Лекция 4. **Европейская культура эпохи Средневековья и Возрождения.**

1. **Культура Европейского Средневековья.**

1.1. Предпосылки средневековой культуры.

1.2. Христианство в культуре Средних веков.

1.3. Язычество в средневековой культуре.

1.4. Образование и наука в Средние века.

1.5. Рыцарская культура.

1.6. Художественная культура Средневековья.

1. **Культура эпохи Возрождения.**

2.1. Ренессанс как возрождение идеалов античности.

2.2. Идея божественного начала в человеке.

Термин "средние века" был введен в оборот итальянскими гуманистами в XV - XVI вв. Деятели эпохи Возрождения хотели таким образом отграничить свою культуру от предшествующих "темных веков" и одновременно подчеркнуть свою связь с античностью. По поводу хронологических рамок Средневековья существуют различные точки зрения. Нижней границей единодушно считается Vв. (распад Западной Римской империи, передача знаков императорской власти в Константинополь). Верхняя граница колеблется от XV до XVIII в. Если выделять эпоху Возрождения как самостоятельный культурный этап, то окончание Средневековья нужно датировать началом XV в.

1.1. **Предпосылки средневековой культуры.**

Европейское Средневековье начиналось фактически с культурной катастрофы предшествующей, античной, цивилизации. Вместе с разрушением римской государственности стремительно исчезают ценностные основания античности. Надо заметить, что германские племена также очень сильно пострадали от своих завоевательных походов, откатившись назад в культурном развитии. Наступил период культурного безвременья, продолжавшийся до конца VIII в. Внешне это выразилось в ужасающей разрухе: огромное сокращение общей численности населения (в 5-6 раз), необработанные поля, опустевшие города. Рим, население которого прежде превышало миллион жителей, к VI в. существовал в пределах всего нескольких кварталов. Многие города вообще исчезли с лица земли, а те, что остались, в большинстве превратились в поселения сельского типа.

Исчезла также и полисная организация жизни. Город перестал быть культурным центром, эту функцию взяли на себя монастыри. Прекратилось каменное строительство, производство стекла, вновь стали применять примитивные орудия труда, было уничтожено огромное количество произведений литературы, скульптуры, живописи.

На месте бывшей Римской империи возникли новые государственные образования, состоящие из разрозненных, этнически разнородных территорий, не ощущавших культурного единства. Германцы расселились на завоеванных землях хаотично, чередуясь с поселениями местных жителей. Это привело к потере собственной идентичности, пространство и время перестали делиться на "свое" и "чужое" (что характерно для архаичных обществ), мир потерял свою устойчивость, космос сменился хаосом. Привычная картина мира была разрушена в своих основаниях.

Античность и Средневековье. И все же средневековая культура сохранила некоторые формы, созданные Античностью (прежде всего, Римом). Правда, очень часто в урезанном, поверхностном виде.

И всегда в связи с новыми ценностями и целями. Например, средневековое образование продолжало строиться как и позднеантичная система "семи свободных искусств": сначала изучали грамматику, риторику и диалектику, потом геометрию, арифметику, музыку, астрономию. Но в Античности образованность имела самостоятельную ценность, а невежественный человек никогда не становился до конца свободным, оставаясь рабом своих страстей и внешних обстоятельств. В Средние века образование было, прежде всего, средством для богослужебной практики и управления государством.

Некоторые дисциплины, в частности риторика, полностью изменили свой смысл. В раннее Средневековье риторика стала искусством скорее письменного, а не устного слова, практикой искусного составления деловых документов, а не искусством прекрасно говорить. Арифметика формировала навыки счета и решения задач, но никак не связывалась с познанием сущности мира, как в Античности.

Основание средневекового богословия было античным. Несколько веков христианская философия развивалась еще в рамках Античности.

Христианство вынуждено было отстаивать свои идеалы, находясь в культуре с глубоко развитой системой онтологии, гносеологии, логики, с утонченным искусством полемики. Бороться с языческой философией, которая начала проникать в христианство в форме ересей, можно было только ее же средствами. Возникающее богословие опиралось, прежде всего, на античный неоплатонизм. Но в отличие от Античности философия в Средние века перестает быть последним способом постижения истины. Выше нее становится вера Церковная организация раннего Средневековья еще достаточно долгое время продолжала строиться по принципу античных полисов: относительно независимые митрополии, а затем патриархии создавали единый союз. Хотя римские епископы задолго до фактического разделения церквей в 1054 г. стремились к созданию централизованной церкви и реально обладали особыми правами (поскольку апостолами Петром и Павлом была основана именно Римская Церковь, а значит, именно Рим сохраняет чистоту вероучения). Но и здесь христианство заимствовало только форму. Ведь основным достоянием полисной организации была свободная гражданственность, а христиане, даже епископы, были рабами, пусть и Божьими.

Несомненно влияние Античности и на средневековое искусство. Купольный храм, базилика как архитектурные формы были заимствованы из римской культуры. В скульптуре использовались традиции античных мастеров. Связь иконописи и греческой живописи проявлялась в технике, форме, а вначале и в использовании античного сюжета в качестве символа для сюжета христианского. Но искусство в Средние века было призвано, прежде всего, приблизить человека к Богу, вечности, освободиться от природного начала, а не подчеркнуть гармонию телесного и духовного, материи и формы.

Сохраняется и языковая преемственность древнеримской и средневековой культуры. Латынь остается языком учености и церковной проповеди. Однако людей, которые считали этот язык родным, становится все меньше. К VIII в. во многих варварских королевствах население перестало понимать латынь.

Примечательно, что Средневековью была известна очень небольшая часть античного книжного наследия. Причем в качестве образцов использовались в основном тексты тех античных авторов, которые самой Античности были практически неизвестны, а о тех, кто определял развитие научной мысли Греции и Рима, в Средние века знали очень мало. Например, из работ Платона до ХII - ХIII вв. изучалась только часть диалога "Тимей". Евклид, Архимед, Птолемей были надолго забыты. При этом авторитетным географом становится Юлиан Солин (III в.), работы которого содержат фантастические описания стран и явно тяготеют к мифу.

В большей степени античное культурное наследие сохранилось в Византии, и именно она осуществила синтез античной и христианской традиции и стала одним из посредников в передаче античного наследия Европе.

Главным явлением культурной жизни поздней Античности, которое перешло в Средневековье, став его фундаментом, было христианство.

Уже к концу IV в. большинство населения Римской империи было, хотя бы формально, христианским. На фоне развала античной цивилизации только церковная организация смогла сохранить

свою жизнеспособность и стать культурно-объединительной

силой Европы.

1.2. Христианство в культуре Средних веков.

Христианство выступает мировоззренческим основанием Средневековья, откладывая отпечаток на все сферы духовной и материальной жизни. Система ценностей в Средневековье имеет своим абсолютным центром Бога. Человеку дано как дар и задано как задача приобщение к Божественной сущности. Каждой своей мыслью и поступком человек служит Богу. Приближение же к Богу есть спасение, вечная жизнь. Поэтому все поступки соотносятся с идеей абсолютного спасения или абсолютной гибели. Главный модус отношения к Богу - надежда и вера. Это чаяние того, чего нет и в чем нельзя удостовериться. Христианское Божественное Провидение в отличие от античного Рока не отрицает диалога и возможности изменения своей судьбы. К Богу можно взывать и на него надеяться.

Христианство приносит в средневековую культуру новый образ человека. С одной стороны, человек есть образ и подобие Бога и потому может приблизиться к божественному, обожиться. С другой стороны, в нем живет низменное начало, он подвергнут бесовским внушениям, которые расщепляют его волю. Средневековый человек не может объяснить свою внутреннюю жизнь без понятий благодати и бесовской одержимости. Он испытывает мучительное раздвоение внутри личности. Теперь его жизнь располагается между ослепительной бездной благодати и черной бездной погибели, и каждый должен решить, в какую сторону ему устремиться.

Христианские догматы определяли некоторые моменты средневековой идеологии. Так, общество, подобно Троице, понималось с IX в. как нераздельное единство трех социальных слоев: церковников, воинов, работников. Поэтому во главу угла ставилась идея взаимного служения всех сословий на благо целого.

Но не только общие ценностные основания Средневековья были связаны с христианством. Вполне конкретные сферы общественной жизни соотносились с церковной идеологией. К примеру, Римская Церковь непосредственно принимала участие в политической жизни. Не без влияния Римского папы и епископов осуществлялись назначения на государственные должности, велись переговоры о мире. Церковь вполне сознательно провоцировала политические конфликты. Все княжества и государства понимались как части христианского царства. Церковь имела свои суды, в которых рассматривались также и вполне светские дела. Она была также крупным собственником и получала долю от государственных податей. Настоятели крупных монастырей и епископы, особенно в Германии периода раннего Средневековья, были довольно крупными феодалами, вассалами которых были бароны и рыцари* Т.е. они совмещали духовную и светскую власть.

Христианскими идеями регламентировались даже предельно частные нормы поведения. Так, верующий должен выпивать любое питье за пять глотков, "по числу ран на теле Господа нашего, в конце же делает двойной глоток, ибо из раны в боку Иисуса истекла и кровь, и вода" (Й.Хейзинга. Осень Средневековья. С. 154).

Христианство породило и такую своеобразную форму социальной организации, как монастыри. Монастыри в раннем Средневековье становятся практически единственными центрами духовной культуры, образования. Монастыри выполняли также функцию книгохранилищ, в них появляются скриптории - центры по переписке книг. Монахи принимали в свои ряды людей независимо от их происхождения, на практике реализуя раннехристианскую идею равенства всех перед Богом. В центре монастырской жизни стояли молитва и аскеза. Но европейские монастыри обеспечивали сами себя и пропитанием. В силу этого труд стал восприниматься как подготовительный этап на пути к спасению. И хотя в Средние века труд так же, как и в Античности, не занимал почетного места ("В поте лица будете добывать хлеб свой"), но позже заложенное монастырями отношение к труду будет востребовано бюргерским сословием и выльется в протестантскую трудовую мирскую аскезу.

Однако, несмотря на такое многообразное влияние христианства на Средневековье, надо иметь в виду, что часто христианские ценности лишь поверхностно проникали в сознание людей, видоизменялись до неузнаваемости, а за внешней христианской обрядностью оставались языческие, архаичные по своей природе культурные основания.

1.3. Язычество в средневековой культуре.

После захвата Империи германскими племенами, Римская церковь столкнулась с необходимостью обращения в христианство варварских народов, сознание которых было гораздо более архаичным, чем античное. К тому же язычество этих народов далеко не исчерпало своих созидательных возможностей. В результате их христианизации в Средневековье фактически сложилась ситуация "двоеверия".

Особенно тяготели к язычеству с его магической, мифологической основой крестьяне, составлявшие большинство населения Европы (сколько-нибудь заметный рост городов начинается лишь в ХП в.).

Основными причинами, которые этому способствовали, были следующие:

* сохранение прежнего ритма жизни, связанного с сельскохозяйственным циклом и природой;
* отождествление христианства с государственной религией, налоговым гнетом, лишением независимости;
* языковой барьер.

Крестьяне говорили на народных диалектах, были необразованны, а потому абстрактные христианские идеи были им просто недоступны. К тому же сами народные языки тяготели к конкретно-образному мышлению. Как бы то ни было, но обычаи трупосожжения, ритуальные пиршества с песнями и плясками, поклонение силам природы, сельскохозяйственные ритуалы, заговоры, народные игрища еще долгое время составляли основу сельской жизни. Церковь решительно боролась со всеми проявлениями язычества в народной среде. Христианизация кое-где носила принудительный характер. Например, в капитулярии Карла Великого - VIII - IX вв. говорится: "Пусть всех людей принуждают к изучению "Credo" и господней молитвы или "Символа веры". И если кто не знает их, пусть его бьют, либо пусть он воздерживается от всяческого питья, кроме воды, до тех пор, пока не сумеет их полностью повторить..."

Тем не менее церковь должна была считаться с народными традициями и нередко шла на компромисс. Например, на месте старых капищ строили христианские алтари, помещали мощи святых, для того чтобы новообращенные могли с большей легкостью перейти к

христианству. Старые боги превращались в святых или в нечисть.

Наиболее легко в сознание и повседневную жизнь проникала обрядовая сторона христианства. Сложившаяся христианская обрядность, в принципе враждебная язычеству, на деле частично удовлетворила религиозно-практические нужды вчерашних язычников, которые не вникали в высший трансцендентный смысл христианской литургии, но видели в ней замену старым языческим обрядам.

Христианизация крестьян приводила к выработке взглядов, весьма далеких от того, чего добивалось духовенство. Фактически, на протяжении всего Средневековья под покровом религиозного сознания располагался мощный пласт архаических стереотипов, сохранялось, а возможно, и главенствовало магическое отношение к миру.

Другим идеалом, пришедшим в Средневековье из варварства, была ценность героического поведения. Германские племена жили во многом за счет войны и грабежей, и военное дело всегда считалось здесь в высшей степени достойным занятием. Рыцарское сословие, окончательно сложившееся уже в позднем Средневековье, во многом являлось воинским братством. С той лишь поправкой, что рыцари были Христовы воины, защищающие веру и несущие ее в другие земли.

Вассальные отношения в средневековой культуре также имеют истоки в жизни германских племен. Служение в германском мире не было служением общине-государству как в античности, оно было служением вождю-индивиду. Причем не божественному царю, как в древневосточных культурах, а герою. Вождь здесь - первый среди равных. И служение ему сопряжено с такой доблестью, как верность.

Если для римлян верность в первую очередь - это верность долгу, клятве, городу, то у германцев это личная верность. Причем верность эта добровольная, свободно принимаемая, выбираемая.

Через идею верности в Средние века станут рассматриваться и отношения с Богом.

Символизм и иерархизм как доминанты средневекового мировоззрения.

Символизм не является изобретением Средневековья, его знала и архаичная культура. Но в первобытности символ тождественен тому, что он обозначает. Христианство же в символе не смешивает предмет и смысл, и не разделяет их. Это связано с преодолением античной установки на созерцание формы. Средневековый человек стремился к тому, что находится по ту сторону формы, к чистому божественному бытию. Тогда любая вещь необходимо становится только его знаком, образом, символом. Внешний вид вещей только образ вещей невидимых. Икона с изображением Христа не есть сам Христос, а только отражение первообраза, но в ней есть отблеск божественного света.

Природа символа амбивалентна и требует строгого различения.

Поцелуй есть знак преданности и предательства (Иуда). Есть знамения Христа и Антихриста, есть ложные чудеса. Поэтому толкование символов есть одновременно и сообщение людям истинного пути в вере. Поэтому знать значения символов должен был каждый.

Символическое мышление в Средние века стало способом преодоления пропасти между материальным и духовным миром, между естественным и сверхъестественным. Посредством множества переходов материальный мир связывался с духовным, и это создавало психологическую основу для монистического миропонимания.

Для средневекового человека символична была вся окружающая действительность.

Солнце - символ самого Бога;

звезды – символы ангелов и праведников;

камень - символ Христа и твердой веры;

песок - слабости и непостоянства;

золото означает истину;

дерево - душу.

Символизм был одной из основных характеристик средневекового искусства. Религиозный культ был связан с детально разработанной символикой. Главное назначение философии состояло в раскрытии символического значения Писания (Ориген в VI в. выделил три значения текста: буквальное - плотское, моральное - душевное, мистическое - духовное). Символическими действиями сопровождались различные политические и правовые события: коронация, клятва верности. Повседневность также проникнута языком символов. Цвет и покрой одежды есть знак социальной принадлежности.

В рыцарской культуре - вид и цвет цветка, подаренного возлюбленной;

продолжительность поцелуя руки и высота, на которую при этом подняла руку дама - это тайный язык знаков. Даже предметы быта часто несли на себе печать символа. Так, на монетах изображались знаки вечности и Бога: трехлепестковая лилия, крест, шар.

В реальности люди часто переносили на символ свойства того, что он символизировал. Например, святая вода имела собственную силу изгонять бесов; мощи святых сами по себе способны исцелять.

Поэтому символы часто становятся объектами поклонения. Таким образом, средневековый символизм "скатывался" к языческому.

Итак, вещи-символы обладают способностью отражать божественную реальность. Но не в одинаковой степени. Из этой идеи вытекает другая важная особенность Средневековья - иерархизм. Природный мир и общественная реальность здесь глубоко иерархичны.

Место явления или предмета в универсальной иерархии связано с близостью к Богу. Критерий совершенства и благородства поэтому оказывается применим ко всем предметам. Вода благороднее земли, воздух - воды. Латинский язык благороднее наречий. Медики (имеют дело с человеком) почетнее ювелиров. Душа благороднее тела. В теле самая благородная часть - голова, а в ней - глаза. Весь мир - иерархия, подчиняющаяся Богу. Общество также делилось на сословия, каждое из которых включало множество слоев, рангов, профессий, чинов. Все они составляли вечную и неизменную иерархию.

Карнавальный, смеховой характер народной культуры – важная особенность культуры Средних веков, ярче всего проявившаяся в городах. Карнавал являлся особым способом существования и мышления, отличным от серьезной официальной церковной и светской культуры. Карнавал нес с собой идею особой свободы, возможности выйти на какой-то момент из привычного жестко иерархизированного порядка вещей в особое пространство, где возможны любые превращения, где последний может стать первым (бобовым королем или царем дураков), где можно прожить социальные роли, недоступные в обычной жизни. Другая черта карнавальной культуры - безудержное веселье, смех, победа жизни. Карнавалы позволяли культурно приемлемым образом выплеснуть энергию природного человеческого начала, сдерживаемую идеалами христианского благочестия.

Корни карнавала уходят в земледельческие культы с их обрядами смерти и воскресения, в оборотничекую мифологию. Животворящие силы природы воспроизводились в форме разгула, обжорства, всеобщего веселья. Смех, перебранка, сквернословие были магическими средствами, обеспечивающими победу жизни. В Средние века кроме собственно карнавалов существовали особые "праздники дураков", праздник осла, частью церковного обряда стал "пасхальный" и "рождественский" смех. Даже церковные храмовые праздники сопровождались ярмарками и площадными увеселениями (выступлениями уродов, великанов, ученых зверей). Шуты и дураки были незаменимой частью светской жизни, они постоянно пародировали серьезные действия официальной культуры.

1.4. Образование и наука в Средние века.

Грамотность была не реальностью, а идеальным символом культуры. Грамотных было не так уж много, книга - редкость. Бытовая реальность - поющий народ. Но фигура писца становится выше, благороднее фигуры певца (в Античности - наоборот). Священное Писание как Божье слово делало все атрибуты книжности почетными, а переписчик книг становился причастным божественному. Однако в христианстве культ книги не столь абсолютен, как в иудаизме и исламе. "Буква убивает, а дух животворит" (1 Кор. 3:6).

И все же Бог-Слово получает в христианстве атрибут - свиток, книгу, кодекс. Книга - символ откровения, она легко становится символом сокровенного, тайны. Прежде чтецом называли раба, занимающего господ чтением. Теперь чтец - одна из низших ступеней церковнослужителей.

Средневековые школы. Последние языческие школы в Западной Европе были закрыты в VI в. Юстинианом. Вместо них появляется церковная форма обучения. Школы были монастырскими, епископальными (при кафедральных соборах, преимущественно для начального обучения чтению, письму, общим представлениям о Библии и литургии) и придворными. Последние имели такую же религиозную направленность. Но именно в этих школах начинает культивироваться идея возрождения Античности. Вот что пишет об этом директор одной из придворных школ Алкуин Йоркский (730-804): "Так возрастут на земле франков новые Афины, еще более блистательные, чем в древности, ибо наши Афины оплодотворены Христовым учением, а потому превзойдут в мудрости Академию".

Возникновение университетов (XI - XII вв.). В отличие от школ университеты были продуктом именно Средневековья. Такого рода свободных корпораций учеников и преподавателей с их привилегиями, установленными программами, дипломами, званиями не было ни в Античности, ни на Востоке. И хотя университеты обслуживали нужды государства и церкви, для них была характерна большая степень автономности от местных (в том числе и городских) властей и особый дух свободного братства. Деятельность университетов имела три очень важных культурных следствия. Во-первых, рождение профессионального сословия ученых (священников и мирян), которым церковь давала право на преподавание истин Откровения. Наряду с церковной и светской властью появляется власть интеллектуалов, воздействие которых на духовную культуру и социальную жизнь будет становиться все больше. Во-вторых, университетское братство с самого начала не знало сословных различий.

Студентами становились дети крестьян и ремесленников. Появляется новый смысл понятия "благородства" как аристократизма ума и поведения. В-третьих, именно в рамках университетов оформляется в Средневековье установка на рациональное постижение Откровения, попытка примирить разум и веру. Средневековый университет делился на факультет свободных искусств и факультет теологии (высшая ступень образования). На факультете искусств изучали грамматику, логику, математику, физику, этику. Эти науки опирались только на разум. Именно здесь шло освоение заново открытых работ античных (Аристотель, Платон, Евклид, Архимед, Птолемей, Гиппократ и др.) и византийских (Отцы Церкви) ученых и философов, а также арабо-мусульманских авторов (Авиценна, Аверроэс, Аль-Хорезми, Аль-Фараби и др.). Здесь вызревали новые идеи. На факультете теологии главным было точное изучение Библии через толкование текста. Но примечательно то, что учащиеся теологического факультета сначала должны были закончить факультет искусств, т.е. они были знакомы со всеми критически обсуждавшимися идеями и проблемами. Поэтому в толкование Писания привносилось рациональное начало. Университеты породили и новые формы преподавания: лекции и семинары, где постоянно шли дискуссии, любая тема предлагалась в форме вопроса. Хотя эти эффективные методы не исключали умозрительности, цитирования, опоры на авторитеты.

С течением времени в университетах складывалась своя специализация. Так, в Болонье обучались юристы; в Саламанке, Монпелье, Солерно - медики. Начинался процесс формирования и систематического изучения гуманитарных и естественных наук. При этом все науки были еще долгое время подчинены теологии.

Техника в Средние века также долгое время считалась лишь вспомогательным средством для имитации других явлений. К примеру, в первом из известных средневековых технических трактатов монаха Теофила, техника рассматривается как набор секретов по украшению храма и демонстрации чудес. Что же касается трудовой деятельности, то здесь техника не отделялась от работника. Но с развитием бюргерских городов в ХII - ХIII вв. постепенно происходит поворот к осознанию самоценности техники. Самым важным культурным следствиям приспособлением, значимость которого осознало Средневековье, стало колесо и вообще принцип механического вращательного движения. В позднее Средневековье начинают широко использоваться водяные и ветряные мельницы. Появление механических часов в ХIII в. способствовало проникновению в повседневную жизнь идеи линейного времени, все больше вытесняющего время циклическое. В недрах феодального общества шел процесс зарождения промышленного производства.

1.5. Рыцарская культура.

Воинское сословие являлось необходимой составляющей как античной, так и германской культуры. Но там воин был только наемник, он служил своему господину или вождю. На протяжении всего раннего Средневековья воин становился то защитником при набегах варварских племен, то проводником феодального разобщения, то опускался до роли разбойника. На этом фоне церковь в IX в. начинает разрабатывать идею праведной христианской войны и воина-христианина, призванного спасти веру. К X в. можно говорить о появлении профессионального слоя воинов, состоявшего, как правило, из свободных и достаточно богатых людей, которые могли позволить себе приобрести тяжелое дорогостоящее снаряжение и коня. Долгое время рыцарство оставалось делом сугубо личного выбора. Рыцарство не было экономическим классом, не совпадало с феодальной аристократией. Оно также не было юридическим статусом, не отождествлялось с вассалитетом (одинокие странствующие рыцари).

Существовали также несвободные рыцари - министериалы. Таким образом, достаточно рано в среде рыцарства также произошла дифференциация. Но единый "образ жизни" отличал их от всех прочих слоев средневекового общества, что дает возможность говорить о формировании в X - XI вв. рыцарской субкультуры, в основе которой - дух солдатского братства и товарищества, когда сеньор – не господин и судья, а старший среди равных.

Постепенно формируется этический кодекс рыцарства, основанный на идеале бескорыстного, преданного, мужественного и прекрасного воина. Он должен оберегать слабого, держать слово, быть бесстрашным, не давать себя в обиду, хранить достоинство. Рыцарь подтверждал этот идеал обетами бедности и послушания, супружеского целомудрия, личного совершенства, совершения подвига. Поскольку система рыцарства основывалась на "культуре дарения", щедрость стала необходимым качеством рыцаря. Начинает складываться система рыцарской символики: особый ритуал посвящения, особый покрой одежды, торжественный обычай вручать оружие.

Рыцарство делилось на королевских воинов, частные войска феодалов и рыцарские христианские ордена. Именно в среде королевских рыцарей возникает придворная рыцарская культура с рыцарскими турнирами, особым придворным этикетом. Он предполагал умение искусно беседовать с дамами; умение одеваться и танцевать, ездить верхом, фехтовать, плавать, охотиться, владеть копьем, играть в шашки, сочинять и петь песни в честь Донны. Именно здесь развивается поклонение прекрасной даме, которое способствовало пусть и очень идеализированной, но все-таки возвышенной роли женщины в культуре, а также породило новое отношение к любви как синтезу духовного и природного. Рыцарство создало свою поэзию в лице трубадуров, труверов, миннезингеров; рыцарские романы – большие поэтические произведения (о короле Артуре, рыцарях Круглого стола); новые стихотворные жанры: серенада (вечерняя песня к возлюбленной), пасторелла (сельская идиллия и пастушеская любовь), альба (утренняя песня о расставании влюбленных), сирвента (о войне и личных врагах).

1.6. Художественная культура Средневековья.

Средневековое мировоззрение обусловило специфические черты искусства этой эпохи:

• Обращенность к Богу. Искусство должно было сводить человека с Богом, ставить перед его образом, причем не для эстетического наслаждения самого по себе, а для общения.

• Символизм. Произведение искусства в целом и любой его элемент являлись знаками, образами сверхъестественной реальности. "Взирающий же смотрит не на лицо льва или рысье, но – на первообраз" (К свету, № 17, С. 14). Собор, к примеру, изображал средствами всех искусств Небесный Иерусалим, Царство Христово, Вселенную. Базиличный тип храмов был символом корабля, Ноева ковчега, преобразовавшего Церковь. Вот что говорит относительно храмовой символики Петр Карнатский из Шартра (XII в.): "В основании храма полагается камень с изображением храма и 12 других камней в знамение того, что Церковь покоится на Христе и 12 Апостолах.

Стены означают народы; их четыре, потому что они принимают сходящихся с четырех стран" (Там же. С.25). Алтарь символизирует небо и рай, само пространство храма и притвор - землю. Восточная часть храма есть область света и райского блаженства, т.к. согласно Библии рай был на востоке. Поэтому алтарь устраивался с восточной стороны. Западная часть - символ ада. Поэтому именно здесь на стенах помещались изображения Страшного суда. Глубоко символична и икона. Самое главное в иконе - лик, особенно глаза с глубоким, проникновенным взглядом - символическое окно в божественный мир. Поэтому глаза непропорционально велики. Жест в иконе также символичен, он передает особый духовный импульс:

благославляющий жест Христа-Спасителя, молитвенный жест Богоматери-Оранты, жест архангела Гавриила, передающего Благую Весть. Предмет в руках изображенного также является знаком. К примеру, апостол Павел изображается в западной традиции с мечом

- символом Слова Божьего, у апостола Петра в руках ключи как символ Царства Божьего и т.д. Одежды на иконе - знак сана. Обнаженное тело - символ полной отданности Богу, мученичества, незащищенности грешников перед Богом. Символичен в иконе также цвет. Самый благородный цвет - золотой - знак сияния Божественной славы, символ Небесного Иерусалима. Белый цвет символизирует непорочность; черный - ад, максимальную удаленность от Бога.

В одежде Христа обычно синий гиматий (божественность) и хитон красного цвета (человеческое, природное начало). У Богоматери те же цвета, но наоборот, как символ ее человекобожественности в противоположность богочеловечности Христа. Символичный характер носил и такой широко распространенный в Средние века литературный жанр, как притча. В музыке строгая одноголосность – символ единения чувств.

• Умозрительность. Живопись, скульптура, архитектура, литература имели в Средние века характер учительства и напоминания. Произведение искусства - текст, который учит. Папа Григорий Великий порицал уничтожение икон, говоря, что это лишает людей образования, так как, смотря на стены, они "могли бы прочесть то, чего они не могут прочесть в рукописях". Назидательный характер имела и средневековая литература: жития, притчи, поучения. В театральном искусстве назидателен жанр моралите - дидактическая пьеса с аллегорическими персонажами. Умозрительный характер искусства был связан также с необходимостью отвлечься от мирского, чувственного начала. Бесплотность тел, отсутствие интереса к второстепенным деталям в иконе связаны со стремлением сосредоточить внимание на духовном постижении Бога. В музыке непрерывная, текучая, лишенная индивидуальности мелодическая линия должна была освобождать от власти повседневности.

• Большое значение образа страдающего и оскорбленного человека. Особенно часто встречаются сюжеты мученичества в готическом искусстве. Именно в эпоху Средневековья в Европе складываются первые художественные стили. Происходит это только в X в. До этого времени в художественной культуре наблюдался явный регресс по сравнению с Античностью. Архитектурные навыки каменного строительства были практически утеряны. В живописи преобладал орнамент, отличающийся особым динамизмом, неведомым античному искусству. Позже к нему добавилось изображение зверей. Художественные традиции собственно Средневековья ведут свое начало с конца VIII - IX вв., когда при Карле Великом искусство начинает сознательно следовать римским образцам, внося в них внутренний динамизм и религиозный дух Средневековья. Господствующим видом искусства становится архитектура. Почти вся художественная деятельность была сосредоточена вокруг христианского культа.

В X - XII вв. в западноевропейском искусстве складывается романский стиль. Его особенности - приземленность, тяжеловесность, незамысловатость, ясность объемов в архитектуре. Сохраняются элементы "звериного стиля" и натурализация. Башни образуют силуэт здания, типичный для романской архитектуры. Внешние формы аскетичны, но большое значение придается интерьеру, хотя и в нем господствовали простые строгие ритмы. Для изобразительного искусства характерны выразительность жеста, систематическая последовательность повествования и пафос духовности. Как в Византии, так и в Древней Руси используется обратная перспектива. Человек в скульптуре романского стиля слаб и ничтожен. Зато особое внимание скульпторы уделяли чудовищам и демоническим существам, которые в изобилии помещались в интерьерах церквей. Романская эпоха породила и развила новые типы светской архитектуры: феодальный замок и городской дом.

С середины ХП в. развивается готический художественный стиль. Архитектура и скульптура теперь связаны не с монастырями, а с городами. Готический собор с ратушей становится средоточием всей общественной жизни, часто в соборе заседал парламент, читались университетские лекции, исполнялись театральные мистерии.

Значительно возросло в это время светское строительство. Главным конструктивным новшеством готической архитектуры является стрельчатый свод, который позволял перекрывать пространства любого плана. Скрепление свода мощными реберными конструкциями (нервюры, аркбутаны, контрфорсы) делает стены собора совершенно свободными от функции опоры, а значит, тонкими, даже сквозными (отсюда огромные цветные окна). Таким образом, готика отрицает всякую идею тяжести. Готика трактует детали тонко и мелко, жертвуя ими для монументальности общего впечатления. Перед готическим собором зритель теряет чувство ориентации в пространстве (теряется восприятие расстояний) и как бы переносится в мир иррациональных отношений и образов.

Готика утвердила новое понимание человека, придав ему больше достоинства. Готическая скульптура воплощает эмоциональную энергию человека, выражает чувства, эмоции, переживания. Готическая статуя полна непрерывного движения без перемещения в пространстве, но с неудержимым стремлением вверх. В живописи появляется центральная перспектива.

Культура средневековья, в целом, имела противоречивый характер.

Унаследовавшая многие элементы античности, она трансформировала их через христианское мировоззрение. Многие её достижения стали благодатной почвой для развития культуры эпохи Возрождения.

2. Культура эпохи Возрождения.

2.1. Ренессанс как возрождение идеалов античности.

Эпоха Возрождения - одна из самых загадочных эпох в развитии европейской культуры. Кажущаяся простота и очевидность рассмотрения проблем возникновения и функционирования культуры этой эпохи, широкая известность величайших имен культуры Возрождения - как в сфере художественного творчества, так и в сфере политики, философии, естественнонаучного знания дает нам полное право восхищаться событийностью этой эпохи и необычайной яркостью талантов этого времени, однако не снимает с повестки дня вопрос о причинах возникновения такого феномена в европейской культуре. Более того, следует помнить, что данный феномен реализует себя практически в рамках средневекового феодального общественного устройства и может быть рассмотрен как завершающий этап развития средневековой европейской цивилизации. Наша задача - попытаться определить те условия, которые стали решающими в возникновении этого выдающегося явления.

Прежде всего, следует отметить значение самого термина "ренессанс", или "возрождение". Речь идет о возрождении античных идеалов - в самом широком понимании - как нормативных, определяющих смысл, направление и формы развития культуры. Нужно иметь в виду, что в истории европейской культуры существовало "каролингское возрождение" (VIII - IX вв.) и "возрождение XII века", которые обращались к античному наследию с той или иной степенью включения античных идей в интеллектуальное пространство средневековой Европы.

Итак, в целом формирование культуры Возрождения происходило в рамках развивающейся и изменяющейся феодальной системы в Европе. Речь идет о радикальной перестройке общественно-идеологических и политических структур, которые должны были приспосабливаться к требованиям полностью развитого простого товарного производства. Среди социально-экономических факторов, повлиявших на формирование новых отношений, можно назвать следующие:

• появление мануфактурного производства, повлекшее за собой формирование зачатков капиталистических отношений, а, следовательно, благодаря этому стало возможным преодоление прежних феодальных отношений, основанных на лично-наследственных формах зависимости;

• развитие торгового и ростовщического капитала, которое стимулировало рост товарно-денежных отношений;

• появление в XIV в. денежной формы феодальной ренты, еще больше способствовавшей развитию товарно-денежных отношений, что в свою очередь привело к более динамичному развитию общества, дальнейшему разделению труда и секуляризации общества;

• рост и укрепление городов, формирование городской культуры и осознание необходимости новых форм регулирования социальных и экономических отношений как внутри городской общины, так и в отношениях с властью потребовали формирования новых правовых отношений.

Важнейшей предпосылкой в становлении ренессансных представлений явилось стремление к опытному познанию природы, идейное обоснование которому можно найти в доктрине двойной истины. В ней проводилось различение истины веры, источником которой может быть только религиозное откровение, сфера мистического, целью ее является забота о спасении человека, его души – и истины знания, которая опирается, прежде всего, на опыт и на логику (необходимо отметить, что эта идея послужила основанием и для разграничения власти церкви и власти государства). Опытное знание в этой культуре не представляет собой пока еще некоторой системы.

Это, скорее, стремление человека, осознавшего свою особую роль исследовать природу, которая должна служить человеку в его интересах, а интересы эти продиктованы потребностями развивающейся промышленности и сельского хозяйства, мореплавания и т.д. По своей сути мировоззрение эпохи Возрождения остается средневековым: с его представлением об иерархичности миров, о символических аналогиях между миром божественным и миром земным, о божественном происхождении мира. Однако можно говорить и о достаточно серьезных изменениях, произошедших в представлениях о мироустройстве. Так, например, Вселенная являет собой не просто иерархию, а иерархию, основанную на нравственном статусе всего сущего в мире, причем человек занимает промежуточное положение между миром земным и миром небесных сущностей. Важнейшая сила, которая пронизывает все мировое устройство, - сила любви, симпатии и антипатии. В представлениях этой эпохи важнейшей является идея соответствия макрокосмоса (Вселенной) и микрокосмоса - человека, поэтому отличительной чертой языка эпохи Возрождения остается символизм, аллегорическое мышление, которое получает свое продолжение в развитии магических практик, алхимии, колдовства, нумерологии и т.д.

Однако Ренессанс вносит свой вклад и в развитие научно-рационалистического мировоззрения благодаря открытиям в астрономии (Н. Коперник, Г. Галилей. Д. Бруно). Идеи множественности миров, бесконечности Вселенной, отрицание утвердившейся в европейском мышлении геоцентрической модели Вселенной были, безусловно, принципиальным шагом вперед, поскольку вторгались в сферу мировоззренческих постулатов средневековой культуры и явились первым шагом в формировании принципиально новой космологии.

2.2. Идея божественного начала в человеке.

Другая важнейшая идея, которая была сформулирована в рамках эпохи Возрождения - идея божественного начала в человеке, причем предпочтительным является тип активного социального поведения, поисков истины, стремление к творческому преобразованию мира. В людях такого типа поведения являет себя высочайшее достоинство их собственной человечности. Именно таким образом обозначается разрыв между собственно ренессансными представлениями и их источником - средневековыми идеями - по отношению к роли и месту человека в мире. Для средневекового видения идеальный тип поведения - созерцание, религиозный экстаз, следование религиозной догме; для Возрождения познание - это путь к обожествлению человека. Таким образом, происходит разрушение идей теоцентризма, свойственных эпохе средневековья, и формирование принципа антропоцентризма, причем и то, и другое происходит на основании христианских идей (человек создан по образу и подобию Божьему), однако антропоцентрический поворот в мировоззрении спровоцирован широко распространившимися идеями античного гуманизма.

Необходимо отметить, что сам термин "гуманизм" имеет гораздо более позднее происхождение, чем описываемая нами культурная эпоха. Он возникает в XIX в. и затем применяется к описанию процессов, происходивших в античности и в культуре Возрождения.

Собственно гуманистами в Европе конца XIV - начала XVI в. назывались студенты и преподаватели, изучающие гуманитарные дисциплины и являющиеся носителями идей свободной и самоопределяющейся личности, почерпнутой в античной культуре. Античность вообще выступала идеалом для подражания, образцом для создания новых форм - как в языке (античная латынь), так и в драматургии, скульптуре, архитектуре и т.д. Однако надо иметь в виду, что античные идеи не просто соседствовали с христианско-средневековыми, но и взаимодействовали с ними, в результате чего возникало то новое, что невозможно отнести ни к очевидно античному, ни к традиционно христианскому. Античность становится своего рода зеркалом, предлагает те идеи и образы, посредством которых эпоха Возрождения распознает саму себя, выявляет собственное своеобразие.

Зарождавшееся научное видение мира неразрывно связано с художественной практикой эпохи Возрождения. Ни один из великих художников этого времени, будь то Леонардо да Винчи, Микеланджело или Альбрехт Дюрер, не пренебрегали обращением к опытным и экспериментальным исследованиям. Природа была для них тем великим источником знаний, из которого они черпали все новые приемы для создания новых средств выразительности в искусстве.

Это и изучение анатомического строения тела человека для создания титанических образов, которыми изобиловали произведения Микеланджело и пластические образы Леонардо, и изучение законов механики, которые приводили к познанию законов движения человеческого тела и к открытиям в технических сферах. Особое внимание уделяется изучению математики и геометрии как дисциплин, при помощи которых возможно разгадать объективную сущность красоты (вспомним, что и эта идея заимствована из античности, рассматривающей число как основание мировой гармонии). В это время появляется труд Луки Пачоли, посвященный исследованию золотого сечения. Идея эксперимента, поиска новизны распространялась практически на все художественное творчество, начиная с создания научных основ построения линейной (прямой перспективы) и заканчивая экспериментами в области технологии красок и принципов конструирования в архитектуре. Именно искусство позволяло – хотя и в иллюзорном виде - решить в кратчайшие сроки задачу зримого воплощения утопических идеалов эпохи Возрождения, создавая новые, доселе невиданные, архитектурные сооружения и отражая в визуальных образах идеал нового человека - высокого духом и прекрасного телом.

Из всех способностей человека (вспомним, что человек создан

по образу и подобию Божию) наиболее ценным считалось творческое начало. Отсюда - стремление реализовать себя в предельно широкой сфере человеческой деятельности, охватить все возможные и доступные способы самореализации для того, чтобы высветить в себе божественное начало, свое собственное достоинство, добродетель, понимаемую как деятельность. Совершенно не случайно эта эпоха формирует особый тип личностного поведения, который радикально отличается от средневековой сословно-корпоративной модели поведения. Речь идет об осознании собственной уникальности, неповторимости человека, способного на многое и делающее многое - так в культуре возникает модель культурного человека, получившая название homo universalis, или человека универсального, как тип творческого, "титанического" образа жизни. Следует заметить, однако, что эпоха Возрождения по-прежнему пребывает в рамках органической модели социума, где общество - это "политическое тело", состоящее из сословий (вспомните структуру средневекового общества), а в дополнение к этой модели отмечается наличие торговцев с их особой функцией в обществе. Заметным сдвигом, произошедшим в рамках культуры Возрождения, явился более выраженный социальный динамизм, который происходил как по вертикали (явление редкое, но заметное, когда, например, художник приобретает особый статус, не сводимый к статусу ремесленника, как было прежде), так и по горизонтали - перемещение в пространстве (открытие для себя мира, неизвестного в средневековой культуре), усиление разделения труда, ломка прежней системы ценностей.

Эпоха Возрождения не представляет собой целостного и монолитного явления, охватившего всю Европу. Принято различать два типа реализации основных идей Возрождения: Итальянское Возрождение и Северное Возрождение. Суть этого разделения не сводится к географическим различиям, а коренится в достаточно серьезных расхождениях по поводу отношения к христианско-средневековому наследию. Итальянское Возрождение, которое началось несколько ранее, чем Северное, всячески демонстрировало свое негативное отношение к средневековью, подчеркивало дистанцию (часто воображаемую) между ним и средневековыми ценностями. Итальянское Возрождение обращалось к наличному культурно-историческому опыту, повсеместно представленному на территории Италии, - памятники античности присутствовали практически везде и в виде античных архитектурных сооружений, и в виде скульптурных памятников.

Так что античное наследие на протяжении всего существования итальянской культуры ежедневно и ежечасно напоминало о своем существовании в осязаемых и реальных образах.

Северное Возрождение, к которому относят Францию, Германию, Нидерланды и т.д., переняло гуманистические идеи итальянского Возрождения, но при этом в культуре этих стран оставались традиционно сильными христианские ценности, поэтому эти идеи приобретают здесь несколько иное звучание: ведущей становится тема нравственного совершенствования, обращение к духовному миру человека. Именно здесь зарождаются идеи Просвещения, которые получат затем широкое распространение в Европе. Внимание к индивидуальному, личностному, интимному в жизни человека породило и совершенно особые художественные решения.

Важнейшей темой в художественной культуре Северного Возрождения становится мир повседневности, закрытый от постороннего вмешательства, в котором особую роль начинают играть милые сердцу предметы обихода, домашние и сельские праздники, встречи с друзьями и т.д. Именно они создают то особое пространство, которое существует в произведениях великих художников Северного Возрождения - Ван Эйка, П. Брейгеля, Лукаса Кранаха - и которое резко отличается от масштабных, возвышенных и титанических образов Итальянского Возрождения. Особым образом представлена и природа. Она перестает быть сценическим задником, условным театральным фоном, на котором разворачиваются события, как это было в Италии, а это часть интимного мира человека. Вторая, не менее значительная тема в художественной культуре Северного Возрождения, - различные нравоучения, иронические произведения, важнейшая цель которых - улучшение, исправление дурной человеческой природы. Эта тема проходит в русле христианской традиции, приобретая в культуре Северного Возрождения некоторые гротескные черты, опираясь на традиции народной смеховой культуры (Ф. Рабле в литературе, Иеронимус Босх - в живописи).

Гуманистические идеи Возрождения коснулись важнейшей сферы духовной жизни средневековой Европы - церкви. Возникают идеи возвращения к подлинным смыслам религиозных отношений, которые, как видится гуманистам, были утрачены из-за неправедного образа деятельности существующей церкви. Речь идет о поисках путей приближения Бога и Божьего слова к сердцам прихожан. Отсюда возникают важнейшие идеи Реформации - движения за обновление церкви: идеи беспосреднического общения человека и Бога, упразднение сложного церковного церемониала, уничтожение института монашества и т.д. Важнейшая проблема, которую следует разрешить при решении этих задач, - это переведение богослужения и сакральных текстов Библии - Слова Божьего на национальные языки европейских народов. В Европе начинают свою деятельность. Мартин Лютер и Ж. Кальвин.