появляется новое сакральное состояние – героический энтузиазм (так называется одна из книг Дж. Бруно). Это состояние страстной одержимости, общее для мыслителей и художников, когда в них и через них действует Божественная природа. Ученый, познающий природу, и художник, воспроизводящий ее в образах, ближе к Богу, чем любой другой из людей. Они – демонические существа, в античном, а не в средневековом понимании этого слова. По силе и разносторонности дарования, по всепоглощающей увлеченности творчеством такие титаны Возрождения, как Рафаэль Санти, Микеланжело Буонаротти и особенно Леонардо да Винчи, не укладываются в обычные человеческие масштабы. В них, казалось бы, совмещается несовместимое: творческий порыв и математический расчет.

Научные знания о человеке и природе используются не только для того, чтобы поставить их под контроль, но и для достоверного воспроизведения их в художественных произведениях. Живопись и скульптура, опираясь на анатомию, возвращаются к изображению обнаженного человеческого тела. Тело делилось на участки и тщательно измерялось. Некоторые великие мастера с этой целью анатомируют трупы. Поскольку Ренессанс характеризуется антропоцентризмом, скульптура и живопись, изображающие человека, приобретают особое значение. Сама архитектура становится *антропоморфной*, т.е. воспроизводящей человеческие пропорции.

Наиболее весомы художественные достижения южного (в первую очередь, итальянского) Возрождения. Родоначальником ренессансной архитектуры считается флорентинец Филиппо Брунеллески, который разработал византийскую конструкцию храма *крестово-купольного* типа и создал городской дворец – *палаццо*. Эти конструкции являются своеобразным отрицанием готики.

В храме используется античная ордерная система: греческие колонны соединяются с римскими полуциркульными арками. В центре над

средокрестием возводится высокий *купол* на цилиндрическом основании – *барабане*.

Над куполом надстроена цилиндрическая или многогранная башенка – *фонарь*:

В типовых возрожденческих храмах сооружается 5 куполов: большой купол, как и в Византии, символизирует Иисуса Христа, четыре малых купола – евангелистов. В храмах и других зданиях используется ритмическое членение фасада в горизонтальной плоскости *карнизами* и *поясами*, в вертикальной – *пилястрами* (декоративными прямоугольными столбами). Кроме того, для подчеркивания симметрии на фасаде применяется *руст* или *рустика* (каменная кладка с подчеркиванием швов).

Архитектура характеризуется пафосом гармонии, симметрии, ясности, покоя и человечности.

Шедеврами архитектурного являются собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции (Брунеллески), церковь св. Петра в Риме (Браманте, Микеланжело) – символ католицизма (до 1990 г. самый крупный христианский храм в мире);

палаццо Руччелай во Флоренции (Леон Батиста Альберти) и др.

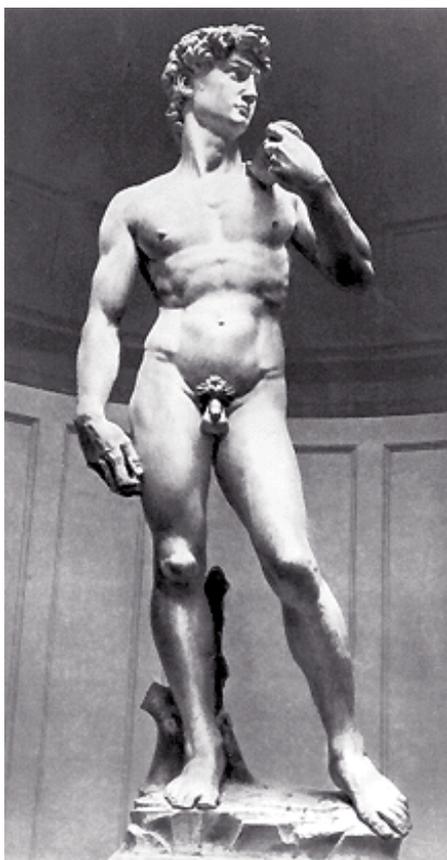
Архитектурная практика соединяется с теоретическими исследованиями. В 1530 г. учреждается Витрувианская Академия; создаются капитальные труды Дж. Виньоли «Правила пяти архитектурных ордеров» и А. Палладио «Четыре книги по архитектуре».

В **ваянии** для декора зданий используются львиные головы, «пути» (обнаженные младенцы), венки из цветов и плодов, листья аканфа и пр. Осуществляется переход от преобладания рельефов к круглой скульптуре (что символизирует освобождение от подчинения архитектуре), активно развивается жанр *портрета*. Характерно стремление к гармонии внутреннего совершенства и телесной красоты. Статуя Донателло Ди Баджио «Давид» - первый возврат к обнаженной натуре после средневековья.

Обрами высокого мастерства являются конная статуя кондотьера Гаттамелаты, созданная Донателло;

статуя Давида во Флоренции работы Микеланджело Буонаротти и др.

Особенно существенные изменения произошли в **живописи**. Суть этих изменений – утрата тесной связи со словом, которая была характерна для средневековья, и, соответственно, движение к чистой изобразительности. Художник должен изображать только то, что видимо, а не «рассказывать» о невидимых сущностях. Постепенно складываются и обретают популярность новые жанры: портрет, пейзаж и натюрморт. Появление пейзажа связано с изменением отношения к природе в позднем средневековье. Н. Элиас описывает это изменение так: «Вместе с плотной сетью дорог, вместе с исчезновением разбойников и хищных зверей, вместе с превращением лесов и полей (перестающих быть местом, где происходит игра необузданных страстей, местом дикой охоты на людей и зверей, дикого наслаждения и столь же дикого страха) в пространство мирной деятельности, моделируемое производством благ, торговлей и коммуникацией, «замиренная» природа иначе видится «замирненным» человеком. Подавление аффектов ведет к росту значения глаза как органа, служащего источником наслаждения. Природа становится предметом эстетического созерцания для людей – вернее, для горожан, уже не связанных с полями и лесами в своей повседневной жизни. Природа делается для них местом отдыха, а сами они становятся чувствительнее, видят ее более дифференцированно, чем те люди, для которых она была фоном для игры необузданных страстей и полем опасности. Теперь они наслаждаются цветами и линиями, им открывается то, что обычно называется красотой природы; их чувствам становятся доступны оттенки цвета и фигуры облаков, игра света на листьях деревьев»⁸. Кисть

⁸ Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 2. С. 297

живописца и человеческий глаз, вступая в творческий диалог друг с другом, превращают природу в носительницу красоты и совершенства.

Ренессансная живопись отличается двумя завоеваниями, делающими картину «окном в мир»: а) использованием принципа *прямой перспективы*, согласно которому параллельные линии сходятся к горизонту, а точка схождения указывает на главную идею картины; перспективное изображение пространства строится в соответствии с процессом зрения и математически рассчитано; б) эффекта *объемности* изображения за счет светотени. Первым отдельные перспективные приемы начал применять падуанский мастер Джотто ди Бондоне еще в XIV в. в фресках капеллы Скровеньи.

Картина «Вознесение ап. Иоанна»

Фреска «Поцелуй Иуды»

Открытию законов прямой линейной перспективы способствовало развитие гравюры по дереву. Мазаччо изобрел приемы воздушной перспективы – изменения четкости и цвета предметов в зависимости от расстояния. В XV-XVI вв. перспективные приемы были доведены до

совершенства. Леонардо да Винчи в фреске «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария дель Грацие в Милане нашел такое перспективное решение, как будто Христос и апостолы сидят здесь и теперь. То же относится к фрескам Рафаэля «Афинская Академия» и «Изгнание Элиодора из храма» в Ватикане.

Использование перспективы делает живопись пространственным искусством в строжайшем смысле термина. Пространство начинает господствовать над расположенными в нем телами. Существует версия, что утверждению перспективы способствовал отказ от геоцентрической системы Аристотеля-Птолемея. Многие историки культуры полагают, что этот принцип является выражением нарастающего субъективизма и индивидуализма. Точка зрения художника становится неотъемлемым элементом произведения.

Сакральные сюжеты в эту эпоху вызывают к себе более свободное отношение. Начиная с Филиппо Липпи, художники изображают в виде Мадонны своих возлюбленных. Сандро Боттичелли дает образцы соединения чувственной красоты с возвышенной одухотворенностью («Весна», «Рождение Венеры»). Высокое Возрождение (Рафаэль, Леонардо, Тициан) воплощают в зримых формах идеал «универсального человека», совершенного духовно и физически. Пейзаж и архитектурный фон в их картинах составляют единое целое с человеческими образами, способствуют раскрытию внутренних качеств. Глубокий символизм сочетается с телесной достоверностью изображений.

Микеланжело Буонаротти «Святое семейство»

Рафаэль Санти «Мадонна Констабиле»

Тициан «Мадонна с младенцем»

Нидерландские художники изобрели технику масляной живописи. Питер Брейгель-старший выступил новатором в пейзажной и жанровой живописи.

Художественная литература Ренессанса отличается необыкновенной пышностью и богатством форм. В лирике на передний план выходит сонет (Ф. Петрарка «Сонеты к Лауре», У. Шекспир, Микеланжело). Прозаические

шедевры, типа «Декамерона» Боккаччо, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Дон-Кихота» Сервантеса, напоминают яркие калейдоскопы.

Появляется светская **музыка**: мадригалы, шансоны, романсы; создаются домашние ансамбли. Совершенно самостоятельным видом искусства становится театр. Трагедии и комедии Шекспира («Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Отелло»; «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь» и др.) не сходят с театральных подмостков и по сей день.

Тема 2. КЛАССИЦИЗМ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Общая характеристика классицизма.

В начале XVII в. во Франции из Ренессанса вырастает во многом оппозиционное барокко культурное течение классицизма. Социальной почвой этого течения является французский королевский двор (в особенности Людовика XIV). Классицизм пользовался влиянием в Германии, Англии и других странах Европы вплоть до первой половины XIX в. Французский язык и манеры королевского двора на долгие годы стали достоянием практически всех европейских светских кругов. От Возрождения это течение унаследовало увлечение греко-римской классикой, от нее и получило свое название. Другой мотив, звучащий в названии, указывает на связь культуры с высшим слоем социальной иерархии⁹.

Классицизм – это культура абсолютизма, неограниченной монархической власти. Эта власть способствовала объединению нации и развитию национального языка. Светские мотивы в классицизме преобладают над религиозными, хотя отнюдь не исключают их. Общий пафос – преклонение перед незыблемостью государства, подчинение человеческих страстей и поступков строгим рассудочным правилам, подобное подчинению граждан монарху. Мироззрение классицизма опирается на рационалистическую философию Рене Декарта, согласно которой ясность и отчетливость идей служит критерием их истинности. Его утверждению способствовала система классического, или гуманитарного образования: лицеи во Франции, грамматические школы в Англии, гимназии в России и т.п. Стержнем образовательного процесса становятся занятия, направленные на развитие высших способностей человека, ума и воли (*humaniora* эпохи Возрождения). Большую часть учебного времени занимали латынь и греческий, кроме того, преподавались основы геометрии, общие сведения об устройстве Вселенной, правила поведения и светских приличий.

Требованиям правильности подчинено не только поведение придворных, но и искусство. Его задачи предельно сближены с нравственными: художественное произведение должно восхвалять добродетели и бичевать пороки. Ценность произведения определяется его логической стройностью, ясностью, упорядоченностью композиции и т.п. Следование обязательным нормам контролировалось государственными органами – *академиями*. В 1635 г. учреждена Французская Академия, которая разработала нормативный словарь, грамматику, основы красноречия и поэтики. Вслед за нею открыты Академия живописи и скульптуры (1648) и Академия танца (1661). В 1671 г. создана Королевская академия архитектуры для выработки «вечных идеальных законов красоты».

2. Литература и театр

⁹ *Classicus* в Древнем Риме – представитель первого, высшего класса

Первым художественным продуктом классицизма считается ода французского придворного поэта Франсуа Малерба, посвященная жене короля Генриха IV Марии Медичи, «Королеве по поводу ее благополучного прибытия во Францию» (1600). Никола Буало в стихотворном трактате описал начало эры классицизма так:

Но вот пришел Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всем угодный музам,
Велел гармонии к ногам рассудка пасть...
Очистив наш язык от грубости и скверны,
Он вкус образовал взыскательный и верный.

В дальнейшем ода становится образцом высокого поэтического жанра, а басня – низкого. Своего апогея поэзия классицизма достигает в творчестве И.В. Гете и Ф. Шиллера (так называемый «веймарский классицизм»).

Ведущий вид искусства – *театр*, специфическая школа жизни. В соответствии с произвольно толкуемой «Поэтикой» Аристотеля, театральная постановка подчинена правилам «трех единств»: времени (24 часа), места и действия. Со временем к ним добавилось и четвертое единство – языка. Все действующие лица – от короля до уличной девки – говорят на сцене одинаковым литературным языком. Но в остальном жанр трагедии, предназначенный изображать возвышенные стороны жизни, строго отделяется от комедии, которая должна высмеивать ее низменные стороны. Совершенно не допустимо то, что делал Шекспир: перемежать сцены высокого героизма площадной непристойностью. Чтобы усилить воспитательный эффект, в трагедиях и комедиях классицизма выведены односторонние характеры, в которых преобладает одна страсть и одно качество: у аристократов – героизм, буржуа – скупость, священников – ханжество, слуг – плутовство.

Имена героев, обычно значащие, раскрывают основную черту характера. Самые выдающиеся сочинители трагедий – Пьер Корнель (автор героических трагедий «Сид», «Смерть Помпея», «Отон», «Аттила» и др.) и Жан Расин («Федра»), комедиограф – Жан Баттист Мольер («Мещанин во дворянстве», «Скупой», «Тартюф» и др.).

3. Скульптура и живопись

В скульптуре и живописи принято строгое соблюдение пропорций и прямой перспективы, от чего они производят впечатление холодности, даже если изображают драматические события. Самый почитаемый французский скульптор – Ф. Жирардон; итальянский – А. Канова. Среди живописцев наиболее известны Никола Пуссен – создатель «героического пейзажа» как изображения облагороженной, идеализированной природы и Клод Лоррен.

Н. Пуссен. Идеальный пейзаж

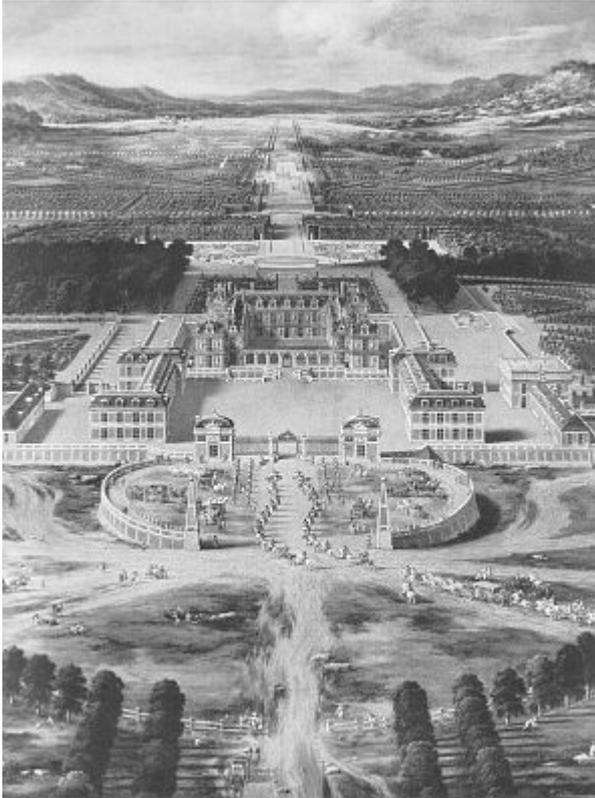

К. Лоррен. Пейзаж с нимфой Эгерией и царем Нумой

Условным правилам подчинена даже цветовая гамма. Предметы ближнего плана изображаются обычно в коричневом цвете, среднего – зеленом, дальнего – голубом. Рисунок безусловно преобладает над цветом.

4. Архитектура и другие виды искусства

Архитектурным центром французского классицизма выступает королевская резиденция в Версале, близ Парижа – художественный символ абсолютной власти.

Корифеями архитектуры считаются французы Ф. Мансар, оставивший свое имя в названии мансард – чердачных этажей, и Ж.А. Габриэль, немец Л. фон Клейнц и др.

Архитектор Ж. Ардуэн-Мансар. Версальский дворец.

Архитектор Л. фон Клейнце – Пропилеи в Мюнхене

Основные отличительные признаки стиля абсолютная симметрия, преобладание правильных геометрических форм и прямых линий греческих храмов. В классицизме сложился «*большой ордер*», включавший в себя элементы всех остальных ордеров.

Французское парковое искусство представляло собой подчиненную строгим геометрическим правилам природу: прямые, как струны, аллеи, аккуратно подстриженные кусты и деревья, растущие к тому же на одинаковом расстоянии друг от друга. В общем – торжество порядка и гармонии.

В музыке классицизма самые выдающиеся фигуры – Й. Гайдн, В.А. Моцарт (оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и др.), Л. ван Бетховен. Венская школа инструментальной музыки достигает непревзойденного в дальнейшем совершенства.

Закат классицизма характеризовался разработкой избитых художественных сюжетов. Реалист У. Теккерей иронизировал по поводу того, что «джентльменский набор» классицизма ограничен Орестом, которого преследуют все разновидности фурий, сотнями маленьких Ромулов, сосущими волчицу, Гекторами и Андромахами, сплетенными в объятиях.

Неоклассицизм, возникновение которого в XVIII в. связывают с реакцией на излишества барокко и рококо, продолжал оказывать влияние на европейское искусство вплоть до первой половины XX в.

Литература

Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М.: наука, 1978

Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1990

Брагина Л.М. Гуманизм и предреформационные идеи во Флоренции в конце XV века// Культура эпохи Возрождения и Реформация. М.: Наука, 1981, С. 49-61

Горфункель А.Х. Гуманизм-Реформация-контрреформация// Культура эпохи Возрождения и Реформация. М.: Наука, 1981.С. 7-19

Купец. Гуманист. Придворный: Нравственные идеалы эпохи Возрождения// Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. М.: Юрист, 1996. С. 353-568

Лонги Р. Пространство у Джотто// От Чимабуэ до Моранди. М.: Радуга, 1984. С. 24-28

Лонги Р. Пьеро делла Франческа// От Чимабуэ до Моранди. М.: Радуга, 1984. С. 41-112

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Искусство, 1978

Ревуненкова Н.В. Идеи гуманизма в трактовке Жана Кальвина// Культура эпохи Возрождения и Реформация. М.: Наука, 1981. С. 178-187

Ролова А.Д. Флорентийская академия XVI века и позднее Возрождение// Культура эпохи Возрождения и Реформация. М.: Наука, 1981, С. 103-109

Соловьев Э. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М.: Мол. гвардия, 1984

Стам С.М. Гуманизм и церковно-реформационная идеология// Культура эпохи Возрождения и Реформация. М.: Наука, 1981. С. 29-39