

Эпоха Барокко

Эпоха Барокко — одна из наиболее интересных эпох в истории мировой культуры. Интересна она своим драматизмом, интенсивностью, динамикой, контрастностью, эмоциональной напряженностью и, в то же время, гармонией, цельностью, единством. Отшумели Ренессанс и Реформация, в результате которых не столько сформировалось новое, сколько было разрушено многое из старого. И на этих обломках в муках и тревоге стало вырастать то, что в последствии назовут БАРОККО (от итал. жемчужина неправильной формы), — особое художественное явление, самостоятельный целостный художественный стиль, проявившийся в самых разных областях культуры.

Рассмотрим те изменения переходного периода, которые стали идеологическим и мировоззренческим основанием культуры эпохи Барокко.

В XVII в. все европейские страны развиваются в одном направлении — от феодализма к капитализму, хотя характер развития был неравномерным. Именно с этого времени впервые намечаются контуры единого мирового культурно-исторического процесса. Раскол Западной Христианской Церкви на протестантов и католиков, борьба вероучений, отражающих интересы разных классов (католицизм выражал феодальные интересы, протестантизм — буржуазные), привели к ослаблению влияния религии на разные сферы культуры, противопоставлению культуры духовной и светской. На смену целостности и гармонии, свойственным Возрождению, приходит новый тип мироощущения, который видит в самом фундаменте вещей противоречие, разорванность, коллизию. Мир воспринимается в противопоставлении материального и духовного, природного и божественного, эмоционального и рационального. В философии разгорается противоборство диаметрально противоположных учений и принципов — идеалистического (метафизика Декарта) и материалистического (Гоббс, Локк, Бэкон).

Гуманизм эпохи Возрождения трансформируется в новую мировоззренческую установку — "трагический гуманизм". Исчезают оптимистические ожидания, обостряется ощущение трагических противоречий и проблемности существования человека в обществе и мире; происходит "расслоение" человека, привыкшего осознавать себя неотъемлемой частью своей социальной общности, на частного и родового, личностного и сословного. Все эти коллизии имели грандиозные последствия для общественного сознания эпохи, формируя типично барочную картину мира.

Барочный мир неустойчив, соткан из контрастов, подвержен стремительным и трудноуловимым преобразованиям. Судьба человека неуправляема, поток времени неуправляем, его можно лишь наблюдать — до тех пор, пока он не сметет наблюдателя. Случайность и хаос управляют Вселенной. В этом хаосе рождается и трагическое, и чудесно-мистическое, ярко и колоритно отражаясь в импульсивном и динамичном барочном искусстве.

Таким образом, о барокко можно говорить и как о культурологической эпохе, и как о всеобъемлющем художественном стиле.

Барокко, как стилевое направление, возникло в католической Италии. Зрелищность стиля стала "приманкой" для возврата папства в лоно теряющей авторитет Католической Церкви. Со временем стиль "выплеснулся" за пределы Италии, распространившись по всей Европе.

Специфическими чертами художественного стиля барокко являются:

вычурная декоративность, пышность, орнаментализм, перегруженность деталями и декоративными эффектами;
красочность, насыщенность цветовой палитры;
повышенная эмоциональная напряженность и экспрессивность;
предпочтение драматическим и трагическим образам и сюжетам — так, религиозная тематика раскрывается через сцены, связанные с мученичеством, чудесами и видениями;
парадоксальность и, в определенной мере, эклектизм (гармоничное сочетание разнородных стилевых элементов) выражены в "созвучии несозвучного";
динамизм, яркая контрастность образов;
сложность форм, линий плавного, текучего излома, пришедшие на смену геометрической правильности и лаконичности форм Ренессанса;
барочный синтез искусств — мастер этой эпохи мыслит и творит и как скульптор, и как архитектор, и как декоратор одновременно.

Архитектура барокко представлена помпезными парковыми и дворцовыми комплексами, храмами и общественными постройками, для которых характерны пространственный размах, массивность, праздничность, нагруженность формы орнаментальным декором.

В цветовом решении интерьера ведущим становится насыщенный эмоционально активный кроваво-красный цвет, используется большое количество позолоты. Стены и потолки обильно украшаются фресковой росписью, декоративными тканями, картинами, скульптурным декором. Соответствуют духу эпохи и богато декорированные мебель, светильники, посуда, экипажи и другие предметы декоративно-прикладного искусства.

Синонимом устойчивости занимаемого места в мире и положения в обществе выступают роскошь и богатство. Даже государственные мужи и серьезные ученые облачаются в пышные парики, сложно скроенные и перегруженные бантами, кружевами и лентами костюмы.

Монументальная скульптура барокко связана с архитектурной средой, во многом подчинена общему декоративному замыслу, и при этом имеет самоценное значение. Фасады зданий и интерьеры заполняются множеством статуй.

Форма во многом преобладает над содержательными мотивами, эмоции — над рационализмом, поэтому произведения искусства будят в зрителе сомнения, страсти. Ярким примером служат скульптурные композиции Лоренцо Бернини "Экстаз святой Терезы", "Аполлон и Дафна" и др.

В живописи происходит отказ от прямолинейной перспективы для подчеркивания "бесконечности" пространства. Основные живописные сюжеты — сцены из Священного Писания, мифологические сцены, парадные портреты, насыщенные натюрморты и пейзажи. Сюжеты, как правило, трагичны либо пафосны, композиция перегружена множеством фигур, предметов и деталей. Мир живописи отражает грандиозный круговорот жизни, отдельные фигуры в котором с трудом определяемы. Преобладание чувств над разумом, проблемы жизни и смерти, бурная динамика, восхищение физической силой и красотой тела характерны для самых драматических произведений.

XVII ст. отмечено становлением национальных художественных школ.

Предтечей живописи барокко можно считать итальянского художника Караваджо. На известном полотне "Взятие Христа под стражу" зритель видел не божество, а страдающего, преданного всеми человека, судьба которого определена

неизбежностью мучений и принята им самим. Караваджо часто обращается к реалистическим сюжетам народного быта. В результате появляется целое течение в живописи — караваджизм.

Во Фландрии центральная фигура в живописи — Питер Пауль Рубенс. Современники называли его "королем художников и художником королей". Характерные для барокко патетика, бурное движение, декоративный блеск, богатый колорит в искусстве Рубенса неотделимы от чувственной красоты образов, смелых реалистических наблюдений. Его картины на религиозные и мифологические сюжеты ("Снятие с креста", "Персей и Андромеда"), портреты, пейзажи — часть золотого фонда мировой культуры.

В творчестве испанских художников особое место занимают религиозные сюжеты, ведь Испания — классическая страна католицизма. При этом работы Эль Греко отличаются ярко выраженным своеобразием.

Самый выдающийся художник "Золотого испанского века" — Диего Веласкес, кисти которого принадлежат острохарактерные портреты, в том числе, представителей королевского дома, выразительные религиозные и мифологические сюжеты, правдивые, опозитизированные им сцены труда.

Эмоциональность и экспрессивность эпохи Барокко ярко вспыхнула в таком виде искусства как литература. Испанский писатель-драматург Лопе де Вега в своих произведениях "Звезда Севильи", "Собака на сене" и др. обращается к воображению и чувствам, а не к разуму.

Драматургия XVII ст. наполнена новаторством и стремлением создать в театре новые формы отражения действительности. Имена целой плеяды известных творцов связаны с этим периодом: драматурги Пьер Корнель и Жан Расин, комедиограф Жан Батист Мольер.

Литература барокко отразила поиск гармоничного социального устройства в форме романов-утопий, в которых идеальное общество обнаруживалось на далеких островах, других планетах или в далеком будущем: "Город солнца" Томмазо Кампанеллы, "Новая Атлантида" Фрэнсиса Бэкона.

Особого внимания заслуживает музыка эпохи — чрезвычайно насыщенная, полнокровная, экспрессивная. Появляются новые музыкальные формы и жанры: полифония — многоголосие, соната, концерт, опера. Отражением духовной атмосферы эпохи Барокко стала музыка А. Вивальди, И. С. Баха и Г. Генделя, раскрывших разные грани этого богатого стиля.

С течением времени в мировой культуре не ослабевает притягательность искусства барокко, ставшего одним из двух, так называемых, "больших" стилей Нового Времени. Традиции барокко продолжали развиваться и в XVIII, и в XIX столетиях.

Культура эпохи Просвещения

XVIII век называют "веком Разума" или эпохой ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Просвещение — идейное и общественное движение в странах Европы, связанное с социально-экономическими, политическими и культурными переменами в условиях утверждения капиталистических отношений. Название эпохи обусловлено тем, что достижение нового общественного порядка связывалось с распространением знаний, воспитанием и образованием.

Просвещение берет свое начало в конце XVII в. в Англии. Но поистине влиятельным течением становится во Франции в сер. XVIII в. А завершается одновременно с Французской буржуазной революцией 1789-93 гг.

Просвещение было движением революционным по своей идейной сути, антифеодальным по социальной направленности и антиабсолютистским (антимонархическим) по политической программе.

Внутреннее разложение феодализма происходило под влиянием роста городов, развития мануфактурного производства, торговли и национальных рынков. Буржуазия постепенно занимала господствующее положение в экономике, однако политическая власть по-прежнему оставалась в руках феодалов. В этих условиях происходили изменения в сознании и переосмысление ролей у всех социальных сословий.

Неустойчивое, напряженное, драматическое мироощущение эпохи Барокко уступало место взвешенному, реалистичному и рационалистическому мировосприятию.

Под влиянием идей Возрождения и Реформации поднялся авторитет разума, возобладало рациональное отношение к хозяйственной и политической деятельности.

В результате ослабления позиций Католической Церкви стало возможным критическое восприятие Библии и всего христианского учения, распространение идей и идеалов протестантизма. Это открывала дорогу свободомыслию и способствовало демократизации общественной жизни, расширению сферы научных исследований.

Главной отличительной чертой идеологии Просвещения была вера в человека, в неограниченные возможности его разума. Разум и гармония, по убеждению просветителей, лежат в основе мироздания, человек осваивает природу, познает и преобразует ее с помощью разума. А значит, в результате воспитания и самовоспитания возможно преобразовать и самого человека, и все общество.

Появляется множество трактатов, романов-утопий, для которых характерно лишенное какого-либо научного обоснования изображение идеального общественного строя.

Идеи и этика английского Просвещения были сформулированы Дж. Локком. Взгляды его в значительной мере воплотились в политическом строе Англии: были закреплены основные права и свободы граждан, религиозная терпимость, неприкосновенность собственности. Одним из важнейших достоинств человека считалась его способность к сотрудничеству, участию в коллективной созидательной деятельности. В Англии входит в моду членство в клубах, посещение политических собраний и встреч по интересам.

Французское Просвещение представляет собой классический и радикальный вариант этого идейного движения. Под влиянием изменений в социально-политической и духовной жизни общества появляется целая плеяда мыслителей, исследовавших в своем творчестве самые острые проблемы философии, социологии, искусства.

Именно французские просветители Вольтер, Гердер, Кант назвали XVIII ст. "веком Просвещения".

Особую роль в распространении передовых идей французского Просвещения сыграла многотомная "Энциклопедия наук, искусств и ремесел", идейным вдохновителем и главным организатором создания которой был известный философ Дени Дидро, с которым сотрудничали многие передовые мыслители. В "Энциклопедии" в доступной для широкого читателя форме выражались прогрессивные взгляды на природу и общество. В ней печатались статьи по философии, религии, эстетике, искусству.

Отношения французского Просвещения с консервативной и все еще влиятельной Католической Церковью исключали компромисс, подобный тому, который был достигнут в Англии. Критика религиозных догм просветителями носила радикальный и непримиримый характер. Вольтер, который не отрицал Бога и считал, что религия необходима народу как моральная опора, бросил вызов церкви: "Раздавите гадину!"

В России просветительское движение получило развитие несколько позже, чем в странах Западной Европы, и продолжалось на протяжении почти всего XIX ст. При этом российское Просвещение отличалось самобытностью, верой в высокие духовные качества человека и особым вниманием, которое уделялось вопросам и проблемам нравственности.

Начало просветительскому движению в России положил ученый и поэт М.В.Ломоносов. Сын крестьянина стал одним из образованнейших людей своего времени. Понимая важность науки и образования, он добивается открытия в 1755 г. Московского университета, борется за освобождение науки от церковного влияния. Большое место русские просветители уделяли проблемам переустройства общества, которое базировалось бы на свободе, справедливости и всеобщем благополучии. Но для этого следует воспитать достойного гражданина. Поэтому проблемы воспитания и нравственного совершенствования были ключевыми в трудах русских просветителей, в первую очередь, в литературе — комедиях Д.И.Фонвизина, одах Г.Р.Державина и М.В.Ломоносова.

Стилевое разнообразие в художественной культуре XVIII века

Стилевое разнообразие в художественной культуре XVIII ст. стало возможным благодаря свободе творчества и самовыражения, присущей Новому Времени. В эту эпоху господствовали два, т.н. "больших стиля": барокко и классицизм, но формировалось и множество новых стилей и течений.

В XVIII в. барокко все больше обретает светские черты. Этот пышный стиль своей ослепительной роскошью как нельзя лучше способствовал возвеличиванию и прославлению абсолютистской монархии. Во Франции продолжается оформление в барочном стиле королевских дворцов Лувра и Версаля (первого образца светского барокко, построенного при Людовике XIV). При Петре I возводятся резиденции русских царей в Санкт-Петербурге — Зимний дворец, Петергоф (Петродворец) и др.

В отличие от барокко, в котором нашли художественное отражение сознание и вкусы верхов общества, в КЛАССИЦИЗМЕ преобладали антифеодальные, демократические и революционные мотивы.

Этот стиль, зародившийся во Франции и просуществовавший до середины XIX вв., выдвинул новые эстетические нормы, придавая особое значение общественно-воспитательной функции искусства. Для классицистов эстетическую ценность имело лишь то, что неподвластно времени, является непреходящим. Именно в классицизме в наибольшей мере воплотились идеи Просвещения.

Классицизму, как художественному стилю, присущи следующие черты:

обращение к традициям и принципам Античности и Возрождения;

идейная направленность и особая значимость общественно-воспитательной функции искусства;

рационализм, представление о том, что художественное произведение является плодом разума и логики, отсюда — строгая логика сюжетов;

доминирование светского начала над религиозным, окончательное утверждение светского искусства;

уравновешенность и простота форм, геометрическая и композиционная правильность, строгое соответствие формы содержанию;

сдержанность и величие человеческих эмоций и чувств;

нормативность — следование обязательным правилам; утверждение строгой иерархии жанров — высоких (исторический, мифологический, трагедия, ода) и низких (пейзаж, портрет, натюрморт, комедия, сатира, басня).

Барокко и классицизм стали воплощением двух противоположных способов мировосприятия человека Нового Времени: с одной стороны — чувственно-эмоционального, динамично-неустойчивого, с другой — рационально-логического, сдержанного и стабильного.

В синтезе искусств классицизма главенствует архитектура, с присущими ей сдержанностью, простотой, чистыми линиями, геометрически правильными формами и симметрично-осевой композицией, стройным ритмом колоннад, арками и куполами, воплощая идеи античного и ренессансного искусства. Гармоничная лаконичность античного храма, идеальные пропорции греческих ордеров, торжественное величие римских построек вдохновляли архитекторов этого стиля.

Скульптурный и живописный декор никогда не скрывает общей композиции, становясь ее тонким и сдержанным аккомпанементом. Интерьеру классицизма свойственны открытые пространства, использование перспективы (анфилады), чистые плоскости стен, мягкость цветовой отделки.

Для эпохи Просвещения, пресытившейся декоративным изобилием и помпезностью эстетики барокко, изобразительное искусство классицизма стало зримым воплощением величавого порядка, гармонии и устойчивости "вечных" ценностей — возвышенных благородных чувств, героизма и патриотизма.

Скульптуре классицизма чужды резкие движения, внешние проявления бурных страстей и эмоций — таких, как горе, гнев. Особенно ценились чистота линий, сдержанность поз и жестов, бесстрастность выражения лиц.

Широкое распространение получают памятники, идеализирующие воинскую доблесть и мудрость государственных мужей. Верность античным образцам требовала изображения моделей полностью либо частично нагими, что противоречило принятым в то время нормам морали. Чтобы разрешить это противоречие, деятелей современности нередко изображали в виде обнаженных античных богов: так, великого русского полководца А.В.Суворова — в образе Марса.

Множество шедевров классицизма по всей Европе было создано в жанре мемориальной скульптуры — надгробий, надгробных памятников.

Ранее всего основы эстетики классицизма проявились в живописи. Так же, как предпосылки барокко прослеживаются уже в работах выдающегося "титана" Возрождения Микеланджело Буонарроти, не случайно прозванного "Неистовым", отдельные принципы классицизма заложены в творчестве Рафаэля.

Родоначальником классицизма считают Никола Пуссена (Франция), в творчестве которого, пока еще барочном по духу и форме, все явственней проявлялись черты классицизма.

Интерес к личности человека и природе способствовал популярности жанровой и портретной живописи, пейзажей и натюрмортов. Парадный портрет барокко сменяется более интимным, камерным. Важную просветительскую роль играет историческая живопись. И даже мифологические и религиозные сюжеты выполняют определенную воспитательную роль.

В литературе и драматургии классицизм расцветает в Германии (Й.В.Гёте, Ф.Шиллер), России (М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин) и др. странах Европы, в каждой из них обретая неповторимые национальные черты.

Герои литературных произведений классицизма обладают стойкостью перед превратностями судьбы. Для них чувство долга — высшая ценность, общественные интересы выше личных, страсти подчинены долгу, разуму.

Музыка классицизма развивает сложившиеся в прошлом столетии музыкальные формы: опера, концерт, оратория. Становление и расцвет классической музыки связаны с именами Л.Бетховена, Г.Ф.Генделя, Ф.Гайдна и В.А.Моцарта.

Во второй половине XVIII в. свобода творчества стимулирует разнообразие вкусов, которое в свою очередь, рождает многообразие стилистических форм и приемов. Происходит трансформация основных стилей в новые художественные течения и направления в искусстве.

Светская культура создает изысканный аристократический стиль РОКОКО, ставший продолжением барокко, точнее, его видоизменением, полностью соответствовавшим жеманному, вычурному вкусу французской знати.

Термин "рококо" [фр. раковина] отражает витиеватость, вычурную декоративность нового стиля. Изысканный, нарядный, построенный на асимметрии, этот стиль создает ощущение игривости, легкости, подвижности.

Отбросив холодную парадность классицизма, торжественность и пышность барокко, утонченная архитектура рококо стремится быть приветливой, уютной. Акцент делается на отделке интерьеров и декоративно-прикладном искусстве, без конца варьируя и расточая орнаментальные детали, доходя порой до каприза. Однако для решения крупных градостроительных задач эстетика рококо была малоприменима.

Блестящим примером зодчества рококо является дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси в Потсдаме.

Для произведений художников, творивших в этом изящном камерном стиле, характерны театральность, некоторая искусственность, непринужденная любовная игра изнеженных персонажей. Популярные сюжеты: "пасторальные сцены" с нарядными флиртующими "пастушками", прелестными нимфами и пухлыми шаловливыми "путти" (амурчиками). Наиболее известные художники рококо — французы Ж.-А.Ватто, Ф.Буше, Ж.Фрагонар.

Наряду с хрупким изысканным искусством рококо в культуре Просвещения набирает силу РЕАЛИЗМ, правдиво, без лакировки и приукрашивания отражавший действительность. Реализм еще более, нежели классицизм, способствовал утверждению просветительских идей.

Реалистическое направление в литературе и изобразительном искусстве получило распространение преимущественно в тех странах, где раньше других утвердились капиталистические отношения и протестантская этика: Голландии, где особой популярностью пользовались портретная живопись и бытовые жанровые сцены, Англии и др.

Мост между живописью барокко и реализма еще в XVII ст. проложил "великий голландец" Рембрандт, картину "Возвращение блудного сына" и поздние автопортреты которого в полной мере можно отнести к реалистическим произведениям.

Английские писатели Д.Дефо и Дж.Свифт, живописец У.Хогарт, который считается первым художником-просветителем в Европе, высвечивали социальные проблемы того времени, едко высмеивали его пороки; художники Дж.Рейнольдс и Т.Гейнсборо правдиво, без прикрас изображали современников, ясно и понятно, без каких либо аллегорий раскрывая внутренний мир человека.

В Венеции реализм нашел свое выражение в городском архитектурном пейзаже — ведуте, прославившем этот восхитительный город фотографически точными, филигранно выполненными работами.

К концу века вычурность и игривость рококо сменил холодный напыщенно-помпезный стиль, насаждаемый властью и потому отличавшийся жесткой нормативностью и регламентированностью, ограничивавшими свободу художника. — АМПИР. Опираясь на традиции классицизма, из которого он вырос, ампир, являл собой воплощение воинской силы и мощи империи Наполеона.

Наряду с античными (преимущественно римскими) архитектурными и скульптурными формами — триумфальными арками, колоннадами форумов — этот монументальный помпезный стиль использовал древнеегипетские мотивы: массивные геометрические объёмы, египетский орнамент, стилизованных сфинксов и т.п.

К концу века формируются эстетические основы РОМАНТИЗМА, в котором отразились овеянные ореолом романтики события конца XVIII – нач. XIX ст., самым значимым из которых была Великая Французская революция.

Романтизм — общекультурное движение, возникшее, как реакция на Просвещение и научно-технический прогресс, и охватившее разные стороны и явления общественной жизни: литературу, музыку, театр, гуманитарные науки, пластические искусства. Вместе с тем, романтизм не был столь универсальным и всеобъемлющим стилем, как классицизм или барокко, не затронув, к примеру, архитектуру.

Романтизму, как и классицизму, свойственны героическая патетика, классическая правильность композиции, но романтизм оживляет и одухотворяет все это богатством воображения, эмоциональностью, вниманием к конкретной личности. Высок интерес романтизма к исторической тематике.

Ярким примером романтизма в литературе является трагедия Й.В.Гете "Фауст".

Вообще фигура Гёте — особое явление в литературе XVIII ст., так как его разностороннее творчество охватывает и классицизм, и романтизм, и просветительский реализм, и сентиментализм.

Романтическому искусству свойственны: повышенная ценность индивидуальности, непохожести на других; отказ от рационалистических принципов, культ разума, характерного для просветителей; идеализация природы, которая нередко становится одним из действующих лиц художественного произведения; устремленность к безграничной свободе; утверждение сильных (порой бунтарских) страстей и характеров; фатализм, игра с судьбой; интерес к своим культурным корням, фольклорные мотивы.

Особо выразительно эстетика романтизма проявилась в поэзии.

Среди наиболее заметных представителей романтизма в литературе — поэты Г.Гейне и Дж.Байрон, А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов; писатели-романисты В.Скотт, В.Гюго, А.Дюма, Жорж Санд, Г.Ибсен.

Эпоха Просвещения — важный этап в духовном развитии Европы, оказавший значительное влияние на все сферы социально-политической и культурной жизни общества. Это была эпоха воспитания новой активной, интеллектуальной, творческой личности, и многие видные деятели Просвещения являли собой пример таких разносторонне одаренных, находящихся в постоянном поиске личностей.

Особенности европейской культуры XIX века

Культура XIX ст. базируется на тех же мировоззренческих посылах, что и культура Нового Времени в целом, однако целый ряд социально-экономических и политических особенностей этого века оказали существенное влияние на развитие культуры:

определяющее значение в XIX ст. имели социальные и революционные движения: промышленный переворот в Англии, война за независимость Североамериканских колоний, французские революции;

бурные политические и социальные процессы способствовали активизации личностной позиции и деятельности людей, что выразилось в развитии свободного предпринимательства, рынка, конкуренции; самооценности индивида и его личной ответственности;

промышленная революция привела к формированию индустриального общества, в котором основная часть населения живет в городе и трудится в промышленности, при этом уровень технического оснащения производства очень высок, а труд работающих узко специализирован (требует исполнительской, а не творческой подготовки);

потребности производства и возросшие потребности общества стимулировали развитие науки и техники, повышение грамотности и ценности образования;

стремительное развитие техники и технологий способствовали непрерывному возрастанию темпа жизни и ритма труда, качественному изменению образа жизни, форм общения и интересов людей;

динамизм культуры привел к еще большему стилевому многообразию;

техногенные изменения определили особое положение европейской культуры, которая отныне становится для остального мира "маяком", устанавливающим ориентиры, к которым необходимо стремиться.

Все эти изменения породили особое умонастроение — СЦИЕНТИЗМ, в основе которого — вера в неограниченные возможности познания и то, что с помощью науки удастся решить все социальные, экономические, политические проблемы. Жажда познания, свойственная всему Новому Времени, способствовала в XIX ст. расцвету естествознания. Открытия в различных областях науки оказывали все большее воздействие на развитие ведущих отраслей индустрии, появляется прикладная наука.

XIX век отмечен значительным развитием философской мысли.

Это также время всеобщего интереса к исторической науке. Почти во всех странах возникают исторические общества, открываются музеи, издаются журналы.

Закладываются основы научной фольклористики, искусствознания,

литературоведения, языкознания, археологии. Интерес к древности подстегнул

Египетский поход Наполеона. В Европе начинается настоящий бум "египтомании".

Французский ученый Ж.-Ф.Шампольон расшифровал египетские иероглифы, положив начало науке египтологии.

Позже немецкий ученый Генрих Шлиман раскопал легендарную Трои.

Таким образом, если XVIII век называют "веком Разума", то XIX столетие справедливо назвать "веком Науки".

Великие сдвиги, произошедшие в эту эпоху в социальной и политической жизни, философии, науке и технике, оказали огромное влияние на развитие художественной культуры Западной Европы.

Ведущее положение среди всех видов творчества в XIX в. занимала литература, определявшая не только художественную жизнь, но и морально-нравственную атмосферу в обществе. Литература становится источником знаний и чувственного

переживания, воспитателем и средством самопознания, окном в прошлое и мечтой о будущем.

Это поистине "литературная эпоха" явила множество имен выдающихся писателей и поэтов, разнообразные идейные течения, направления. А в России XIX столетие называют "Золотым веком" русской литературы.

Одна из самых неординарных фигур в мировой литературе — А.С.Пушкин. Его творческое наследие включает практически все стили и жанры того времени, и в каждом он сумел достичь высочайшего уровня литературного мастерства.

Европейский классицизм к сер. XIX ст. переродился в АКАДЕМИЗМ, оплотом которого служили Академии художеств, ревностно отстаивавшие идеалы высокого "чистого" искусства, догматическое следование установленным художественно-эстетическим канонам Античности и Возрождения, предельная идеализация — "искусство ради искусства".

Однако не все разделяли взгляды и вкусы академической элиты. Против холодного консерватизма академического искусства боролись, как представители романтизма, так молодое поколение художников-реалистов.

Высокий подъем переживает романтизм. Характерный для романтизма интерес к внутреннему миру человека выразился в эмоциональной напряженности художественных произведений, трагичности сюжетов. Так, настоящей сенсацией стало монументальное полотно Т.Жерико "Плот Медузы", изображавшее отчаяние потерпевших кораблекрушение и много дней затерянных в океане людей.

Особой популярностью у художников и писателей-романтиков пользовались фольклорные мотивы, ими были созданы одухотворенные образы былинных и сказочных героев.

Духом романтизма проникнуто творчество композиторов Дж.Верди, Р.Вагнера, Ф.Листа, Ф.Шопена, виртуозного скрипача и композитора Н.Паганини, русских композиторов М.Глинки, П.Чайковского и др.

При всем разнообразии художественных стилей и течений, полнее и ярче всего идеи этой эпохи воплощены в произведениях реалистического направления. Однако на этом последнем этапе Нового Времени реализм существенно отличается от ренессансного и просветительского. Это — более зрелая и наиболее жесткая форма реализма, ставившая целью максимально правдивое, критическое (порой безжалостное) отражение реальной жизни, утверждавшая идеи гуманизма и социальной справедливости, видевшая в критике способ преобразования социальной действительности. Это направление в литературе получило название "КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ".

Критический реализм более психологичен, нежели другие направления искусства. Расцвет его связан с именами А.Стендаля, О.Бальзака, Ч.Диккенса, И.Тургенева, А.Чехова, Л.Толстого, А.Некрасова, Ф.Достоевского.

Изобретение фотографии вызвало серьезный кризис в живописи реализма — зачем реалистично, детально и длительно рисовать то, что можно сфотографировать?! Ответом становится родившееся во Франции направление — ИМПРЕССИОНИЗМ, представители которого вели поиск новых форм художественного выражения,

стремились естественно и непредвзято передать свои мимолетные впечатления, запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Происхождение названия течения импрессионизма связано с картиной Клода Моне "Впечатление. Восход солнца" [фр. *impression* — впечатление].

Не принятая академической общественностью группа молодых художников, в числе которых Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и др. заявили о себе, организовав в 1874 г. собственную выставку "Салон отверженных". Фиксация случайных эпизодов повседневной жизни, сиюминутных состояний природы и настроения человека; отсутствие четко заданной формы, фрагментарность и ситуативность; "чистые" цвета без светотени и смешения красок; своеобразная техника наложения красок широкими грубоватыми мазками — вот художественные приемы импрессионистов, отличавшие их от других коллег по цеху.

Короткая история импрессионизма (всего 12 лет) оказала огромное влияние на дальнейшее развитие искусства XX века.

Культура на рубеже XIX-XX столетий

Конец XIX - первые два десятилетия XX столетия ознаменованы столь бурными и значительными изменениями, что мир становился иным буквально на глазах. По сути, только по прошествии этого времени можно говорить о начале нового этапа (типа) мировой культуры — Новейшей культуры.

Чем же характеризуется этот последний этап культуры Нового Времени?

Качественное изменение производственной деятельности, стремительное развитие науки, техники и технологий, образования;

изобретение электричества, средств связи (телеграфа, телефона), железной дороги, парового двигателя, автомобиля, радио, фотографии стали причиной перестройки предметного мира, появления новых потребностей и ценностей, нарастания темпа жизни;

новые средства передвижения и коммуникаций значительно изменили представление о пространстве и времени, сделали мир более доступным и единым; это время отмечено сближением культур: Всемирные выставки в Париже, "Русские сезоны" в Европе, научные контакты и т.п.;

достижения в области техники и технологий способствовали появлению новых сфер культуры и видов искусства: промышленного дизайна, художественной фотографии, кино, конструктивизма в архитектуре и пр.;

господство крупных монополий и возрастание роли государства в управлении социально-экономическими процессами привело к существенному ограничению свобод — экономической, политической, социальной (наверное, этим в большой мере объясняется неудержимое стремление к свободе творчества и самовыражения, присущее этой переходной эпохе);

кризис гуманизма, изменение взгляда на цивилизацию, которая начинает рассматриваться как нечто враждебное культуре.

Повышенный интерес к истории и культуре прошлого нашел свое воплощение в архитектуре и градостроительстве утверждением ИСТОРИЗМА или ЭКЛЕКТИКИ, отличающейся отсутствием стилевого единства, заимствованием и комбинированием элементов художественных стилей предыдущих эпох.

К концу столетия в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве в противовес эклектике формируется новый стиль — МОДЕРН, для которого характерны подчеркнута необычные, порой фантастические декоративные формы, отказ от прямых углов и линий в пользу текучих изогнутых линий, свободная планировка и использование новых строительных и отделочных материалов. Часто художники модерна брали за основу своих орнаментов и декоративных элементов формы вьющихся растений, сталактитов, уподобляя рукотворную форму природной и наоборот.

Отличительной чертой модерна является стремление эстетизировать все сферы жизни и деятельности человека.

В разных странах этот стиль называется по-разному: во Франции — Ар-нуво, в Австрии — сецессион, в Англии — модерн и пр.

Какие бы формы не обретал модерн, он всегда тяготел к классике, как эстетическому эталону, и стал последним всеобъемлющим стилем, в котором все предметы, окружавшие человека, составляли целостное эстетическое пространство.

Блистательным примером модерна являются работы испанского зодчего А.Гауди, чешского художника А.Мухи, представителей русского "Серебряного века" архитектора Ф.Шехтеля, художников А.Бенуа, М.Врубеля.

В 1895 г., в "Гранд кафе" на Бульваре Капуцинов в Париже прошел первый кинопоказ братьев Люмьер. То, что было придумано, как новомодное развлечение, аттракцион, способный привлечь многочисленных зрителей и приносить существенную прибыль, оказалось рождением нового вида искусства — КИНЕМАТОГРАФА.

По сути, братья Люмьер положили начало документальному кино. Они снимали на пленку короткие (по 40-50 секунд) репортажи о будничной жизни. Ошеломляющий эффект произвел ролик "Прибытие поезда на станцию Ля Сиота". Крошечная пульсирующая точка в глубине экрана стремительно разрасталась до размеров локомотива, неотвратно надвигающегося на публику, которая впадала в панику из-за ощущения неминуемой катастрофы.

Это был триумф!

Спустя 10 лет началась эра игрового или художественного кино, в котором сюжетная основа (литературный сценарий) сочеталась с режиссерской постановкой сцен и актерской игрой. Таким образом, кино стало следующим после театра масштабным синтетическим видом искусства.

Подводя итоги, следует заметить, что расширение свободы творчества и самовыражения в XIX столетии обусловили небывалый динамизм культуры, дало могучий толчок разнообразным творческим исканиям XX столетия во всех сферах культуры: науке, искусстве, технике, образовании. Но это уже другая эпоха — бурная, противоречивая, во многом трагическая Новейшая культура.