Эпоха Просвещения

Просвещение - Период европейской истории между двумя революциями: английской (1688—1689) и Великой французской революцией (1789—1795)

Термин

Название закрепилось после выхо

статьи И. Канта «*Ответ на вопрос: что такое Просвещение?*» (1784)

Переосмысляя христианский образ (просвещение человечества светом учения Христа), просветители вкладывали в него новое понимание, говоря о просвещении человека светом разума.

Истоки

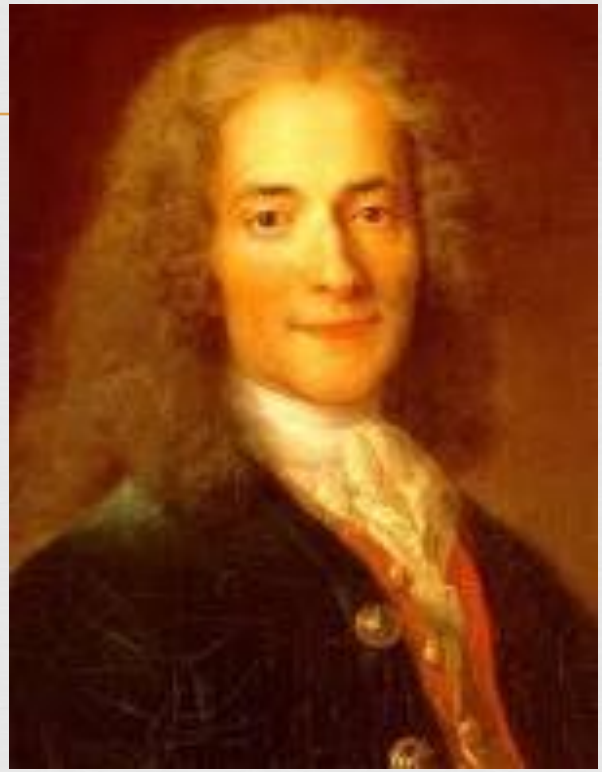
Просвещение зародилось в Англии в конце 17 в. в сочинениях его основателя Д.Локка (1632–1704) и его последователей Г. Болингброка (1678–1751), Д.Аддисона (1672–1719), А.Э.Шефтсбери (1671–1713), Ф.Хатчесона (1694–1747). Ими были сформулированы *основные понятия просветительского учения: «общее благо», «естественный человек», «естественное право», «естественная религия», «общественный договор»*

Трактаты Д. Локка

В учение о естественном праве, изложенном в *Двух трактатах о государственном правлении* (1690) Д. Локка, обоснованы основные права человека: свобода, равенство, неприкосновенность личности и собственности, которые являются естественными, вечными и неотъемлемыми.

Франция

В 18 веке центром просветительского движения становится Франция. На первом этапе французского Просвещения главными фигурами выступали Ш.Л.Монтескье (1689–1755) и Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694—1778), писатель, философ.



Вольтер *был идеологом просвещенного абсолютизма и стремился привить идеи Просвещения монархам Европы (служба у Фридриха II, переписка с Екатериной II).*

Второй этап Просвещения

Основную роль играли Д. Дидро (1713–1784) и энциклопедисты.

***Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел*, 1751–1780 стала первой научной энциклопедией,** в которой излагались основные понятия в области физико-математических наук, естествознания, экономики, политики, инженерного дела и искусства. Вдохновителями и редакторами *Энциклопедии* явились Дидро и Ж. Д'Аламбер (1717–1783), в ее создании принимали активное участие Вольтер, Кондильяк, Гельвеций, Гольбах, Монтескье, Руссо.

Д. Дидро и Ж. Д’ Аламбер

Ж.-Ж. Руссо (1712–1778)

Наиболее видный популяризатор идей Просвещения. Идеи Руссо нашли свое дальнейшее развитие в теории и практике идеологов Великой французской революции.

Период позднего Просвещения (конец 18 – нач. 19 в.)

Страны Восточной Европы, Россия и Германия. Немецкие просветители были духовными преемниками идей английских и французских мыслителей, но в их сочинениях они трансформировались и принимали глубоко национальный характер.

Самобытность национальной культуры и языка утверждал И.Г.Гердер (1744–1803). Его основное произведение «*Идеи к философии истории человечества*» (1784–1791) стало первой основательной классической работой, с которой Германия вышла на арену мировой историко-философской науки.

Немецкая литература

Вершиной немецкого Просвещения, получившей мировую славу, стали такие произведения, как *Разбойники* (1781), *Коварство и любовь* (1784), *Валленштейн* (1799), *Мария Стюарт* (1801) Ф.Шиллера (1759–1805), *Эмилия Галотти*, *Натан Мудрый* Г.Э.Лессинга (1729–1781) и особенно *Фауст* (1808–1832) И.-В. Гете (1749–1832).

Философский век

Человек эпохи Просвещения, чем бы он ни занимался в жизни, был еще и философом в широком смысле слова. Сложные философские идеи обсуждались не только в ученых трактатах, но и в художественных произведениях — поэтических, прозаических. При этом возникает интерес к актуальным проблемам современного общества, а не к возвышенно-мистическим, идеальным вопросам. В этот «философский», как его справедливо называют, век философия расходится с религией, происходит процесс «секуляризации мысли».

Стили эпохи

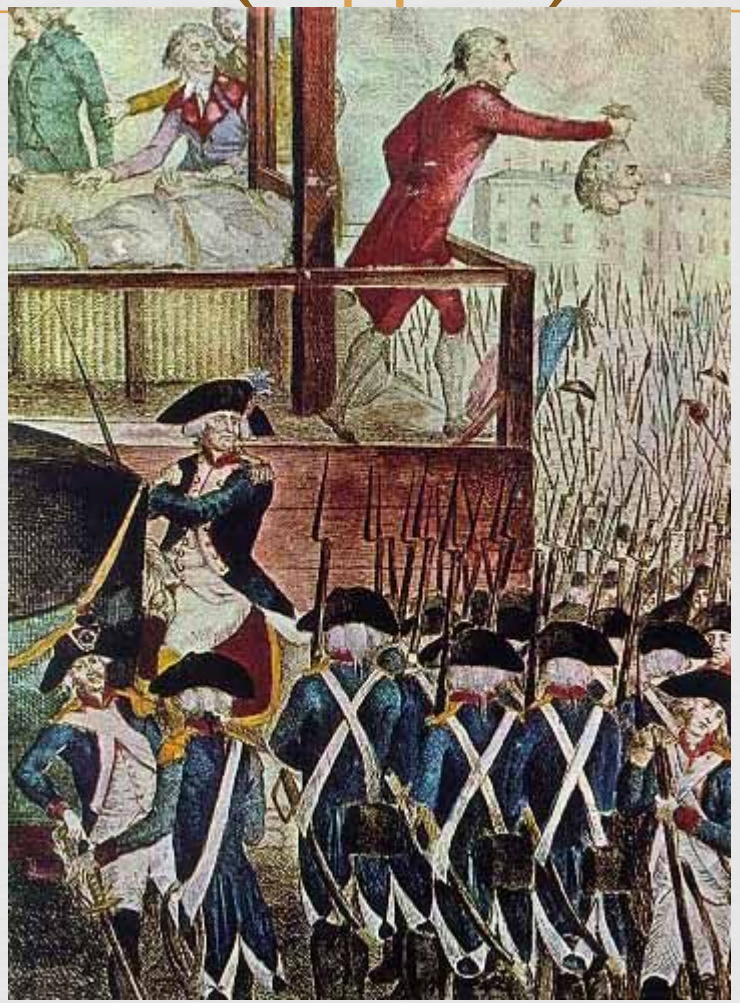
В художественной культуре Просвещения не было единого стиля эпохи, единого художественного языка. В нем одновременно существовали разнообразные стилевые формы: позднее барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, предромантизм. Менялось соотношение различных видов искусства. На первый план вышли музыка и литература, еще более возросла роль театра. Происходила смена в иерархии жанров.

Театр

В театре возникает новый жанр буржуазной драмы и комедии, в которых выводится на сцену новый герой, представитель третьего сословия – у П.О. Бомарше (1732–1799) в *Севильском цирюльнике* (1775) и *Женитьбе Фигаро* (1784), у К.Гольдони (1707–1793) в *Слуге двух господ* (1745, 1748) и *Трактирщице* (1753). В истории мирового театра заметно выделяются имена Р.Б.Шеридана (1751–1816), Г. Филдинга (1707–1754), К.Гоцци (1720–1806).

Идеи Просвещения –

Казнь Людовика XVI (1793)



Категория «разума»

Разум – центральное понятие эпохи. Век разума!

В представлении просветителей, разум дает человеку понимание как общественного устройства, так и самого себя. И то, и другое можно изменить к лучшему, можно усовершенствовать. Таким образом, обосновывалась ***идея прогресса, который мыслился как необратимый ход истории из тьмы неведения в царство разума. Наивысшей и самой продуктивной формой деятельности разума считалось научное познание. Отсюда – идея создания энциклопедии.***

Идея воспитания

На первый план выходит идея воспитания человека. Вера в воспитание укреплялась авторитетом английского мыслителя Локка: философ утверждал, что человек рождается «чистым листом», на котором могут быть начертаны любые нравственные, социальные «письмена», важно лишь руководствоваться при этом разумом. Отсюда – *сильное дидактическое начало, проявляющееся не только в научных трактатах, но и в литературе.*

«Естественный человек»

“Человек — продукт своей среды”,— это утверждение станет главной идеей французских просветителей, убежденных, что такой средой будет царство идей Разума, который должен восторжествовать в обществе. Справедливое общество должно создавать равные условия для каждого человека, именно оно и будет способствовать воспитанию “естественного человека”.

Руссо

Руссо говорил, что человек в своей природной “естественности” обладает самыми лучшими чертами и качествами, он не “испорчен” неравенством, возникающим там, где утрачена разумность, поэтому лишь возврат человека в его природное состояние может уничтожить несвободу. Он полагал, что эту задачу вполне может осуществить государство, основанное на Свободе, Равенстве, Братстве

Руссо

Ж.Ж. Руссо в романе *Юлия, или Новая Элоиза* (1761) развивал *концепцию естественного воспитания на основе использования природных способностей ребенка, свободного при рождении от пороков и дурных наклонностей, которые формируются у него позже под влиянием общества.*

По мнению Руссо, детей следовало воспитывать в изоляции от общества, один на один с природой.

Идеи всемогущества человеческого разума, естественного – природного воспитания нашли воплощение в искусстве.

Трактаты и романы

- Д.Локк. Трактат *Мысли о воспитании* (1693)
- К.А.Гельвеций (1715–1771) в работах *Об уме* (1758) и *О человеке* (1769) доказывал влияние на воспитание «среды»
- *Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо* (1719) Д.Дефо
- *Памела, или Вознагражденная добродетель* (1740) С.Ричардсона

Разум и чувство

«Век разума» — таково распространенное наименование XVIII в. Но в отличие от ренессансного жизнерадостно-оптимистического убеждения в безграничных возможностях человеческого ума, в отличие от рационализма XVII столетия, считающего единственно достоверным рассудочное познание мира, мировоззрение эпохи Просвещения включает в себя понимание того, что разум ограничен опытом, ощущением, чувством.
Просветительский оптимизм порой совмещался с иронией и скепсисом, а рационализм сплетался с сенсуализмом.

Разум и чувство

В эту эпоху одинаково часто встречаются и «чувствительные души» и «просвещенные умы». Вначале они сосуществуют в гармонии, дополняя друг друга. По мере движения века к его последней трети развиваются «руссоистские» идеи, противопоставляющие «природу» и «цивилизацию», «сердце» и «ум», «естественного» человека и человека «культурного», значит — неискреннего, «искусственного».

Разум и чувство

Понятия естественного и природного человека сливаются с категориями чувствительных сердец и просвещенных умов.

Неразрывное **единство разума и чувства**. «Чем разум человека становится просвещеннее, тем сердце его — чувствительнее», — утверждают французские энциклопедисты.

Не случайно этот период называют галантным веком в искусстве.

Галантный век

- Условное обозначение периода правления франц. короля Людовика XV с 1715 по 1770-е гг.
- Галантность - в переводе с французского языка означает изысканную вежливость, чрезвычайную обходительность.
- В XVII—XVIII веках под галантностью подразумевалась не только крайняя степень уважения к женщине, но и поклонение женской красоте, своеобразное «служение» даме, исполнение всех её желаний и капризов.

Галантный век

- Галантным» признавался человек, чьи манеры, речь и костюм были безукоризненны, чьи познания говорили об интересе к наукам и искусствам (правда, достаточно поверхностном).
- Распространение гедонистических настроений – культ наслаждений.
- Расцвет фаворитизма.
- Основа галантных отношений — изысканный флирт, зачастую не переходящий рамок приличий. Для этих целей существовала особая коммуникативная система: «язык вееров», «язык мушек», «язык цветов».

Придворно-аристократическое направление в живописи Франции 18 века

- Общеевропейская галломания, признание за Францией, а точнее — за Версальским двором, абсолютного приоритета в области искусств, моды, а также — образования и воспитания личности.
- В живописи возник целый жанр — «галантная сцена», на подмостках ставились «галантные балеты».

Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пасторали, буколика, то есть пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овечек.

Антуан Ватто *(1684-1721).* *Отплытие на остров Киферу* (1717 г.).

Лавка Жерсена (1720 г.).

«Светская беседа» как стиль жизни аристократии.

А. Ватто – предшественник рококо

Рококо (рокайль, рок – скала) – украшение в виде грубо обработанных камней и раковин, декорировка гротов и фонтанов.

- Термин «рококо» (или «рокайль») вошел в употребление в середине XIX в.
- В первой трети XVIII века «рокайль» — это способ убранства интерьеров гротов, фонтанных чаш и т. п. различными окаменелостями, имитирующими естественные (природные) образования.
- Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии («греческий вкус»), созданию личного комфорта.

Рококо

Жермен Бофран (1667-1754)

Овальный зал в отеле Субиз (1730-егоды) в Париже.

Жан-Марк Натье (1685-1766)

Представитель мифологического портрета. Изображал знатных особ в образах муз, нимф, богов. «Никаких неточностей не обнаружено, лишь непостижимое делало лицо неуловимо прекрасным» (Казанова)

Мария Аделаида Франции, как Диана, (1745) Галерея Уффици, Флоренция

НАТЬЕ Ж.М.

ПОРТРЕТ ДАМЫ В СЕРОМ : Эрмитаж

Луи Токке (1696-1772)

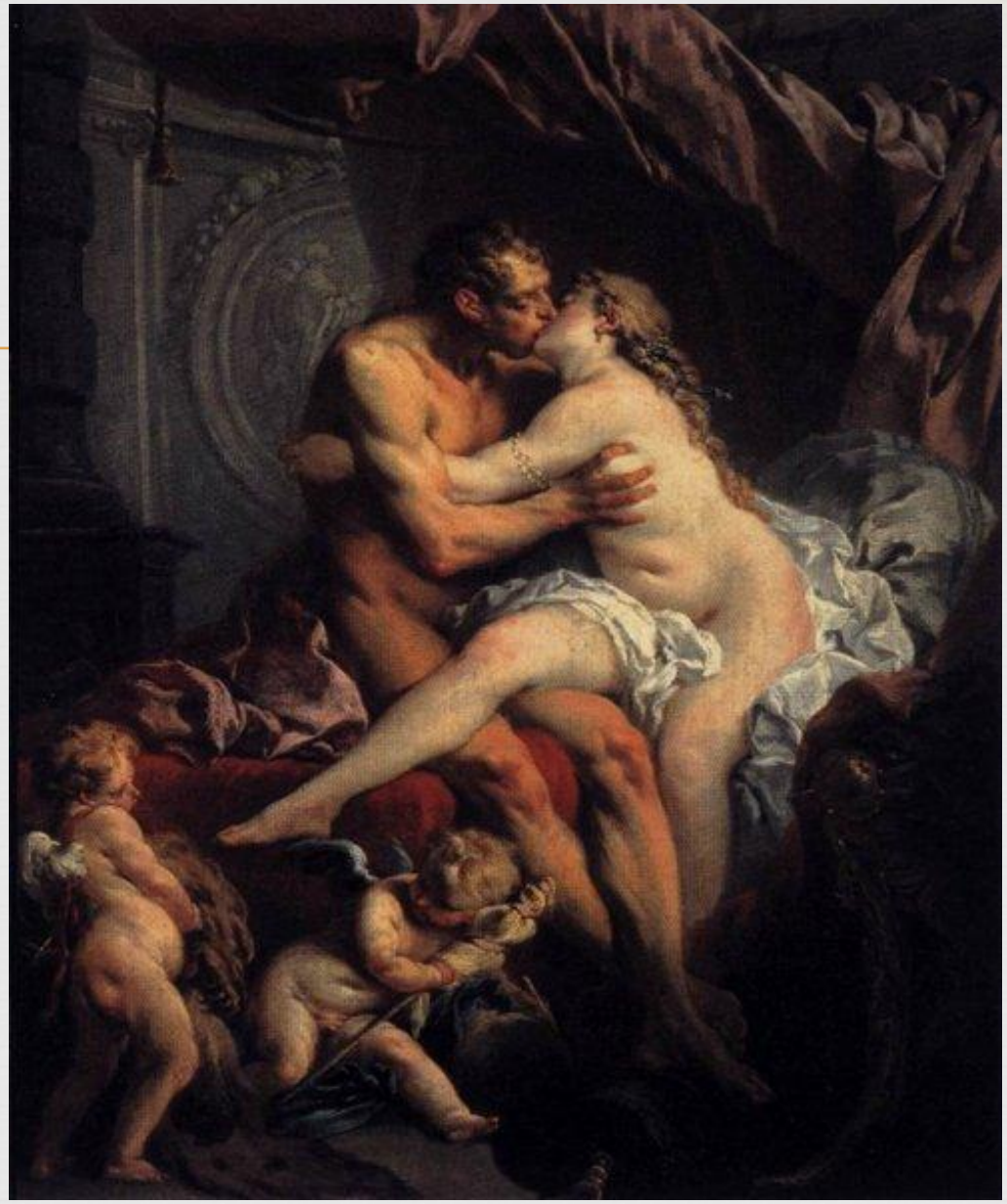
«Мадам Данже» (1753)

Передает очарование немолодой женщины, не подчёркивая признаков её увядания. Он следует распространённому мнению, «что во Франции нет пожилых женщин».

Франсуа Буше (1703-1770)

Гермес и Омфала (1730)

На основе библейских и мифологических сюжетов создается декоративная и нарядная живопись с чертами фривольной занимательности.



Франсуа Буше Пастушеская сценка **(1740)**

Рококо ориентировало вкусы и потребности частного человека на эстетизацию быта, любовь к элегантному образу жизни.

Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур.

Чтобы стать «как в жизни», художественный образ должен быть найден и отточен до неоспоримости. **Ж.О. Фрагонар (1732-1806)** предпочитает передать порыв и мимолётность мысли в работе ***Счастливые возможности качелей*** **(1767)**

Графиня Дюбарри для Лювесьенского замка заказала Жану-Оноре Фрагонару (1732-1806) цикл панно **«Любовные аллегории» (1771).**

Увенчание венком

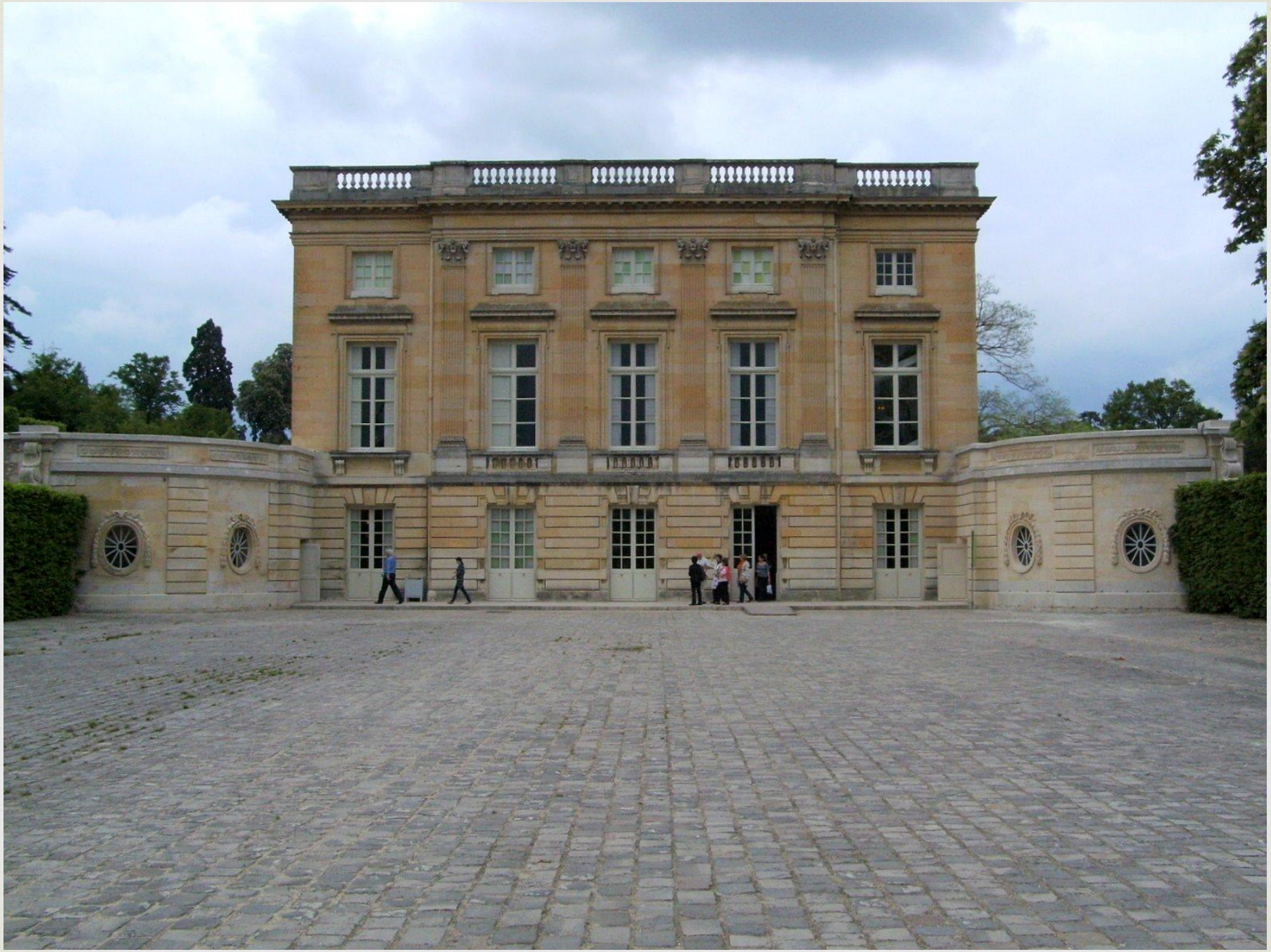
Свидание
1771-1773.
Собрание Фрик,
Нью-Йорк.

Погоня
1771-1773. Собрание Фрик, Нью-Йорк.

Задвижка (1780-84), Лувр, Париж

Возникновение новой волны классицизма во второй половине XVIII века.

Архитектура ***Ж.А. Габриэля (1698-1782)*** отличает строгость, простота и симметричность построения в Малом Трианоне (1761-1768) Версальского парка.



Ж.Ж. Суфло (1713-1780) воздвигает *Пантеон (1755-1790).*

AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE

К.Н. Леду (1736-1806) превращает заставу Ротонда де ла Виллет в «общественный памятник» и «пропилеи» революционного города (1783-1789).

Ж.Л.Давид* (1748-1825)** – глава революционного классицизма, его связь с современной политикой и идеями Великой французской революции на примере обращения к прошлой и современной истории, ее героям. ***Клятва Горациев **(1784 г.).** ***Брут*** **(1789 г.).**

smallbay.ru

Смерть Марата (1793 г.)

Становление салонно-сентиментального стиля во французском искусстве второй половины XVIII века. Влияние эстетики Д. Дидро на нравоучительный характер произведений ***Ж.Б. Греза.***

Паралитик (1763 г.).

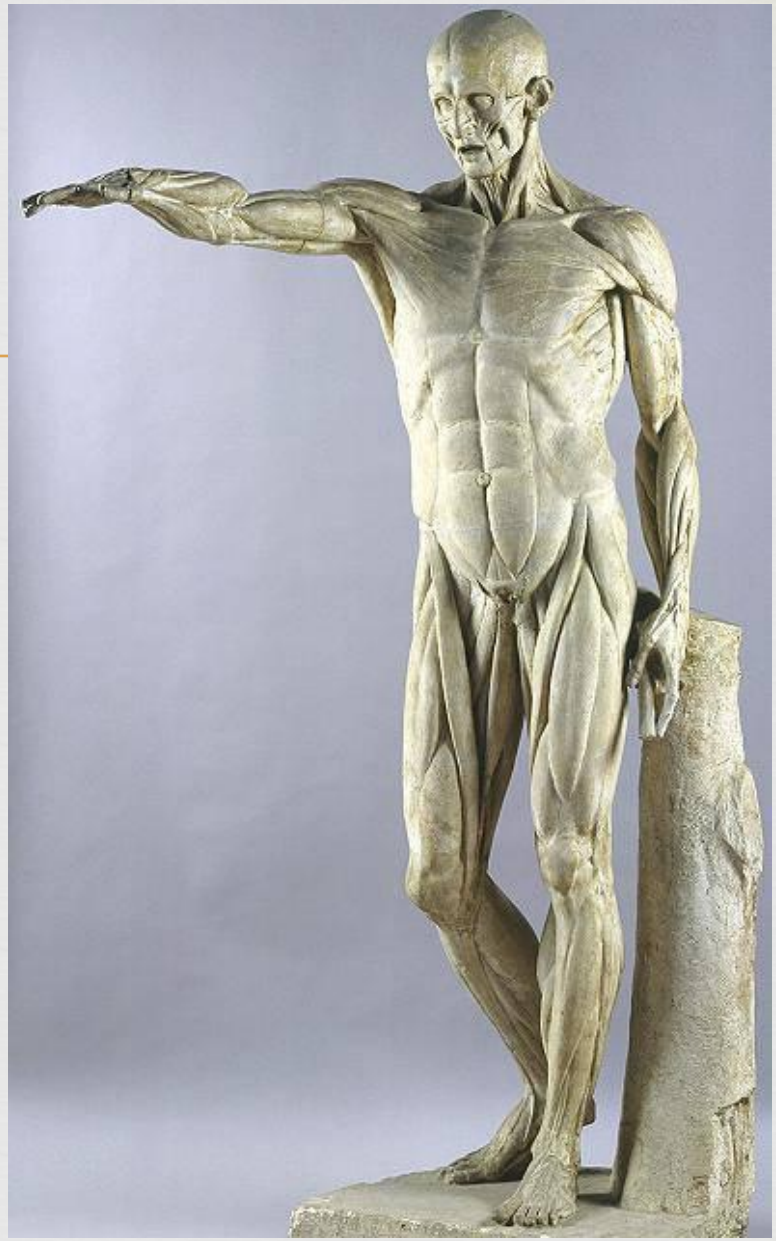
Скульптура Франции XVIII века. **Ж.Б. Пигаль** *(1714-1785)* использует традиционные мифологические и аллегорические сюжеты, портреты в скульптуре больших и малых форм, которые теряют черты монументальности, торжественности и величия, приобретая камерность, утонченность, динамику. ***Меркурий (1744)*** отличается мягкостью и живописностью.

Жан-Батист Пигаль. Вольтер. 1776

Нередко в обработке поверхности пластическое начало уступает место живописному отношению. ***Э.М. Фальконе (1716-1791)*** *и* его грозящий **Амур (1755-1757)** свидетельствуют о деятельности в Севрской фарфоровой мануфактуре и о свободном преломлении классических тенденций.

Ж.А. Гудон (1741-1828)
как пример достижения реализма во французской пластике. **Статуя Вольтера** (1781) воплощает богатство духовной жизни, интеллектуальную значимость изображённого.

«Экорше» (1767)
исполнено стремления к точному позитивному знанию.



Жан Антуан Гудон
(1741-1828) Диана.
1790, 192x90x114. Лувр.