



Караваджо.
Шулеры, 1596,
Музей Кимбелла, Форт Уорт



Веласкес.
Триумф Вакха, 1629
Музей Прадо, Мадрид

Культура и искусство 17 века

Семнадцатый век имел особое значение для формирования национальных культур нового времени. В эту эпоху завершился процесс локализации больших национальных художественных школ, своеобразие которых определялось как условиями исторического развития, так и художественной традицией, сложившейся в каждой стране — Италии, Фландрии, Голландии, Испании, Франции.

Это позволяет рассматривать 17 век как новый этап в истории искусства. Национальное своеобразие не исключало, однако, общих черт. Развивая во многом традиции эпохи Возрождения, художники 17 века значительно расширили круг своих интересов и углубили познавательный диапазон искусства.

По сравнению с эпохой Возрождения искусство 17 века сложнее, противоречивее в содержании и художественных формах. Целостное поэтическое восприятие мира, характерное для Возрождения, разрушается, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Но образ человека остается по-прежнему в центре внимания художника.

Титаны, воспетые в произведениях искусства Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия.

Реальная жизнь раскрывается художниками 17 века в многообразии драматических коллизий и конфликтов, гротескио-сатирических и комедийных ситуаций. В литературе это время расцвета трагедии, комедии (Шекспир, Лопе де Вега, Кальдерон, Корнель, Расин, Мольер).



Рембрандт.
Челн Христа во время бури, 1633,
Музей Изабеллы Гарднер



Вермер.
Вид Делфта, 1658-1660,
Маурицхейс, Гаага

Художественная культура 17 века отражает сложность эпохи, подготовившей победу капиталистического строя в развитых в экономическом отношении странах Европы. Утверждаются революционные завоевания в **Голландии** – первой капиталистической стране Европы. В **Англии** совершается буржуазная революция 1640-1660 годов общеевропейского масштаба. Во **Франции** складывается классический образец абсолютистского государства. Но феодализм был еще прочен.

Испания, бывшая в 16 столетии сильнейшей державой мира, превратилась в одно из отсталых реакционных государств Европы.

В **Италии и Германии** при сохранении феодальной раздробленности формируется мелкoderжавный княжеский; деспотизм. Даже в **Англии** буржуазия делится властью с земельной аристократией.

В борьбе за прогрессивный путь развития европейских государств важную роль играли **народные движения**. Протест народных масс против абсолютистского гнета и хищничества эпохи первоначального накопления составлял основное содержание общественной жизни 17 века. Развитие культуры в той или иной степени испытывало ее воздействие. Выступления передовых мыслителей против феодализма были связаны с **критикой католической церкви**, вновь усиливающей свое влияние.

В то же время общий подъем экономики в передовых странах Европы, расцвет мануфактуры, торговли создали почву для **прогресса точных и естественных наук**.

Великие открытия Галилея, Кеплера, Ньютона, Лейбница, Декарта в математике, астрономии, физике, философии способствовали утверждению материалистических идей (Бэкон, Гоббс, Локк, Спиноза), расширению и углублению представлений о природе и вселенной.

В то время как для ученых эпохи Возрождения установление закономерностей явлений основывалось на опытном наблюдении единичного и индивидуального, мыслители 17 века исходили в своих научных теориях из целостных систем и взглядов на мир. В творчестве художников также утверждается более **целостное и глубокое восприятие действительности**. Получает новое истолкование **понятие синтеза искусств**. Здания органически включаются в пространство улицы, площади, парка. Скульптура становится динамичной. Декоративная живопись пространственно-перспективными эффектами дополняет то, что заложено в архитектурном интерьере. Стремление к широкому показу действительности привело в 17 столетии к **многообразию жанровых форм**.

Жанры и стили

- В изобразительном искусстве наряду с традиционными мифологическими и библейскими жанрами самостоятельное место завоевывают светские: **бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт.**
- Сложные взаимоотношения и борьба социальных сил порождают и разнообразие художественно-идейных течений. В отличие от предшествующих исторических периодов, когда искусство развивалось в рамках однородных больших стилей (романский стиль, готика, Возрождение), 17 век характеризуют два больших стиля — **барокко и классицизм**, элементы которых ярко выражены в архитектуре и в новом понимании синтеза искусств. Искусство барокко раскрывает сущность жизни в движении и борьбе случайных изменчивых стихийных сил. В крайних проявлениях искусство барокко приходит к иррационализму, к мистике, воздействует на воображение и чувство зрителя драматическим напряжением, экспрессией форм. События трактуются в грандиозном плане, художники предпочитают изображать сцены мучений, экстазов или панегирики подвигам, триумфам.

Барокко и классицизм

- В основе искусства классицизма лежит **рациональное начало**. Прекрасным с точки зрения классицизма является лишь то, что упорядочено, разумно, гармонично. Герои классицизма подчиняют свои чувства контролю разума, они сдержанны и величавы. Теория классицизма обосновывает разделение на высокие и низкие жанры. В искусстве классицизма единство достигается путем соединения и соответствия всех частей целого, сохраняющих, однако, самостоятельное значение.
- И для барокко и для классицизма характерно **стремление к обобщению**, но мастера барокко тяготеют к динамичным массам, к сложным, обширным ансамблям. Часто черты этих двух больших стилей переплетаются в искусстве одной страны и даже в творчестве одного и того же художника, порождая в нем противоречия.

Реалистическое направление

- Наряду с барокко и классицизмом в изобразительном искусстве возникает более непосредственное мощное реалистическое отражение жизни, свободное от стилевых элементов.
- Реалистическое направление является важной вехой в эволюции западноевропейского искусства. Его проявления необычайно разнообразны и ярки, как в различных национальных школах, так и у отдельных мастеров.
- 17 веку принадлежат величайшие мастера реализма — Караваджо, Веласкес, Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.
- В 17 столетии на первое место выступают те национальные школы, в искусстве которых были достигнуты высшие творческие результаты. Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Франция быстро становятся влиятельными художественными центрами.
- В других европейских странах — Англии, Германии, Австрии, Чехии, Польше, Дании художественная культура сохраняет отпечаток локальных свойств и взаимосвязи с традицией предшествующих эпох.