

ЭСТЕТИКА

тема: Эстетика средних веков
и эпохи Возрождения

План

1. Особенности средневекового эстетического сознания.
2. Романтический стиль.
  - а) Доминирующий вид искусства (замки, соборы).
3. Готический стиль как выражение религиозного сознания эпохи.
  - а) Особенности готической архитектуры.

Средневековая эстетика

глубоко религиозна, все
основные понятия находят
свое завершение в Боге

Данная эпоха,
включает культуру Западной
Европы, византийскую и
древнерусскую

Эстетика Западной Европы V-XIV вв.

- Раннее средневековье (А.Августин)
- Позднее средневековье (Ф. Аквинский)

Выделяют два основных направления:

философско-богословское

и

искусствоведческое

Уильям
Блейк

«Сотворение
мира»

офорт 1794 г.

Язычество широко распространено на Ближнем Востоке. **Жан Оноре Фрагонар 1752 г.**
«Иеровоам поклоняется идолам»

**«Апостол Павел с
книгой»**

Рембрандт

**изобразил
Апостола Павла**

**неустанным
работником ищущим
истину старцем**

1633г.

Питер Пауль Рубенс «Девкалион и Пирра» 1636 г.
Бросают через голову камни, из которых возникают люди (греч миф.

сын Прометей и дочь Эпиметей и Пандора

**Змей протягивает
Еве плод.**

**Дерево познания
переходит в
женскую фигуру.**

**Микеланджело
Буанарроти.**

**Фрагмент
потолочной
росписи
*Сикстинской
капеллы в
Ватикане*
1508-1512**

**Бог обвиняет Адама,
что он вкусил плода с
Дерева познания добра
и зла.**

**Но тот винит во всем
Еву, которая
послушалась змея.**

**Доминико Цампъери.
«Адам и Ева»
1623-1625**

А.Августин

- прекрасно чувствовал красоту земного, чувственного мира, но в тоже время, будучи христианином понимал, что **зримая красота - это красота божественная**

Он обращает внимание на соотношение **прекрасного и безобразного.**

Красота – отождествляется с формой.

Безобразное – отсутствие духовности, хаотичность, бесчувственность, распад формы.

Форма есть **единство**, учение которое к нему пришло от **неоплатонизма**, на смену увлечению манихейством.

Природа
и ее
творени
е

Манихейство – рел.филос.учение, характеризуется дуализмом в системе «трех времен»

«Первое время» - существование добра и зла, света и тьмы как самостоятельные.

«Второе время» – смешение двух принципов, зло (материя) вторгается в царство света, владыка света порождает жизнь, которая творит первого человека.

«Третье время» – торжество добра над злом, остатки материи лишённые божественного света гибнут в вселенском пожаре.

А.Августин

обращает внимание на этическую
проблему визуального и
аудиовизуального искусства.

(см. сочинение “О музыке”), в котором
развивает учение **о ритме** – одной из
важных эстетических категорий.

Позднее средневековье Ф. Аквинский

Образцом схоластического философствования в XIII в. становятся так называемые **«Сумма»**, где изложение ведется:

- в постановке проблемы; в изложении различных мнений; решение автора; логические доказательства; опровержение возможных возражений.

«Сумма богословия» Ф. Аквинского, отдельные части посвящены вопросам **эстетики.**

Ф. Аквинский признает объективное существование прекрасного, которое доставляет удовольствие своим видом.

Три условия красоты:

- 1) цельность или совершенство,
- 2) пропорция или созвучие,
- 3) ясность, благодаря которой “предметы имеющие блестящий цвет, называются прекрасными” ясность уже существует в самой природе.

“Красота тела человека заключается в том, что у него все пропорционально”, а также красота в соответствии между поведением и **“духа ясностью разума”.**

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

- Сооружения напоминающие постройки Древнего Рима послужили наименованием данного стиля.
- Это же название распространилось и на языки некоторых европейских народов, которые произошли от латинского языка.
- В романском стиле определяющую роль играла архитектура.
- Сооружения (замки и храмы) были строги и лишены каких-либо излишеств.
- Все подчинялось суровой действительности.

Каменные здания в период междоусобиц выполняли роль крепостей.

Сооружения имели массивные стены, узкие окна, высокие башни.

Основными типами зданий являлись рыцарский замок, монастырский ансамбль, храм.

Замки строились на высоких холмах, откосах рек, обносились стеной и рвом и обычно состояли из широких круглых башен с зубчатыми платформами.

Ж.Ж.Руан в «Истории рыцарства» писал, что когда хотели указать на величие какого-то дворянина, то говорили:

«**У него есть башня**», автор также отмечал, что замки наводят на мысль, что людям этой поры **нравилось** все массивное и громадное, что у них не было ни малейшего вкуса к изящному.

В замках все внушало **страх**.

Бастилия
построенная Карлом V в 1370 г.

Миниатюра из
манускрипта

Гийара Демулена
«Библейские
истории»
Франция.
Начало XIVв.

Монастырский собор представлял романскую архитектуру

- ▣ Романские соборы были весьма массивны.
- ▣ В монастырях работали мастера – ремесленники.
- ▣ Стекались многочисленные паломники.

Задача архитектора романского стиля заключалась в создании пространства для молящихся, а не обитель.

(византийская базилика)

Романские храмы предельно простые, но при этом создавали ощущение возвышенного, тяжелого, подавляющего.

Изнутри храмы украшались фресками с наружи рельефами.

**Стены храмов и замков украшались
тканными коврами с изображениями
нерелигиозного содержания.**

**Например собор Святой Богородице в
Байе (XI в.) Франция**

**Изображена сцена завоевание Англии
норманнами.
(70 метров длиной и 50 см. шириной).**

**К памятникам
романского зодчества во
Франции
относят церковь**

**Святого Петра и Святого Павла
в монастыре Клюни (1088-1131) и
др.**

**Романская скульптура
была связана с архитектурой
самостоятельно не существовала
Назначение – украшать, просвещать,
поражать, воспитывать (внушать
религиозные идеи)
Центральная идея – Бог, как грозный
судья вызывающий страх и трепет.
(Картины Апокалипсиса)**

Ханс
Мемлинг

центральная
часть триптиха
«**Страшный
суд**»

1466-1473 гг.

Готический стиль

■ ИСТОРИЯ ТЕРМИНА

- Готическим принято называть памятники архитектуры XII – XV и отчасти XVI вв.
- Термин «ГОТИКА» принадлежит представителям эпохи Возрождения, которые критически относились к культуре данного периода.
- В середине XV века в Италии появляются сочинения, в которых античный стиль противопоставляется, занесенному в Италию варварами.
- «Готический» выступал синонимом слова «варварский» и приписывают итальянскому живописцу - Рафаэлю

Нотр - Дам

Собор Парижской Богоматери

**Начало
строительства
в 1163 г.
строительство
башен
продолжалось до
1245г.
Завершен
в 1345г.**

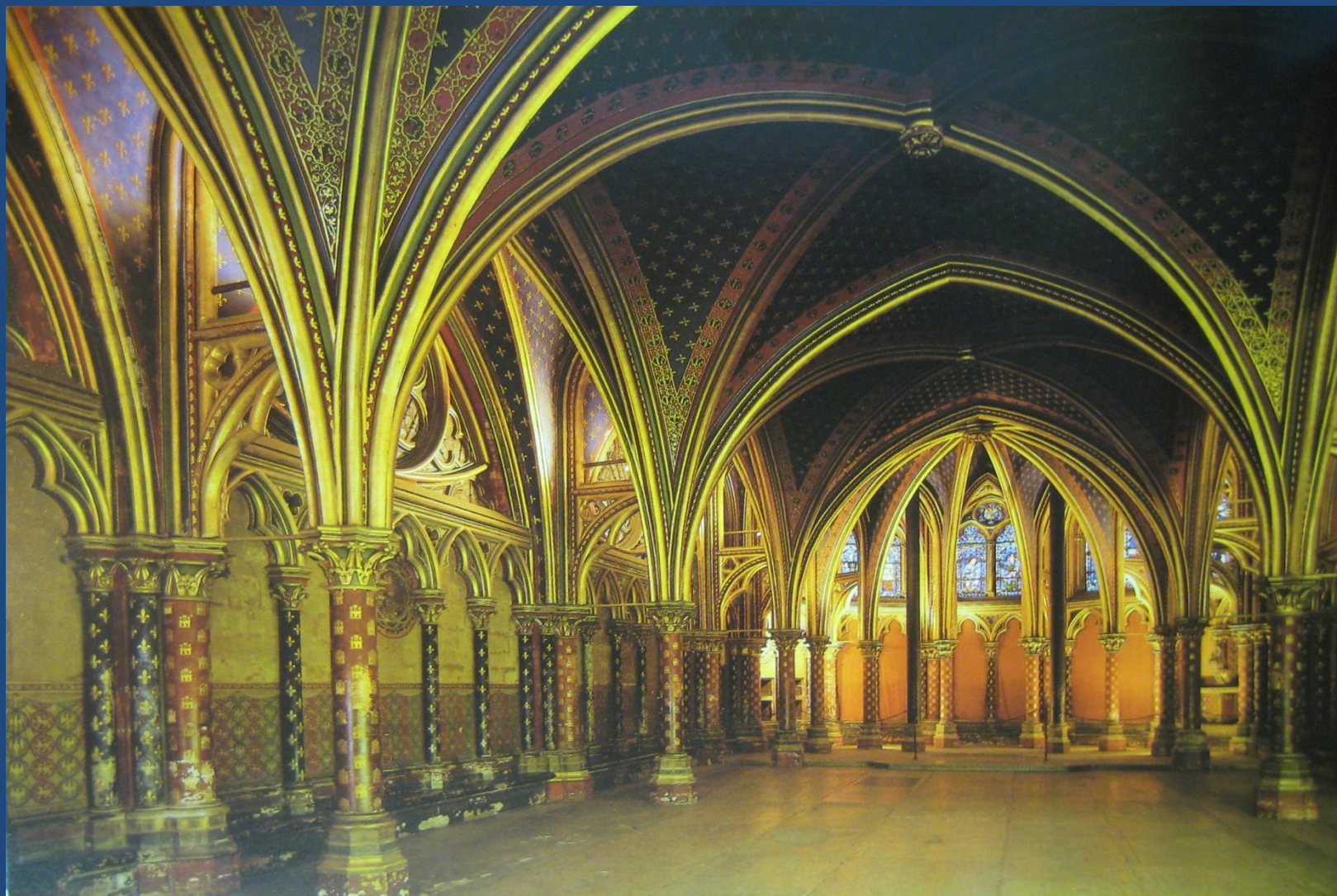
**построен на месте
христианской базилики,
сменивший
древнеримский храм**

Интерьер: расположение фрагментов стекла создают впечатление яркой звезды излучающей свет

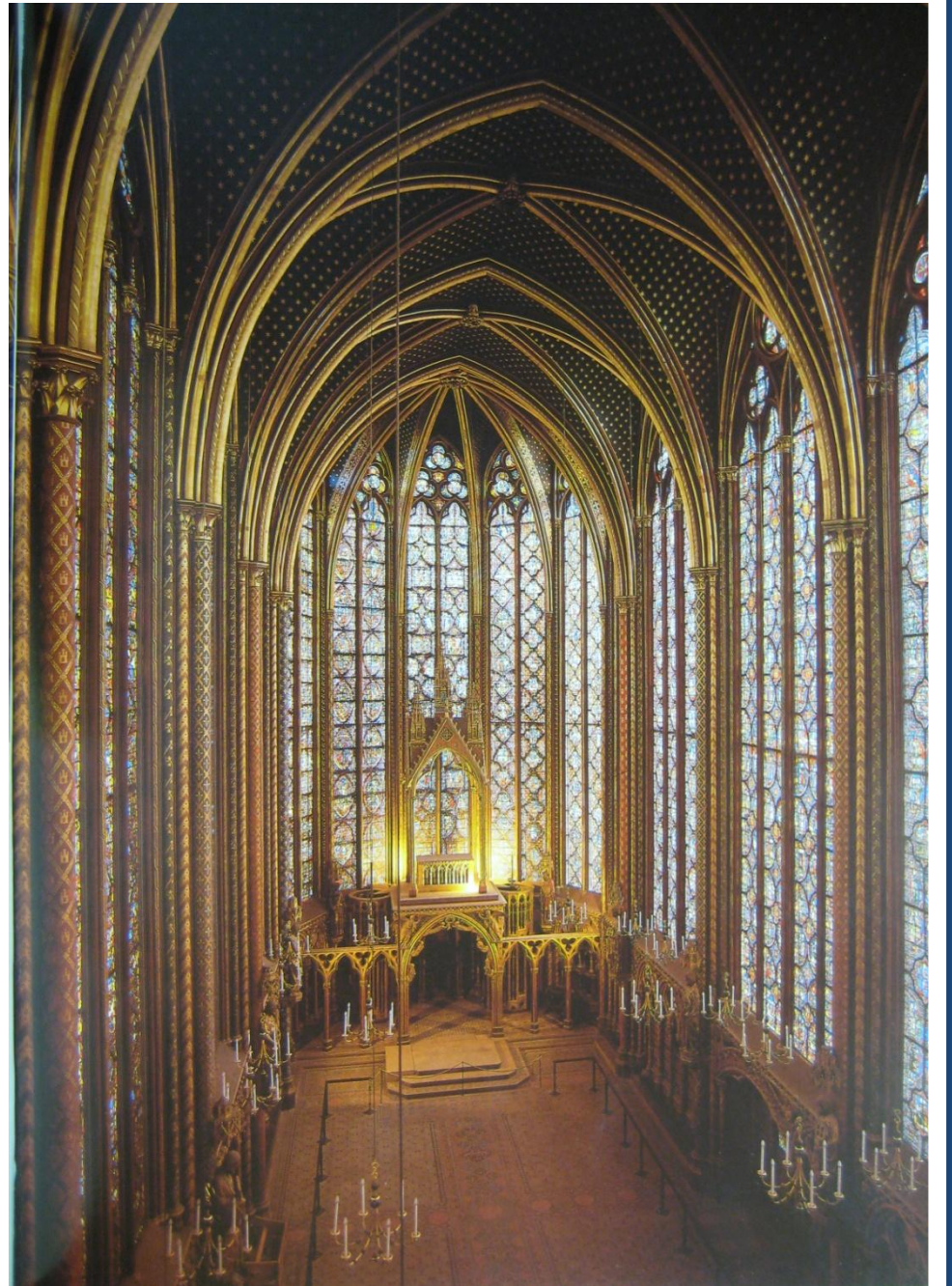

Стрельчатая арка сама по себе не является сущностью готики, а «выдающиеся ребра» поддерживающие свод с целью его прочности

**Сент-Шапель
1248г.**

**жемчужина
готической
архитектуры**

Готику

называли «французским искусством»,
так как зарождается во Франции и
распространяется в дальнейшем по
всей Европе

Критика:

некоторые архитекторы считали, что готический стиль это стиль варварский.

Были разработаны проекты разрушения готических церквей доказывая, что готика во Франции не является национальной (1857г)

См. статью «Готика»: Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Том 14.

Если романский стиль

выражал власть теократии, то готический, оставаясь по духу религиозным наполнялся новым содержанием.

Готический собор – место не только богослужений, но и место театральных представлений, собраний.

Исследователи готики

подчеркивали, что данное искусство создавалось особым настроением – глубокой религиозностью, жаждой высшей свободы, вера в святость страданий.

Для готики характерен культ Богоматери, связанный с культом прекрасной дамы.

Эстетика Возрождения

**Романский и готический стили
предшествовали Возрождению.
Некоторые черты зарождаются в недрах
предшествующего периода.**

Периодизация

**Проторенессанс – XII-XIV.
Раннее Возрождение – XIV-XV.
Высокое Возрождение – XV-XVI.**

Особенности культуры Возрождения

а) Городская культура. Первые поселенцы это мастера своего дела и были более независимы людьми, чем крестьяне. Создаются “новые люди”. Формируются новое отношение к жизни, рождаются великие идеи и великие произведения на элитарном уровне.

.

б) Роль простого товарного производства (чувство хозяина, который сам распоряжается доходом).

в) Особенности расцвета итальянских городов. Не имея ресурсов, города богатели и процветали за счет транзитной торговли.

В центре внимания возрождения стоял человек

Эстетические исследования велись не философами, а практиками искусства – художниками.

Общий исследовательский дух эпохи был связан с их стремлением собрать в одно целое, в один образ всю ту красоту, что растворена в природе, Богом созданном мире. Философской основой был антропологически переработанный неоплотонизм.

Художники Возрождения

не были ни реалистами, ни натуралистами.

Они правдиво воспроизводили жизнь, где наряду с прекрасным и возвышенным присутствуют явления другого порядка.

Осуществляя при воспроизводстве действительности некий отбор тех или иных черт природы, человека, растворенные в стихии универсального.

Северное Возрождение

Источники идей Возрождения – готика и религиозное обновление (очищение души через устремленность к богу).

Для Северного Возрождения характерно отсутствие прямого влияния античного прошлого (только через итальянское влияние).

Реформация формирует новое сознание человека – ответственного за свою судьбу. Отказ от религиозного изображения, обращает внимание на показе обычного человека.
(См. творчество нидерландского художника Ян Ван Эйк «Портрет четы Арнольфини»)

**Краткая сравнительная схема
эстетических категорий, разрабатываемых в
искусстве
Итальянского и Северного Возрождения**

<i>Итальянское Возрождение</i>	<i>Северное Возрождение</i>
Прекрасное	Безобразное
Пропорциональность	Нарушение пропорций
Идеализация	Типизация
Целостность	Раздробленность
Универсальность	Самобытность, уникальность
Логическая организация пространства	Ограниченный пространственный интерьер
Монументальность, героичность	Отблеск красоты в обычном
Сгармонизированность	Экспрессивность