

ТЕМА 4. Европейская культура 17 века (Занятие 1)

1. Содержание общенаучной революции 17 века.
2. Барокко и классицизм в культуре 17 века.
3. Литература Европы 17 века.

Литература

Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – М., 1998.

Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева: в 3 ч. – М.: Владос, 2005. – Ч.1

Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М., 2000

Луков, В.А. История литературы: зарубежная литература от истоков до наших дней. Уч. пособие для вузов / В.А. Луков. - М., 2003.

Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры нового времени (16-19 вв.) / Л. Н. Дорогова. – М.: КНОРУС, 2013.

1. Предпосылки научной революции сложились в эпоху Возрождения (деятельность Николая Коперника (1473-1543), Джордано Бруно (1548-1600), Леонардо да Винчи (1452-1519) противопоставила рационализм и опытный метод познания средневековой схоластике, способствовала утверждению натурфилософских представлений о бесконечности и материальности мира, о боге лишь как первоисточнике, который побуждает природу развиваться по её собственным законам). Деятели эпохи Возрождения был сделан шаг к представлению о механических закономерностях развития материи, утверждению рационализма и взгляда на опыт как основу познания.

Переходными фигурами стали Галилео Галилей (1564-1642) и Френсис Бэкон (1561-1626). Г. Галилей сыграл решающую роль в обосновании гелиоцентризма (телескоп, переворот в представлениях о вселенной). В своих работах он выдвинул естественно-механическое объяснение объективных законов природы, тем самым вся система представлений о природе и обществе утрачивала связь с религиозными представлениями о таинстве мироздания. Г. Галилей заложил теоретические основы экспериментального метода познания природы. Приверженцем данного метода был и Ф. Бэкон, для которого наука была прежде всего экспериментальной: эксперимент должен был играть решающую роль в отборе фактов, которые затем следовало обобщить и сделать вывод (метод познания, основанный на индукции). Ф. Бэкон является автором романа-утопии «Новая Атлантида», где изображено общество, развитие которого основывается на успехах науки и техники (технократическое). Такой идеал общества, руководимого учёными, характерен для 17 века, когда мыслители рассматривали природу как объект познания, эксперимента, опыта, а человека – как его субъект.

Учёные и философы 17 века ввели в миропонимание европейцев идеи причинности, закономерности, рационализм доказательств, преклонение перед научным прогрессом. Так Иоганн Кеплер (1571-1630) разработал теорию движения небесных тел. Рене Декарт (Картезий) (1596-1650), занимавшийся исследованиями в математической сфере, большое внимание уделил разработке теории о методах познания: интуитивно человек определяет априорные истины, а также формирует

представления о человеческом духе и божестве, а в остальном познании он должен руководствоваться дедуктивным рассуждением. Эти идеи имели огромный резонанс в Европе: стиль мышления, основанный на рациональном познании и логических умозаключениях получил название картезианский. Появились и противники этих идей: математик и физик Блез Паскаль (1632-1662) отрицал идею об априорных истинах, считал, что истина постигается лишь в ходе эмпирического познания; наука может и должна двигаться шаг за шагом, создавая фундамент для последующих исследований, однако попытки достичь абсолютного знания, дать исчерпывающий ответ всегда неудачны.

В второй половине 17 века растёт стремление к фундаментальным естественнонаучным исследованиям. Научная деятельность постепенно становится профессиональной: появляются организованные научные центры – академии. В 1660 г. в Лондоне создано Королевское общество (лидер, позже президент – физик, химик Роберт Бойль), членами которого стали учёные разных сфер исследований. В 1665 г. появилась Парижская Академия, далее – Берлинская.

В целом на протяжении 17 века в европейской науке победил механистический принцип: объяснение природных явлений с помощью принципов движения материи, представление о законах природы, которые можно экспериментально установить и математически описать. Знания о природе, возникающее научное мировоззрение имели огромное идеологическое значение: они предоставили конкурирующую с религиозной картину мира и иной способ познания – эксперимент, то есть вмешательство в природу – творение бога. Постепенно выработывалось механистическое мировоззрение, согласно которому в основе всех явлений лежат одни и те же законы механики.

Окончательному закреплению механистической картины мира способствовала работа английского учёного Исаака Ньютона (1643-1727), сформулировавшего три основных закона механики и завершившего научную революцию. Мировоззренческое значение его теории связано с убеждённостью в принципиальной способности человеческого разума точно понять и сформулировать универсальные законы, а также использовать их для активного преобразования жизни (тогда как «доньютоновская» наука развивалась под влиянием деизма: признание сосуществования объективных законов развития природы и высшей божественной воли). Теперь же религия превращалась в духовное явление жизни отдельного человека, а наука приобретала черты рациональной теории, стала основной движущей силой секуляризации.

Таким образом, в результате научной революции 17 века оформилась «ньютоновская картина мира». Она основана на представлении о естественном и простом в своей основе порядке, о неизменности первоосновы, о существовании лишь механистического движения, о возможности выявления универсальных законов, объясняющих причины любых явлений.

2. В условиях становления в острой борьбе со старой новой картины мира развитие художественной культуры и искусства в частности также отразило сложности эпохи. Конец 16 – начало 17 века – время перелома в идеологии гуманизма: исчезла уверенность в близком и неизбежном торжестве положительных начал жизни, обострилось ощущение её трагических противоречий. Вера в господство добрых начал в природе человека сменилась сомнением (например, в трагедии «Гамлет» У. Шекспира). Новое мироощущение

получило название «трагический гуманизм». В эпоху Возрождения ренессансный образ мира, отразившийся в искусстве, подчёркивал единство, связь, гармонию. В «трагическом гуманизме» господствовал драматизм. Ренессансный образ мира, как упорядоченного, гармоничного, величественно-прекрасного, вобравшего в себя божественное всемогущество и имевшего в качестве «венца творения» – человека, был разрушен на рубеже 16-17 вв. Драматизм действительности, крушение идеала Возрождения привели к новым формам в искусстве. В центре внимания искусства нового времени оказался внутренний мир человека, переживали подъём те виды искусства, которые позволяли точнее воплотить изменчивые внутренние состояния человека: драматургия, опера (музыкальная драма). Если ренессансной художественной культуре присуща была живописность (центр – живопись), то художественной культуре раннего нового времени – «драмоцентризм», театральность; пространственные искусства уступили место временным.

На смену ренессансному образу мира пришла новая картина динамичного, неустойчивого, меняющегося на глазах мира, в котором господствуют дисгармония, борьба, текучесть, постоянные изменения. Оптимистический реализм Возрождения сменился чувством неустойчивого положения человека, для которого характерен внутренний конфликт (противостояние личного и общественного, свободы и подчинения светской или церковной власти) и пессимистической оценкой действительности.

Развитие европейской культуры в 17 веке было связано с формированием двух основных художественных направлений – барокко и классицизма, каждое из которых отразило происходившие в то время социокультурные изменения.

Барокко (итал. *barocco* – странный, причудливый) зародилось в начале 17 в. в рамках постренессансной культуры. По своим истокам оно было тесно связано с традициями маньеризма. Оба стиля объединяло стремление к декоративности, иллюзорности, изысканности. В отличие от маньеризма, барокко основывалось на целостной эстетической концепции и было связано с глубинными изменениями в ментальности европейского общества. Динамизм и темпераментность барокко отразили мироощущение переломной эпохи, несущей ломку привычных представлений о природе. В барокко уравновешенная гармония гуманистического искусства, стремящегося подражать природной естественности (характерно для Ренессанса), сменилась яркой живописностью, напряженной эмоциональностью. Особенности художественной философии барокко превратили его в своеобразную альтернативу аскетической эстетике протестантизма. По конфессиональной принадлежности большинства архитекторов, скульпторов и художников искусство барокко было преимущественно католическим. Этот стиль получил распространение именно в католических странах – Италии, Испании, Бельгии (Фландрии), Австрии, Южной Германии, Чехии, Польше. Но переоценивать религиозность художественной философии барокко не стоит. Католическая Контрреформация поддерживала идею восстановления духовной дисциплины, укрепления нравственных основ христианства. Яркое жизнелюбие и чувственность барокко отнюдь не соответствовали этой тенденции. Господствующими жанрами искусства барокко стали архитектура, живопись и скульптура, позволявшие наиболее полно отразить яркость и многогранность этого стиля.

Вторым направлением культурного развития 17 в. являлся классицизм. Характерными чертами классических (классицистических) произведений искусства являлись пропорциональные композиции, простые художественные формы,

эмоциональная уравновешенность, стремление к отражению гармоничного и упорядоченного идеала. Классицизм канонизировал общие, типичные особенности объектов не подчёркивал индивидуальное своеобразие. В рамках художественного направления классицизма культура приобретала ярко выраженную воспитательную функцию, превращаясь в иллюстрацию обязательных моральных истин, упрощенных и упорядоченных идеалов красоты. Преобладание в художественной культуре классической эстетики свидетельствует об укреплении в массовом сознании рациональной, мировоззренческой системы.

Существование в европейской художественной культуре 17 в. столь разных направлений, как барокко и классицизм, было весьма показательным феноменом. Барокко отражало особое эмоциональное состояние общества революционной эпохи, а расцвет классицизма был связан с обновлением картины мира европейского человека. В сочинениях Ф.Бэкона и Р. Декарта искусство рассматривалось прежде всего как способ выражения научных истин. Достоинствами искусства были умеренность художественного языка, преодоление усложненности, примитивность форм, математические пропорции. Подобный взгляд сочетался с механистическими принципами ньютоновской картины мира.

Признанным центром культуры классицизма в 17 в. стала Франция. Новый стиль формировался здесь в условиях абсолютизма и нес на себе яркий отпечаток помпезности эпохи «короля-солнца» Людовика XIV. Иной была стилистика классического искусства в Англии и Голландии, стран с утвердившейся протестантской культурой. Художественные явления в стиле барокко возникали здесь редко, а искусство классицизма носило более строгий, лаконичный характер.

Наряду с барокко и классицизмом в искусстве 17 века возникло более непосредственное реалистическое отражение жизни, свободное от стилевых элементов. Проявления реалистического направления очень разнообразны. Их находят в различных национальных школах или у отдельных мастеров (Караваджо, Рембрандт, Хальс и др.).

3. Литература 17 в. утратила характерную для Ренессанса гармоничность мироощущения, представление о целостности человеческой натуры, о неразрывном единстве общественного и личного начал. На первый план выдвигалось осмысление противостояния между личностью и обществом, между возвышенными жизненными идеалами и реальной действительностью, изображение внутренних противоречий человека. В этом смысле писатели 17 в. развивали трагические мотивы, наметившиеся в произведениях представителей Позднего Возрождения.

17 век – важная веха на пути формирования наций и укрепления национального самосознания, что находило свое выражение и в литературе. В Европе литература в большей или меньшей степени становилась средством осмысления проблем общенационального значения. Так, например, во Франции драматургия начала выполнять такого рода задачи именно в 17 в., в период расцвета классицизма.

Важнейшую роль в становлении национальных литератур играла выработка норм общенационального литературного языка. Литература 17 в. внесла в развитие этого процесса значительный вклад в Западной Европе. В Европе латынь как международный язык продолжала сохранять свое значение преимущественно в

науке, философии и публицистике. В художественном творчестве 17 в. сфера ее применения резко ограничилась.

Сфера распространения литературы на европейских языках в 17 в. заметно расширяется. Это связано с волной переселения европейцев на другие континенты, с открытием новых морских путей и колониальной экспансией. Характерно, что в 17 в. в литературе тех стран Европы, которые именно в то время интенсивно развернули колониальную экспансию, прежде всего в литературе Англии, появились произведения, изображающие экзотические страны (Мексику, Индию, Золотой Берег Африки), ярко описывающие столкновения европейцев с туземными народами («Героические драмы» Драйдена). Заметно и влияние культуры Востока на западноевропейские литературы. Во второй половине 17 в. углубились научные представления европейцев о восточной культуре. Это играло определенную роль в выработке идей и представлений европейского Просвещения.

Западной Европе присуще в 17 в. уже резкое отделение сферы светской словесности от религиозной литературы, отчетливо обозначившееся еще в эпоху Ренессанса. Вместе с тем понятие «литература» на Западе в 17 в. включало в себя наряду с чисто художественными произведениями также мемуары, публицистику, переписку, предназначенную для публичного чтения в салонах. Характерно в 17 в. для литературы усиленное развитие повествовательных жанров. Все большую популярность завоевывали различные жанровые разновидности романа с его широким охватом действительности и динамичным развитием сюжета.

В 17 в. возрасла и общественная действенность литературы. Все чаще в художественных произведениях находили свое выражение попытки писателей отображать современную им действительность не косвенно, используя исторические сюжеты и мотивы, заимствованные из мифологии и литературного наследия прошлого, а непосредственно. В западноевропейской литературе эта тенденция получила наиболее широкое распространение в комедии и социально-бытовом романе, но проникала изредка в такой «высокий» с точки зрения тогдашней эстетической теории жанр, как трагедия.

Знаменателен в 17 в. и расцвет публицистики, особенно заметный в годы Английской революции или Фронды во Франции. Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что именно в 17 в. возникла периодическая печать в ряде западноевропейских стран, (во Франции знаменательная дата в этом отношении – 1631 год, когда выходит в свет «Ла Газетт де Франс» Т. Ренодо).

17 век – важная веха для многих народов и в развитии устного народного творчества. Усилилось внимание к фольклору. В Германии в начале 17 в. продолжалось собирание и издание шванков (средневековые городские юмористические рассказы). В 17 в. появились и первые в Европе сборники народных сказок: «Сказки» известного французского литератора и критика Ш. Перро. (Сборник Перро не был простой записью фольклорных произведений. Перро обрабатывал сказки в соответствии с эстетическими вкусами 17 в.)

Серьезные сдвиги по сравнению с эпохой Возрождения произошли в системе жанров, культивируемых западноевропейской литературой. 17 столетие – время блестящего расцвета драматургии. Начало этого процесса восходит к Позднему Возрождению, к творчеству Шекспира, Сервантеса и Лопе де Вега. Свое дальнейшее развитие он получил в период, отмеченный деятельностью таких драматургов, как Тирсо де Молина и Кальдерон в Испании, Корнель, Расин и Мольер во Франции, Бен Джонсон и Драйден в Англии.

Не менее примечательны и успехи, достигнутые в 17 в. романом, который отодвинул на задний план новеллу, господствующую в ренессансной литературе, и заметно оттесил эпическую поэму. Показателен подъем, переживаемый тем типом романа, который можно назвать социально-бытовым (испанский плутовской роман; Гриммельсгаузен в Германии). У истоков этого подъема стоял М.Сервантес. Романисты 17 века представлены и авторами бытовых и плутовских романов. Их творчество отличалось стремлением изображать материальные условия жизни и прежде всего судьбы обреченных на лишения, обездоленных социальных низов. Основная тема пикарескного (плутовского) романа – это жизненный путь деклассированного персонажа, выбитого из привычной колеи патриархального уклада и брошенного на произвол судьбы в безбрежное житейское море. Попадая из тиши провинциального захолустья в бурный круговорот жизни больших городов, он вынужден вести отчаянную борьбу за существование в условиях, когда, наряду с сословными привилегиями, привилегиями рождения, все большее значение приобретает обладание капиталом. Рассказ о приключениях этого персонажа, нередко гротесково заостренный, позволял авторам плутовских романов и повестей, обрисовав нравы различных кругов современного общества, обозначить многие из его проблем, придать своим произведениям яркое разоблачительное звучание.

Основные потоки литературных влияний 17 столетия распространялись по преимуществу с Запада на Восток. Художественные методы классицизма и барокко, широко представленные в литературе Западной Европы, воздействовали на самобытную художественную культуру Центральной, Юго-Восточной, а отчасти и Восточной Европы.

Художественные направления, наиболее характерные для западноевропейской литературы 17 в., – это барокко и классицизм.

Теоретическое обоснование литературного стиля барокко представили испанский писатель Бальтасар Грасиан в трактате «Остромыслие, или искусство быстрого ума» (1642) и итальянец Эмануэле Тезауро в трактате «Подзорная труба Аристотеля» (1665). Эти произведения, приобретшие общеевропейскую известность, характеризовали словесное искусство как проявление особой способности ума к интуитивной деятельности, систему художественного творчества, не связанную с какими-либо универсальными принципами и логическими построениями. Искусство трактовалось этими авторами скорее как проявление вкуса, утонченности, а не метод познания.

Важнейшими особенностями литературы классицизма были рациональность, отказ от аллегорий, культ нормативности. Эстетика классицизма требовала безусловного следования жанровым канонам, стремления к гармонии и соразмерности частей произведения, простоте сюжетов и ясности авторского языка. Принципиальную важность сохраняло разделение жанров литературного творчества на «высокие» (эпопея, трагедия, ода) и «низкие» (сатира, басня, комедия). Литература классицизма формировала нормативно упорядоченную систему ценностей: предпочтение общего по сравнению с частным, противопоставление разума чувству. Бытовые детали, исторический контекст практически исключались. Присутствовало жесткое противопоставление добра и зла, возвышенного и низменного, страстей и разума.

Вместе с тем в европейской литературе начала 17 столетия существовали явления, принадлежащие по своей природе Позднему Возрождению

(нидерландская разновидность маньеризма, маньеристические тенденции в испанской поэзии). В конце века в целом ряде литератур отчетливо обозначились приметы зарождающегося просветительского реализма (раннее творчество Дефо и Свифта в Англии), появились предвестия стиля рококо (поэзия во Франции).

Таким образом, в 17 столетии произошли значительные изменения в духовной культуре европейского общества, способствовавшие началу секуляризации. Характеристикой эпохи стала научная революция, закрепившая господство классической механики и математики, рационализма и опыта в качестве основы познания. Особенностью европейской художественной культуры 17 столетия было появление разнообразия художественно-идейных течений (в отличие от предыдущих эпох, когда художественная культура развивалась в рамках однородных больших стилей (романский, готический, Ренессанс)).

Назовите европейских учёных, с именами которых связана научная революция 17 в.

Назовите крупнейших европейских писателей 17 века и их произведения

Сравните стилевые черты барокко и классицизма.

Порассуждайте, с чем связано существование в одну эпоху двух стилей с разными, порой противоположными, характерными чертами.