Тема 5. Западный тип культуры:

культура эпохи Возрождения и Нового времени

Таблица 1. Культура эпохи Возрождения

Базовые понятия и их определения	**Изменения в обществе под влиянием этих идей**	**Примеры отражения идей в искусстве** (с указанием автора/названия и прикреплением изображения примера
1. Возрождение Возрождалось в эпохе возрождения Светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин.	В городах стали возникать светские центры науки и искусства, деятельность которых находилась вне контроля церкви. В середине XV в. было изобретено книгопечатание, которое сыграло важную роль в распространении новых взглядов по всей Европе.. Одним словом, человек эпохи Возрождения пытается развиваться и улучшать «качество» индивида посредством изучения античного наследия, как единственного основания. А интеллект в этом преобразовании занимает ключевое место. Отсюда возникновение различных антиклерикальных идей, часто выступающих необоснованно враждебно к религии и церкви.	1) ***Итальянская живопись*** Если в средневековье центром мироздания считался Бог (теоцентризм), то теперь, постепенно, главенствующее положение начинает занимать человек, который объявляется венцом творения и царём природы. Необходимо отметить, что, разумеется, религия сохраняла свои позиции, и гуманисты Ренессанса не отрицали идею существования и могущества Бога, но, вдохновляясь трудами античных философов, утверждали идею богоравенства человека, его особую роль в мироздании, обусловленную наличием разума и воли. Это и демонстрирует картина «Воскресение Христа» Пьеро делла Франческа Пьеро делла Франческа Воскресение Христа
2. Антропоцентризм 1) Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения оказывается его ориентация на искусство: если средневековье можно назвать эпохой религиозной, то Возрождение – эпохой художественного-эстетической по преимуществу. И если в центре внимания античности была природно-космическая жизнь, в средние века – Бог и связанных с ним идей спасения, то и в эпоху Возрождения в центре внимания оказывается человек. Поэтому философское мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое. 2) Призвание ограниченности человеческого разума сравнительно с Божественной Премудростью означало, что ум участвует в богопознания совместно с другими, не менее важными способностями: человек считался сосредоточенным только тогда, когда его интеллект был сведён в сердце, т.е. когда ум становился усердным, а сердце вещим. Человек представил отныне не в двух измерениях – души и тела, как в Античности, а в трех - тела, души и духа, где дух осуществлял причащение человека Богу через благость, придавая тем самым вере цитологический статус.	1) В XVII – XVIII веках возникает характерный для новоевропейской философии субъективизм – требование исходить в философии и науке из субъекта. Не просто принцип мышления как таковой, а именно субъективно пережитый акт мышления, от которого невозможно отделить мыслящего, был положен Р. Декартом в основание новой философии. 2) Антропоцентризм принимает формы открытого богоборчества. Религия становиться вампиром человечества, пожирающим его плоть и кровь: человек должен устранить Бога, чтобы обрести подлинное величие, которое он неправомерно передал Богу, тем самым истощение, опустошив самого себя.	***1) Итальянская скульптура*** Скульптур Ренессанса – один из важнейших видов искусства Возрождения, достигший в это время расцвета. Основным центром развития жанра была Италия, главным мотивом – ориентация на античные образцы и любование человеческой личности. Находившаяся в эпоху средневековья в состоянии полной зависимости от архитектуры, скульптура эпохи Возрождения вновь обретает самостоятельное значение. Геркулес Фарнезский Памятник в Неаполе. Донателло. Иоанн Евангелист 2) ***Итальянская живопись*** Преобладающая жанрами живописи были портрет и многофигурные экспозиции на темы из древней истории и мифологии. В классический период стиля Ренессанс в экспозиции включались элементы пейзажа. Это свидетельствует о том, что человек того времени ощущал себя центром мироздания. Его контакты с внешним миром были ещё сильны и ограничены, он даже чувствовал себя в себе силу и способность изменить мир к лучшему своими собственными усилиями. Картина «Весна», Галерея Уффици, Флоренция
3. Гуманизм Гуманизм эпохи Возрождения - литературно-просветительское движение; мировоззрение, направленное на обоснование самоценности человека, его прав и свобод. 1) Каждая человеческая жизнь уникальна и неповторима, именно она является высшей ценностью; 2) Каждый имеет право на полную физическую и духовную свободу, счастье, благополучность и возможность самореализации; 3) Каждый человек прекрасен внешне и внутренне.	1) Гуманизм превратил анонимное искусство Средневековья в авторское. Доказательством этому может служить указание на количество авторских работ во время эпохи Возрождения и во времена Средневековья. Лишь в последние 400 лет эпохи Средневековья стали появляться имена авторов работ, и именно этим периодом датируются большинство средневековых художников. 2) Произошло переосмысление роли женщины в обществе. Так, появился новый образ женщины как представительницы знати, юной аристократки, питающей тягу к обучению и осмыслению. Именно в эпоху Возрождения было множество женщин-правительниц, самые известные из которых - королевы Екатерина Медичи во Франции, Мария Стюарт в Шотландии, Изабелла Кастильская в Испании, Мария I Тюдор и Елизавета I в Англии. 3)В целом, характерным явилось развитие нового способа мышления, связанного с изменением взгляда на место человека в мире, на границы и возможности его активности в сфере науки, искусства, морали и политической жизни. В общественном сознании утверждается вера в могущество разума и опыта, в творческие силы человека. В этот период происходит расцвет литературы и искусства, философская мысль обращается к проблемам гражданской жизни, к проблематике, связанной с политической свободой.	В литературе становится привычным изображение человека как творца своего счастья, как высшее создание природы. Примером могут служить произведения таких авторов, как Данте Алигьери, Уильяма Шекспира, Франческо Петрарки и других. Именно Данте Алигьери в своей работе «Комедия» (более позднее и распространенные ныне название - «Божественная комедия») обращается к человеку, его страстям и душе в числе первых литературных авторов. Микеланджело Буонарроти «Брут» 1538 – 1539 Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» 1503-1519
4. Индивидуализм культурно-мировоззренческий принцип, согласно которому человеческая индивидуальность провозглашается высшей ценностью. Другими словами, это вера в уникальность и неповторимость человеческой личности.	Положительное: 1. Акцент на правах отдельной личности, демократия. 2. Личность может развивать свои таланты, и это выгодно обществу. 3. Наказывается один человек и только за свои поступки в соответствии с законом. 4. Индивидуализм означает конкуренцию. Конкуренция заставляет развиваться, выдавать результаты лучше и быстрее других. Отрицательное: 1. Конкуренция при определённых условиях становится угнетающим фактором. Больше сил уходит на конкурентную борьбу, чем на действительное развитие. 2. Одиночество. 3. Свобода личности иногда может принимать эгоистические формы и выражаться в девиантном поведении (алкоголизм, наркомания, экстремизм и др.). 4. Моральные авторитеты отсутствуют, и все держится на законах. 5. Еще одной его отрицательной стороной является рост числа психических расстройств, вызванный тем, что люди не справляются с грузом ответственности, налагаемых принципом «полагаться на себя».	Иероним Босх Картина «Корабль дураков» (1490-е) Не трудно заметить, что стиль картины автора выходит далеко за рамки каких-либо канонов. На данной картине видны черты отрицательного влияния индивидуализма: люди, поглощённые своими желаниями, стремятся лишь удовлетворить свои потребности, и при этом не дают себе никакой отчетности о происходящем, поэтому автор и называет людей – «дураками». Корабль олицетворяет собой церковь, которая кое-как пытается удержать «дураков» на плаву, т.е. удержать их от поступков, которые могут навредить не только самому человеку, но другим. Таким образом, картина показывает неустойчивость и хлипкость баланса положения простых людей в обществе.
5. Реформация это широкое религиозное и социально-политическое движение, начавшееся в начале 16 века в Германии и направленное на преобразование христианской религии. 1) Отрицание необходимости католического духовенства. 2) Отрицание права церкви на индульгенции. 3) Идея равенства всех людей перед Богом.	1) Влияние церкви на внутреннюю и внешнюю политику значительно уменьшилось, а позже и вовсе сошло на нет. 2) Религиозное сознание сменилось светским мировоззрением. 3)Реформация породила новое направление в христианстве, которое стало духовной основой западной цивилизации - протестантизм.	1) «Папа-оборотень» , Германия, XVI в. Огромную популярность на территориях, поддержавших реформы Лютера, приобрели карикатуры на Папу Римского. Они изображались, в том числе, и на многочисленных медалях. 2) Лукас Кранах Старший «Две ужасные фигуры», Виттенберг, 1523 г.) В Виттенберге, на долгие годы ставшем оплотом протестантов, работала гравировальная мастерская великого Лукаса Кранаха Старшего, хорошо знавшего Лютера. В этой мастерской издавались реформаторские брошюры. В них без труда угадывается намек на папу.

Таблица 2. Культура Нового времени

Определение идеи	**Стиль, который выражает идею и характерные черты стиля**	**Примеры** (с указанием автора/названия и прикреплением изображения примера, пояснить почему данный пример отражает эту идею
XVII век		
А) Рационализм это философско-мировоззренческая установка, согласно которой истинными основаниями бытия, познания, развития и поведения людей являются принципы разумной целесообразности. В философию термин «рационализм» перенесён из теологии, где им обозначалось направление, сторонники которого настаивали на очищении религии от всего, что не может найти разумного объяснения, подвергая догматы веры логическому анализу. **Б) Контрреформация** - борьба с Реформацией католической церкви Черты **протестантизма**: Общение с Богом – через библию Появление начального образования + книгопечатание Раскол всех европейских стран на католиков (испания, италия, франция) и протестантов (англия, германия, швеция, чехия, голландия) **Католическая церковь проиграет**	А) Классицизм — это художественный и архитектурный стиль, господствовавший в Европе в XVII—XIX вв. Архитектура классицизма выражает в себе идею рационализма. Характерными чертами данного стиля являются : 1) стремление к ясности и простоте; 2)симметрия; 3)тактичность композиции 4)рациональное пропорционирование. Б) Стиль барокко воплощает новые представления о вечной изменчивости мира. 1)Преувеличенность (любовь к дорогим материалам, помпезной декоративности, преувеличенная страстность). 2)Стремление к подвижности, живописности, изменчивости образов (причудливая пластика фасадов, сложные криволинейные планы и очертаниям, диссонанс и асимметрия). 3)Контрасты (контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени, иллюзорное и реальное)	А) 1)Пример рационализма в живописи: Никола Пуссен «Парнас» Картины французского художника Никола Пуссена, написанные преимущественно на темы античной древности и мифологии, являются непревзойденными образцами геометрически точной, математически высчитанной композиции и продуманного соотношения цветовых групп. 2) Пример рационализма в архитектуре: Концепция «летающего города» https://pdnr.ru/infopediasu/baza28/1328645557297.files/image100.jpg Б) Указать примеры 1) Пример в архитектуре – Церковь Иль-Джезу - перенасыщенность стены архитектурным декором - два горизонтальных яруса; спиралевидные детали – волюты(такое оформление стало типичным для церквей в стиле барокко) - Динамизм - пучки колонн, пилястры; ниши и статуи в них Все это придает облику, сложность восприятия и динамику. 2) Пример в живописи «Союз Земли и Воды» Питер Пауль Рубенс - изображением крупных тяжелых фигур в стремительном движении, возбужденных до предела эмоционально заряженной атмосферой. - Резкие контрасты света и тени, теплые богатые краски
XVIII век		
А) Просвещение Основная особенность учений всех философов-просветителей – вера в безграничные возможности разума, здравый смысл, равенство и свободу людей. Разуму подвластны все аспекты бытия. Человечество способно достигнуть царства всеобщего разума и свободы при соблюдении следующих условий(идей): 1)познание природы человека; 2)разумное воспитание и образование; 3)рациональное переустройство общества. **Б) Мистицизм** Мистицизм (таинственный) — философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме. Под мистическим опытом понимают опыт прямого личностного общения, слияния или постижения некоей абсолютной реальности и абсолютной истины, а в рамках религий часто отождествляемой с Богом или Абсолютом.	А) Классицизм 1)стремление все разложить по полочкам, для всего определить место и роль. 2)культ разума 3)общественная проблематика Б) Мистицизм в искусстве – внестилевое направление, в основе которого лежит особое мировосприятие создателя: мистическое, иррациональное, интуитивное. 1) Познание мира необычными путями(через паропсихологический, телепатический, экстрасенсорный способ) 2) Большое влияние уделяется духовно-психическим способностям и явлениям 3) Все оправдывается такими состояниями психики как одержимость, экстаз, психопатология	А) Указать примеры 1) Пример в архитектуре Наиболее поразительные конструкции разработал Булле; знаменитейший его проект — кенотаф отцу Просвещения английскому ученому Исааку Ньютону. Этот памятник должен был, по замыслу Булле, являть собой полую сферу 152 м в диаметре. Верхнюю часть предполагалось испещрить крошечными отверстиями, чтобы они смотрелись изнутри как звезды, а также свесить с потолка светильник, символизирующий солнце. Булле, иными словами, предложил впечатляющих размеров модель Вселенной — в память о человеке, столько сделавшем для объяснения работы мироздания. 2) Пример в живописи Художник Морган Вестлинг "Сельская учительница". Б) Указать примеры 1) Пример в литературе В литературе также можно найти немало произведений, в которых можно заметить проявления мистицизма. Так, в произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» ярким проявлением мистицизма является эпизод «Великий бал у Сатаны». Бал у Сатаны происходит в отдельном мире, похожем на Ад, в котором собралась вся нечисть. Так, из камина появляются висельницы и гробы, а прах оттуда формируется в мертвецов – фальшивомонетчиков, воров и убийц всех времен. 2) Пример в живописи Иероним Босх «Восхождение в Эмпирей».
XIX век		
А) Сциентизм Общее пейоративное название идейной позиции; представляющей научное знание наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. **Б) Декаданс** Термин “декаданс”: Он возник в 18 веке в связи с выходом в свет работы Монтескье “Рассуждения о причинах величия и падения римлян”. Это – разлагающийся Рим, как его себе представляли в 18-19 веках.	А) Наука 1) Механическая картина мира 2) Субстанционная концепция пространства и времени 3) Универсальный характер динамических законов, прежде всего, законов классической механики. Б) Указать стили (только конца 19 века) 1) Модернизм 2) Эстетизм 3) Индивидуализм	А) Указать примеры 1) Пример в архитектуре: Сциентизм не был задействован в архитектуре. 2) Пример в живописи: «Победа над раком» Б) Указать примеры 1) Модернизм “Юная декадентка” Девушка в черном платье «развалилась» на диване с видом полного разочарования. На данной картине изображено полное безразличие непостоянности человеческих эмоций 2) Эстетизм “Демон сидящий” Цикл картин М. Врубеля, посвященных демону, отражает отрицание старых устоев, потерю пути в жизни и вечных размышлений. 3) Индивидуализм “Остров мёртвых” В этой картине отражен загробный сюжет про покойника, пересекающего священные воды в поисках последнего приюта. А этот приют, символ вечности, на самом деле – ничто, пустые каменные стены среди унылой растительности. В ней передана вся глубина уныния и бессмысленности жизни.