

Западно-европейская культура нового времени (конец XVI – начало XX в.)

План:

- 1. Особенности развития западноевропейской культуры нового времени.**
- 2. Основные художественные стили.**

Материальная культура

- ▶ Переход от ремесленного хозяйства к мануфактуре,.
- ▶ Зарождение новых капиталистических отношений, в частности арендных отношений, возникновение фермерство.
- ▶ Технико-экономические сдвиги:
 - 1) освоение доменного процесса с использованием каменного угля;
 - 2) применение прокатных механизмов и создание управляемого людьми механизированного производства (*механическая прялка и механический ткацкий станок в Англии*); парового двигателя, *электромагнитного телеграфа и скоропечатных полиграфических машин, рельсового транспорта, освоением новых видов сырья и источников энергии (газа, нефтяных продуктов) и др.*);

- 3) перестройка городов в соответствии с потребностями промышленности, транспорта, ростом населения: *узкие запутанные проезды заменялись на геометрически строгую сеть улиц и проспектов*; появился новый тип сооружений из металла и стекла.
- развитие товарно-денежного хозяйства;
- переход в рыночную систему хозяйствования (*товарные биржи, государственные банки*);
- появление мирового рынка и создание внешнеторговых компаний;
- изменения в предметной среде (*особняки, виллы, и пр. строились в соответствии с требованиями новых архитектурных стилей (барокко, классицизм, неоклассицизм, модерн)*).

Социально-политические отношения

- ▶ Формирование новой социальной структуры общества:
буржуазия, наемные рабочие.
- ▶ Завершение оформления абсолютной монархии:
 - сосредоточение законодательной и исполнительной власти исключительно в руках монарха,
 - прекращение деятельности сословных представительных органов;
 - для управления страной был создан мощный и разветвленный бюрократический аппарат чиновников;
 - сформированы постоянная армия и полиция,
 - появление придворного этикета при королевских дворах.

- **Вторая половина XVIII в. - «просвещенный абсолютизм»:**
 - уничтожение инквизиции,
 - секуляризация церковного имущества, закрытие монастырей;
 - подъем уровня народного образования,
 - введение свободы совести,
 - личная образованность королей (*воспитание в духе идей гуманизма и Просвещения, знание иностранных языков, чтение классической литературы, покровительство искусствам, представление о пользе наук и образовании народа*).
 - С XVII в. на смену латыни пришел французский язык, как язык королевских дворов, дипломатов, международных договоров, научных дискуссий.

- ▶ Завершение создания национальных государств.
- ▶ Войны и революции.
- ▶ Активная колониальная политика.
- ▶ В XIX в. на смену феодально-абсолютистским режимам приходят различные формы монархий и парламентских республик. Наиболее характерные для XIX в. политические системы – конституционная ограниченная монархия и демократическая республика – разновидности парламентского государства.
- ▶ Либерализм становится ведущим политическим формообразованием.
- ▶ Создаются политические партии, формируется многопартийная система.

Духовная культура

- **Мировоззрение и миропонимание:**
 - крушение идеи Бога и постепенное Его устранение из мира.
 - Стремительное движение к атеизму.
 - Действующий в мире Бог заменяется занявшим Его место Человеком.
 - Идеи Просвещения.
 - Идеи позитивизма.
 - Идеи либерализма.
 - Социалистические и коммунистические теории XVII-XIX вв.

- **РАЦИОНАЛИЗМ** (от лат. *rationalis* - разумный, *ratio* - разум) – метод мышления, основу которого составляет вера в неограниченную силу человеческого познания, которое в той или иной степени духовно властвует над всем существующим.
- **Научное знание согласно рационализму достижимо только посредством разума.**

Просвещение

- Идейное течение конца XVII - начала XIX вв.

Просвещение

- **Отличительная черта:**
стремление переустройства всех общественных отношений на началах разума, равенства, «вечной справедливости».
- **Главные средства:**
 - борьба за политическое равноправие,
 - распространение знаний и совершенствование нравов,
 - установление «царства разума» на земле,
 - морально-политическое и эстетическое воспитание.

Представители европейского Просвещения

Франция – Вольтер, Монтескье,
Кондильяк, Гольбах, Дидро, Руссо,
Дюбо, Вольтер, Даламбер,
Гельвеций.

Англия – Локк, Шефстбери,
Хатчесон, Берк, Мандевиль, Юм.

Германия – Лессинг, Гердер,
Баумгартен, Винкельман, Кант.

Модель культурного человека

Основные черты: разделения труда;

- образованность;

- специализация в какой-то области знаний, что отражало процесс разделения труда;

- «Гомо фабер».

Художественная культура

- Художественные стили:
 - барокко;
 - классицизм;
 - сентиментализм;
 - романтизм;
 - реализм;
 - натурализм;
 - импрессионизм;
 - постимпрессионизм;
 - СИМВОЛИЗМ.

Барокко

- **БАРОККО** (итал. *barocco* - причудливый, странный, вычурный) - художественный стиль конца XVI - сер. XVIII вв.
- **Возник** в Италии, затем распространился в других странах Европы и Америке.
- **Характерные черты:**
 - динамика;
 - контрастность;
 - слияние реальности и иллюзии, образующих торжественное, грандиозное, пышное, патетически – приподнятое единство.

Представители: в скульптуре (Дж.Л. Бернини в Италии; П. Пюже во Франции), живописи (М. Караваджо в Италии; П.П. Рубенс, Я. Иорданс, Ф. Гальс в Нидерландах; С. Вуэ во Франции), литературе (П. Кальдерон де ла Барка во Франции).

Барокко. Церковь Санта Сусанна (Италия)

Барокко. Дворец Цвингер в Дрездене

Барокко. Версальский дворец (Франция)

Скульптура барокко

- *Лоренце Бернини.*
Алтарная
скульптурная группа
«Экстаз св. Терезы»
(церковь Санта-
Мария дела
Виктория, Рим).

Скульптура барокко

- *Лоренце Бернини.*
Аполлон и Дафна.

Классицизм

Классицизм (от лат. *classicus* - первоклассный, образцовый) - художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре **XVII - нач. XIX вв.**

Возник во Франции.

Основные признаки:

- обращение к античности как идеальному образцу и эстетическому эталону;
- выражение возвышенных героических и нравственных идеалов;
- стремление к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов.

Полное и всестороннее развитие тенденции в архитектуре классицизма XVII столетия получают в грандиозном ансамбле **Версале** (1668-1689). Главными создателями этого самого значительного памятника французского классицизма XVII века были архитекторы **Луи Лево** и **Ардуэн-Мансар**, мастер садово-паркового искусства **Андре Ленотр** (1613-1700) и художник **Лебрэн**, участвовавший в создании интерьеров дворца.

Классицизм в архитектуре

Андреа Палладио. Вилла Ротонда близ
Виченцы

Пантеон (Париж, Франция). Первоначально церковь св. Женевиевы, позже — усыпальница выдающихся людей Франции.

Садово-парковое искусство классицизма

Замечательным образцом садово-паркового искусства классицизма является Версаль – резиденция французских королей, возведенная при Людовике четырнадцатом. Три проспекта, как три луча, стянуты к дворцовому комплексу.

Версальский парк, созданный по проекту А. Ленотра: строгая симметрия аллей и прудов, ряды подстриженных цветников и деревьев, скульптуры античных богов и героев, изваяния царственных особ французского двора.

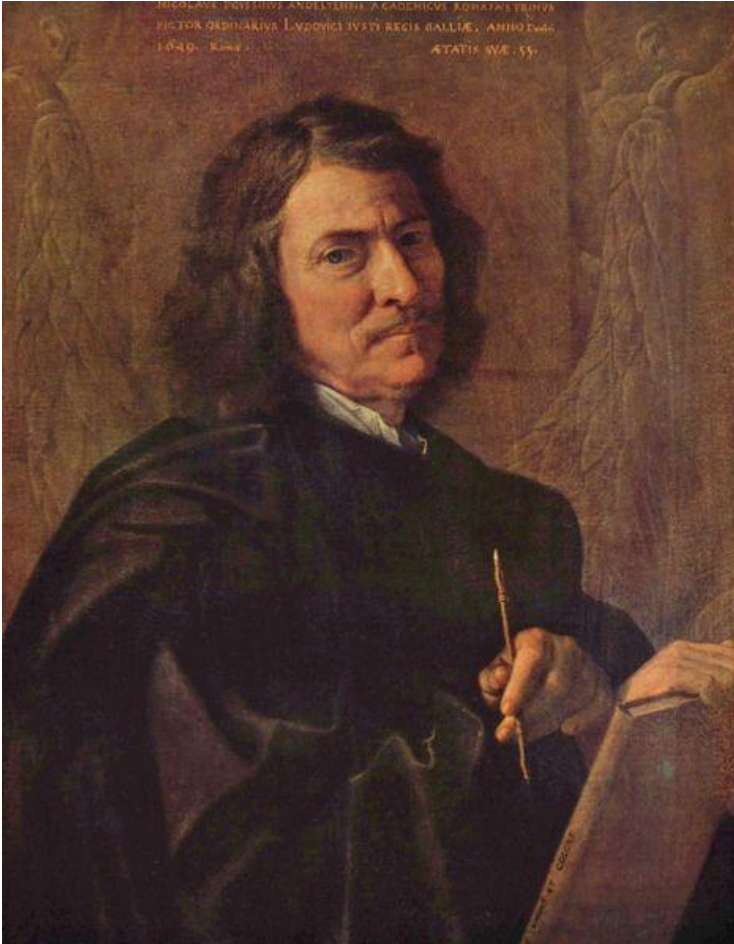

Классицизм в скульптуре

Ж. А. Гудон.
Скульптура Вольтера
(1781)

Классицизм в живописи

Величайшим художником классицизма был французский живописец *Никола Пуссен* (18 век).
«Царство Флоры»

Н. Пуссен.
Аркадские пастухи.

Жак-Луи Давид «Клятва
Горациев» (1784)

*Антонио Канова. «Амур и Психея»
(1787—1793, Париж, Лувр)*

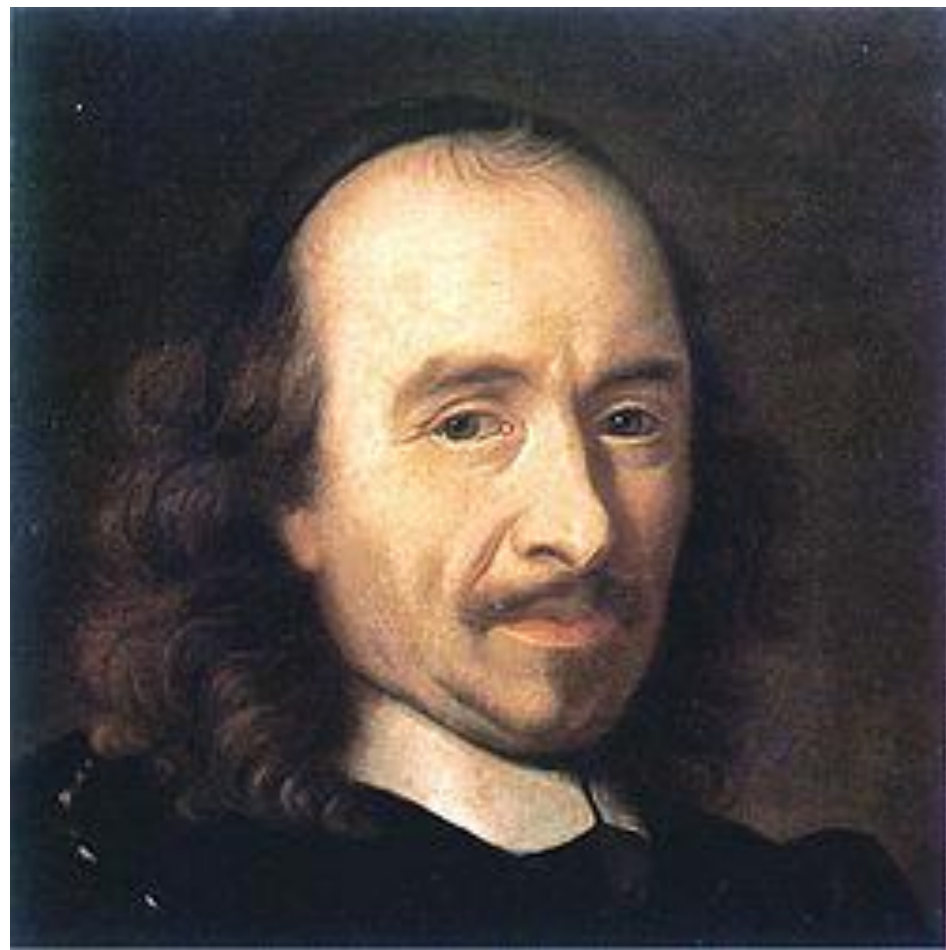
Бертель Торвальдсен.
«Ганимед, кормящий
Зевесова орла» (1817).

Классицизм в литературе

Основателем поэтики классицизма считается француз Франсуа Рабле (1555—1628).

Жан Расин
(1639-1699)

Пьер Корнель
(1606-1684)

► **РОМАНТИЗМ** – (фр. romantisme, от средневекового фр. romant – роман) – направление в искусстве, сформировавшееся в рамках общелитературного течения **на рубеже 18–19 вв. в Германии**. Получил распространение во всех странах Европы и Америки. Наивысший пик романтизма приходится на первую четверть 19 в.

Центр художественной системы романтизма – личность, а его главный конфликт – личности и общества. Решающей предпосылкой развития романтизма стали события Великой французской революции. Появление романтизма связано с антипросветительским движением, причины которого лежат в разочаровании в цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном прогрессе, результатом которого явились новые контрасты и противоречия, нивелировка и духовное опустошение личности.

Основные признаки:

- ▶ Романтики нередко **идеализировали патриархальное общество**, в котором видели царство добра, искренности, порядочности. Поэтизируя прошлое, они **уходили в старинные легенды, народные сказки**. Романтизм получил в каждой культуре свое собственное лицо: у немцев - в мистике; у англичан - в личности, которая будет противопоставлять себя разумному поведению; у французов - в необычных историях. Что объединило все это в одно течение - романтизм?
- ▶ Основной задачей романтизма было **изображение внутреннего мира, душевной жизни**, а это можно было делать и на материале историй, мистики и т.д. Нужно было показать парадокс этой внутренней жизни, ее иррациональность.

Возникновение романтизма в Европе

Эжен Делакруа «Свобода на баррикадах»

Великая французская революция всколыхнула всю Европу: провозглашение республики – вспышка надежд, уверенность в скором приходе «свободы, равенства и братства».

Романтизм в литературе

Романтизм впервые возник в **Германии**, в кругу писателей и философов йенской школы (В. Г. Ваккенродер, Людвиг Тик, Новалис, братья Ф. и А. Шлегели).

Философия романтизма была систематизирована в трудах Ф. Шлегеля и Ф. Шеллинга. В дальнейшем развитии немецкий романтизм отличается интерес к сказочным и мифологическим мотивам, что особенно ярко выразилось в творчестве братьев **Вильгельма и Якоба Гримм**, **Гофмана**. **Гейне**, начиная свое творчество в рамках романтизма, позднее подверг его критическому пересмотру.

Романтизм в музыке

В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь XIX век. Композиторы романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.

Представителями романтизма в музыке являются: в Австрии **Франц Шуберт**; в Германии — **Э. Т. А. Гофман, Карл Вебер, Рихард Вагнер, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман**; в Италии — **Никколо Паганини, Винченцо Беллини, ранний Джузеппе Верди**; во Франции — **Г. Берлиоз, Д. Ф. Обер, Дж. Мейербер**; в Польше **Фредерик Шопен**; в Венгрии **Ференц Лист**.

Реализм

РЕАЛИЗМ (от позднелат. — действительный)

- Возник в XVIII и продолжавшее развиваться в XIX и XXI вв., продолжающий лучшие традиции мирового искусства.
- *В широком смысле: реализм – стремление к более полному, глубокому и всестороннему изображению действительности во всех ее проявлениях.*

Основные признаки:

- *достоверность в воспроизведении действительности, без искажений и приукрашивания;*
- *утверждение эстетической ценности повседневной жизни;*
- *отклик на царящее неблагополучие,*

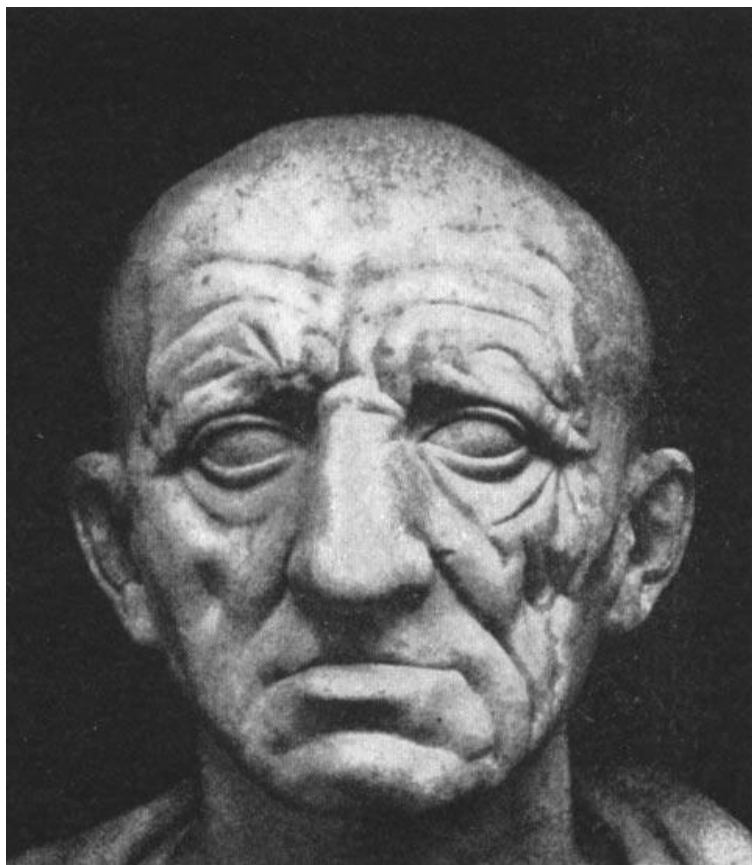
Что же критиковал реализм?

- Антигуманность эксплуататорского строя;
- Бедствия и страдания народа;
- Политика;
- Власть имущих.

Ж. Шанфлёр:

«Что до реализма, я считаю это слово одной из лучших шуток нашей эпохи...Реализм стар как мир, реалисты существовали во все века...».

Например, римский скульптурный портрет.

Римский скульптурный портрет

Реализм в скульптуре

- ***В скульптуре*** — истинная величавость, четко построенные и исполненные сильного драматизма монументы; в скульптуре реализм проявился менее ярко, чем в живописи.

Д. Веласкес
«Завтрак»

Ж. Шарден
Автопортрет с козырьком

Ф. Гойя «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»

Гюстав Курбе

(1819-1877)

**Автопортрет
с черной собакой**

Г. Курбе «Дробильщики камня»

Реализм в литературе:

- О. Бальзак
- Стендаль
- Г. Флобер
- Э. Золя
- Ч. Диккенс
- У. Теккерей

Импрессионизм

- Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* - впечатление) - художественный стиль в европейском искусстве второй половины XIX – начала XX вв.
- **Возник** во Франции после выставки 1874 г., на которой экспонировалась картина художника К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце».
- **Основные признаки:**
 - Стремление передать непосредственное впечатление от окружающей среды живописными средствами (через иллюзию света и воздуха, растворение цвета в свете и воздухе, использование чистых цветов, лишение предмета материальности формы).
 - Жизнерадостность, увлеченность чувственной красотой мира.
- **Представители:** К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро, А. Сислей, Э. Дега и др.

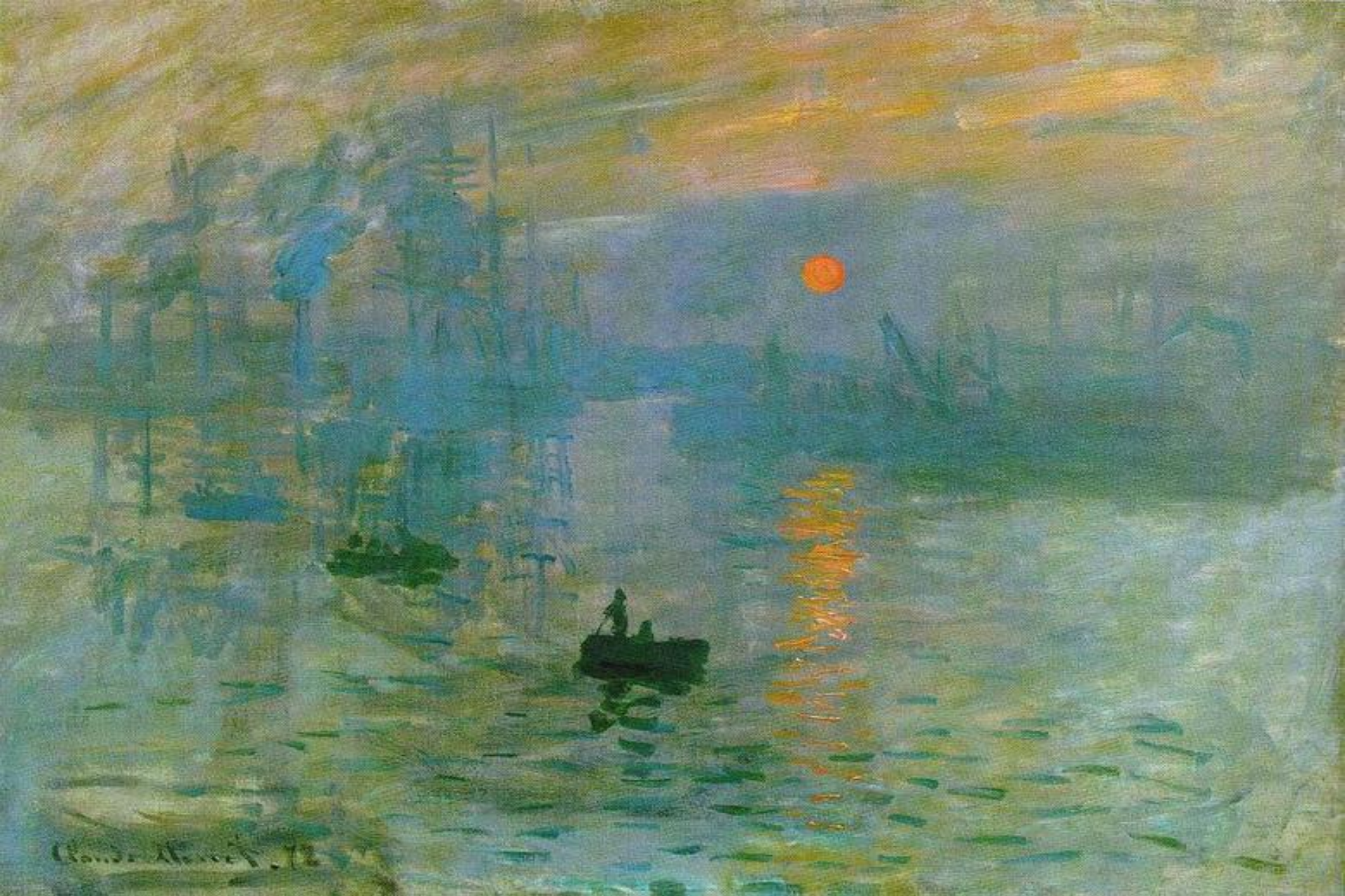

Мане Эдуард (Manet, Edouard) (1832-1883 г.), французский живописец и график, своим искусством предвосхитил возникновение импрессионизма и стал одним из его основоположников. Новаторская живопись Мане подвергалась яростным нападкам критики, считавшей художника бунтарём в искусстве.

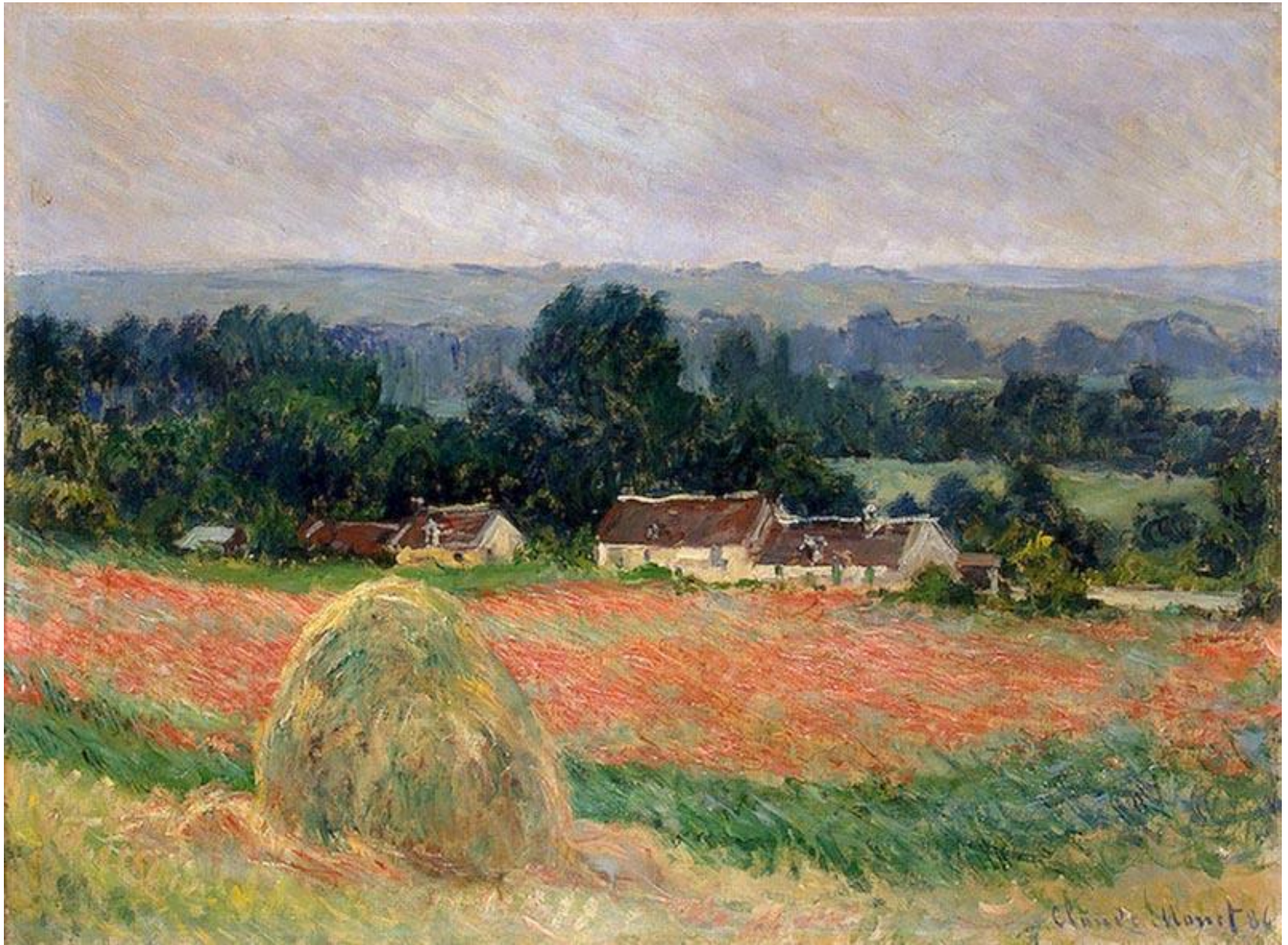
Используя и переосмысливая сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, Мане стремился наполнить их острым современным звучанием, полемически внося в известные классические композиции современного человека ("Завтрак на траве", 1863 г.).

Э. Мане. Музыка в саду Тюльери

**Клод Моне.
Впечатление.**

Клод Моне. Стог сена в Живерни

Огюст Ренуар (1841-1919)

Ренуар создавал особенный мир пленительных женщин и безмятежных детей, радостной природы и прекрасных цветов.

Портрет актрисы Жанны Самари

**Ренуар создал свой
любимый тип
женщины с пухлыми
губами, вздернутым
носиком, непокорной
челкой и неизменной
улыбкой. Этот тип он
повторял во всех
произведениях**

О. Ренуар. Завтрак гребцов

Эдгар Дега

(1834-1917)

Почти все свое дарование Дега посвятил миру театра, главным образом балету. Он изображает мир балета с самых различных точек зрения. Движение стало лейтмотивом его творчества. Его композиции динамичны: построены по диагонали и в глубину.

**С одинаковым
блеском он
передавал и
утомительно-
однообразные
будни танцовщиц
и праздничность
спектаклей
(«Звезда, или
Танцовщица на
сцене»).**

Постимпрессионизм

- **ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ** («пост» значит «после») — чисто французское художественное явление **конца XIX в.:**
- возник параллельно с импрессионизмом и сознательно выступил против него;
- его основная социально-психологическая предпосылка — разобщенность, глубокая жизненная и социальная неудовлетворенность, желание вырваться из прозаического мира мещанской ограниченности, отсюда идея уединенной, отшельнической жизни.
- **Основные признаки:** стремление отобразить более обобщенное выражение своих впечатлений,, создать язык новой образности; отход от натурности в сторону свободно обобщенной трактовки действительности передачи материальности мира, неизменной вечной

Постимпрессионизм в живописи

Для живописи характерна цветовая гармония, эмоциональное звучание красок, композиционная уравновешенность форм, объемов, линий.

Винсент Ван Гог

- Звездная ночь

- Пшеничное поле

Поль Гоген

- Таитянские женщины

Поль Сезанн

- **Большие купальщицы**

СИМВОЛИЗМ

- Символизм (греч. *symbolon* - знак, символ) – художественное явление в европейской культуре конца XIX - нач. XX вв. Термин «символизм» ввел французский поэт Жан Мореас и обосновал его в «Манифесте символизма» (1886).
- **Основные признаки:**
 - таинственность;
 - мистицизм;
 - стремление открыть новые высшие ценности с помощью символов, иносказаний, обобщений;
 - особая ассоциативность.
- **Крупнейшие представители:** писатели П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо, Ж. Мореас (Франция), Р. Рильке (Австрия), С. Георге (Германия), М. Метерлинк, Ж. Роденбах (Бельгия) и др.