Культура эпохи возрождения и реформации

Возрождение, или Ренессанс (франц. renaissance - возрождение), - это культурно-историческая эпоха, охватывающая период со второй половины XIV до конца XVI века. Эпоха Возрождения рассматривается исследователями западноевропейской культуры как переход от Средневековья к Новому времени, от феодального общества - к буржуазному. В развитых странах Европы уже на переломе XII и XIII веков в связи с развитием ремесел и торговли, с расцветом городов происходит рост производительности труда. В росте городов проявлялись черты, которые переходили за рамки феодального строя. Расцвет городов сопровождался процессом быстрого накопления торгового и ростовщического капитала, широким распространением товарно-денежных отношений и появлением раннебуржуазных элементов.

В феодальной Европе существовали большие различия в экономическом, политическом и культурном развитии государств, поэтому Ренессанс возникает не одновременно во всех странах. Его колыбелью является Италия, почти весь первый период своего развития Ренессанс был “итальянским явлением". Только с конца XV века Возрождение приобретает общеевропейский характер. То, что именно Италия стала центром складывания культуры Возрождения, имеет историческое объяснение. В значительной степени этому способствовал широкий размах ремесленного производства, торговли и финансового дела. Богатый, процветающий итальянский город стал главной базой формирования культуры Возрождения. Крупное купечество, верхушка пополанства (торгово-ремесленного населения; пополаны от итал. popolo - народ), городская знать сосредоточивали в своих руках огромные богатства.

Аскетизм церковной морали вступал в противоречие с интересами этих городских слоев. В психологии купечества, ремесленных верхов все более отчетливо проступали черты рационализма, расчетливости, смелости в деловых начинаниях, осознания личных способностей и широких возможностей. Складывалась мораль, оправдывающая “честное обогащение”, радости мирской жизни. Росло уважение к земному человеку, который побеждает, принимая мир как он есть, пользуется радостями бытия, наслаждается полнотой жизни. Рост светских настроений, интерес к земным деяниям человека - важный фактор, оказавший влияние на возникновение и формирование культуры Возрождения.

Кроме того, данные городские слои добились и политической власти. В отличие от других государств Европы, в Италии не произошло объединения государства. Самодеятельность третьего сословия ничто не сдерживало, и оно, одержав ряд побед, установило в городах свои порядки. Ярким примером этого является Флоренция - город, сыгравший в культуре Возрождения роль, подобную роли Афин в Древней Греции. Уже в конце XIII века Флоренция покончила с сеньориальной зависимостью от тосканских баронов; дворянство было лишено привилегий и политических прав; управление городом перешло в руки городской коммуны. В итальянских городах был очень высок накал общественных страстей (борьба политических партий, войны, выступления бедноты); никто не мог оставаться в стороне и жить пассивной, дремлющей жизнью. В этих условиях формировались инициативные и энергичные характеры; при этом энергия могла послужить и добру, и злу.

Культура Возрождения основана на двух главных источниках: античное классическое наследие и средневековая культура, оцениваемая, правда, самими деятелями Возрождения как эпоха “тысячелетнего господства варваров". Сам термин “Возрождение” означал духовное обновление посредством возрождения античной культуры. Достижения греческих и римских ученых, философов, поэтов, архитекторов, скульпторов служили образцом, отправной точкой для творцов Возрождения. Знакомству Италии с античным наследием во многом способствовал приток туда эмигрантов из Византии в XIV-XV веках, когда были переведены и изданы произведения древнегреческих поэтов, философов, ученых. Но вместе с тем культура Ренессанса имеет глубокие средневековые корни. Это светские традиции в городской и рыцарской культуре (в литературе, образовании, искусстве).

Таким образом, в эпоху Возрождения в Европе начинает формироваться светская культура. Но Ренессанс не стал еще в полной мере светской культурой. Деятели Возрождения критиковали церковь и ее служителей, переосмысливали некоторые важнейшие идеи и ценности христианской идеологии, но не отказывались в целом от религии. Большинство из них были верующими людьми. Влияние средневековой христианской культуры обнаруживается и в темах ренессансного искусства; много произведений было создано на библейские, религиозные сюжеты.

Творцами культуры Возрождения выступали выходцы из самых различных социальных слоев, а ее достижения в гуманитарных знаниях, литературе, архитектуре, живописи, скульптуре стали достоянием всего общества, хотя и в большей степени - его образованной и состоятельной части. Можно утверждать, что ренессансная культура имела свои границы, в определенной степени носила элитарный характер. Она была предназначена (и доступна) высшим социальным кругам и группам, имевшим возможность получить образование, прежде всего знание латинского и греческого языков.

Главное содержание эпохи Ренессанса отражает не дословный перевод этого термина, то есть возрождение, новый расцвет античной культуры. Ренессанс развивал и по-новому интерпретировал культуру античности. Взаимодействие, тесное переплетение элементов средневековой и античной культур создавало новый синтез - культуру Нового времени. По своей сущности культура Возрождения была переходной. Для мышления и идеологии Ренессанса решающей тенденцией являлся переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира. Центральной фигурой мироздания теперь является не Бог, а человек. Бог - начало всех вещей, а человек - центр всего мира. Этот мировоззренческий поворот осуществили гуманисты эпохи Возрождения.

Гуманизм (латин. humanus - человеческий) - это одно из центральных явлений культуры Ренессанса. Деятели Возрождения большое значение придавали studia humanitatis - овладению духовной культурой. Цицерон, у которого был заимствован данный термин, понимал под ним воскрешение на римской почве греческой образованности. В эпоху Ренессанса studia humanitatis придается более широкий смысл - освоение всего богатства античной культуры в ее греческой и латинской традициях. Гуманистами стали называть тех, кто посвящал себя изучению и преподаванию studia humanitatis. Но этим не ограничивается их роль в культуре Возрождения. Те, кого называли гуманистами, создавали новую систему ценностей, новое знание. В центре этого знания находился человек, его земное предназначение, свободный индивид и его права.

Родоначальником гуманистического движения считается поэт Франческо Петрарка (1304-1374). Петрарка стал одним из первых собирателей античных рукописей, разыскивая их по всей Европе. Его собрание классических латинских текстов было в свое время уникальным. Он предпочитал Рим Греции и не сомневался, что Рим является классическим образцом цивилизации. Петрарка стремился восстановить облик античного Рима, который представлялся ему как идеальное государство, как страна доблестных, гордых и культурных людей. В его поэзии возникает идеализированный образ античности, образ, который, скорее всего, можно назвать мечтой об античности. Такое преклонение перед античностью, созданное Петраркой, стало характерной чертой гуманизма.

Петрарка резко критиковал схоластику как метод: нельзя сводить обсуждение сущности любой проблемы к формальному спору о понятиях. Схоластике он противопоставлял знание, опирающееся на жизненный опыт. Содержанием подлинной философии должны стать науки о человеке, его природе и социальном общении. Важнейшей наукой он считал этику, высоко ценил риторику и поэзию как наставницу в нравственном совершенствовании человека. Поэта интересовали, прежде всего, внутренние, этические проблемы человека. Его лирическая поэзия наполнена земным, реальным чувством индивидуального человека, пониманием его радостей и страданий. Петрарку характеризует глубокий интерес к природе, окружающей человека.

Идеи Петрарки нашли поддержку и развитие у его последователей. Среди тех, кто способствовал созданию новых, гуманистических традиций в итальянской культуре, был друг Петрарки, писатель Джованни Боккаччо (1313-1375). Боккаччо создал новый жанр литературы - новеллу, в которой тесно переплетаются светские традиции городской сатиры и куртуазной рыцарской литературы. В его знаменитом “Декамероне", который представляет собой сборник из ста новелл, нашли художественное выражение гуманистические идеи: благородство и достоинство человека заключается не в знатности происхождения, а в добродетелях и доблестных поступках; чувственная природа человека не должна быть подавляема аскетизмом церковной морали. Герои “Декамерона" наделены внутренней свободой, сохраняют свою индивидуальность, активны, целеустремленны, наслаждаются земной жизнью.

Выдающимся итальянским гуманистом XV века был Пико делла Мирандола (1463-1495). Его произведение “Речь о достоинстве человека” представляет собой гимн человеку. Мирандола изменяет смысл христианской идеи о том, что человек создан по образу и подобию Бога. По мысли философа, Бог представил человеку самому творить свой образ. От величавой царственности до уподобления ничтожнейшему из тварей - таков диапазон возможностей, в котором человек вершит свою судьбу, опорой в этом служит обогащенный знанием разум. Свободный выбор, не скованный божественным вмешательством, определяет высокое достоинство человека. Пико осуществил героизацию гуманистического идеала человека.

В первой половине XV века гуманизм превратился в широкое культурное движение. Центрами его становятся Флоренция, Милан, Венеция, Неаполь, Падуя и другие города. Гуманистические идеи привлекают представителей различных социальных групп: купцов и чиновников, профессоров университетов и частных учителей, библиотекарей и переписчиков книг. Гуманистами были канцлеры республик (например, должность канцлера Флорентийской республики несколько десятков лет занимали гуманисты), секретари папской курии, приближенные правителей. Складывалась особая социальная группа - гуманистическая интеллигенция - как сознательный носитель образованности и духовности в обществе. Создаются кружки гуманистов, которые выдвигают на первый план проблемы воспитания идеального члена общества - всесторонне развитого человека, патриота и активного деятеля, открываются частные гуманистические школы.

В целом основные черты гуманистического идеала можно свести к следующему:

а) гуманисты отвергали ценности церковной идеологии (греховность человека, его слабость и беспомощность, разделение природы человека на телесную и духовную, принижение телесного начала в человеке, его земного бытия);

б) гуманисты утверждали понимание природы человека как гармонического единства духовного и телесного начал, провозглашали ценность человеческого тела, телесной жизни, земного бытия человека, его стремление к полной реализации себя в земной, а не в загробной жизни;

в) гуманисты высоко оценивали значение материально-чувственной, в том числе и творческой деятельности человека, в ходе которой человек не только удовлетворяет свои земные нужды, но и создает новый мир, творит самого себя;

г) гуманисты рассматривали человека как самое совершенное творение природы, при этом достижение совершенства связывалось с активной волей человека, его способностью формировать себя;

д) гуманисты сформулировали положение о безграничном могуществе человека, о его неограниченных возможностях;

е) гуманисты провозглашали ценность отдельного человека, своеобразие и уникальность каждого индивидуума, важнейшими качествами человека считали гордость и самоуважение, сознание собственной силы и таланта;

ж) гуманисты признавали право личности на свободное развитие своих способностей, на приобретение знаний;

з) для гуманистов характерно радостное мировосприятие, требование полноты жизни - всеми чувствами и способами, гармония разума и страстей;

и) гуманисты высоко оценивали нравственную роль труда, оправдывали накопительство с гражданских позиций - богатство приносит пользу обществу, критиковали сословные представления.

Такое изменение в системе ценностей, по сравнению со средневековым обществом, привело к появлению нового типа человека - предприимчивого, активного, инициативного. Более того, эпоха Возрождения дала миру ряд выдающихся индивидуальностей, обладавших ярким темпераментом, всесторонней образованностью, выделявшихся среди остальных своей волей, целеустремленностью, огромной энергией. К таким “титанам Возрождения" можно отнести великих деятелей ренессансной культуры - художников, скульпторов, ученых, писателей, при этом многие из них были личностями энциклопедическими, разносторонними. Однако богатое развитие индивидуальности в эпоху Возрождения сопровождалось такими явлениями, которые выдающийся отечественный философ А.Ф. Лосев назвал “обратной стороной титанизма".

Здесь, прежде всего, имеется в виду бурный рост индивидуализма. Яркая, контрастная, предельная во всех проявлениях личность царила в мире, где происходило утверждение автономности человеческого “я". Мир представлялся как приключенческий роман или театр, а человек - это актер, меняющий разнообразные маски. Например, вся жизнь знаменитого итальянского скульптора XYI века Бенвенуто Челлини была наполнена невероятными страстями и приключениями, он кочевал из страны в страну, ссорился, убивал своих соперников и обидчиков, не признавая над собой никакого закона. Примеров такого рода можно привести множество. “Отпущенный на свободу" (по мысли Н.А. Бердяева) человек попирал нормы морали, предавался разгулу страстей. Коварство, вероломство, убийство из-под угла, невероятная мстительность и жестокость, своеволие и распущенность, получившие широкое распространение в ренессансной Италии, - все это проявления возрожденческого стихийного индивидуализма.

Возрожденческий индивидуализм проявился не только в бытовой жизни эпохи, но и в политических теориях. Выдающийся государственный деятель, историк и поэт Никколо Макиавелли (1469-1527) создал оригинальную политическую концепцию, которая, по его словам, должна была стать руководством для способного и честолюбивого правителя в деле объединения Италии и освобождения ее от папского влияния. Утверждая, что политику определяет не бог, а люди, которые в своей деятельности используют божественную “фортуну” и могут достичь успеха, Макиавелли, в сущности, занимает гуманистическую позицию. Но он провозглашает право сильной личности на обособление от всякой, в том числе и от гуманистической морали. Правитель не должен быть связан никакими правовыми предписаниями, нравственными нормами, религией, даже своим словом. Он должен руководствоваться строго анализированными реальными фактами, может быть жестоким, хитрым, грешным, беспощадным.

Образцом идеального государя для Макиавелли служил Цезарь Борджиа, который, обладая политическим даром, энергией, самообладанием, не гнушался никакими средствами для достижения своих целей, в том числе и убийства соперников. Бурный рост индивидуализма нашел свое отражение и в литературе эпохи Возрождения. Ею была создана галерея персонажей - исторических, легендарных, современных, у которых необузданный индивидуализм перерастает в неслыханные злодейства. Наиболее яркую критику этики индивидуализма дал в своих знаменитых произведениях (“Макбет", “Гамлет", “Король Лир”, Ричард III" и др.) великий английский драматург Вильям Шекспир (1564-1616).

В эпоху Возрождения важный поворот, радикальная переоценка старых традиций происходит в области научных знаний. Уже гуманисты XIY-XY веков подвергали резкой критике схоластический метод, выдвигая на первый план опыт. Гуманистические идеи подготовили почву для формирования опытного, экспериментального естествознания. Важный шаг в этом направлении совершил Леонардо да Винчи (1452-1519). Леонардо воплощал собой тип личности - энциклопедиста. Он был не только великим живописцем эпохи Возрождения, но и архитектором, скульптором, ученым и инженером. Леонардо получил серьезные научные познания в области математики и астрономии; занимался физикой (в частности, оптикой), анатомией, ботаникой, физиологией человека и животных.

У Леонардо да Винчи был широкий круг научных интересов. В его записных книжках найдены рисунки и схемы стригальных, прядильных, ткацких и других станков, мельниц, различных приборов, которые можно было пустить в ход силой воды. В условиях той эпохи, в которую он жил, могла быть осуществлена лишь незначительная часть его изобретений. Так, конструкция автоматической самопрялки была столь совершенна, что для современников Леонардо она оказалась непонятной и была вновь изобретена в отдельных деталях лишь в XIX веке. Леонардо много работал в области гидротехники, создал первые в истории техники проекты каналов с раскрывающимися шлюзами, занимался конструированием различных осадных орудий. Он разработал проекты устройств, напоминающих парашют и геликоптер (летательный аппарат).

Леонардо да Винчи внес значительный вклад в теоретическое обоснование экспериментально-опытного знания. Опыт, в его понимании, тесно связан с чувственными восприятиями, ощущениями. Но это лишь начало познания, по мысли Леонардо. В полной мере ученый постигает природу вещей, изменяя их своими руками - проводя физический эксперимент, создавая инженерную конструкцию или рисунок.

У Леонардо нет каких-либо разработок методики эксперимента. Эта трудная задача будет решена значительно позже. Он скорее ориентировался на то достаточно стихийное экспериментирование, которое осуществлялось во многих итальянских художественных мастерских. Возвышая роль эксперимента, Леонардо не отрицал важности теоретической мысли. Природа наполнена “разумными принципами”, но не все они присутствуют в эксперименте. В конечном счете, законы природы познаются разумом.

Посредником между опытом и знанием, по Леонардо, выступает математика, призванная раскрыть рациональный порядок вещей. Рассуждая о роли математических наук, Леонардо имел в виду в первую очередь механику. Механику он называл “раем математических наук”, при этом сама механика мыслилась им не как теоретическая наука, какой она станет впоследствии, в эпоху Галилея - Ньютона, а как чисто прикладное искусство конструирования различных машин и инструментов. Но сам Леонардо вплотную подошел к формулировке важнейших законов механики: закона падения тел на наклонной плоскости и принципа возможных ускорений, закона рычага, принципа инерции. Леонардо да Винчи считается теоретиком экспериментально-математического исследования природы. Он - автор известного и поныне афоризма: “Наука - полководец, практика - солдаты”.

Новые тенденции в развитии науки получили отражение в такой ее отрасли, как астрономия. Польский ученый Николай Коперник (1473-1543) дал первое в истории человечества математическое обоснование идеи, которая прежде высказывалась как догадка, - идеи гелиоцентризма. Земля не является центром мира и не стоит на месте, она вращается вокруг своей оси и вместе с другими планетами - вокруг Солнца, центрального тела.

Параллельно с опытным естествознанием развивается философия природы. Ее возникновение было подготовлено всем предшествующим развитием гуманистической мысли Ренессанса. В этот поворотный период человек открывает новые горизонты, приходит к убеждению в возможности своего прочного, творческого и свободного закрепления в этом мире, верит, что он способен познать естественный характер мира и самого себя в нем. Расцвет философии природы приходится на XYI век в Италии и Германии. Природа понималась с позиций пантеизма (пантеизм - “всебожие”): Бог и Природа сливались в одно неразрывное целое. Бог из сверхъестественной силы становился силой, имманентной (присущей) природе; мир рассматривался как живой и изменяющийся организм, а человек - как часть природы.

Наиболее ярко и последовательно пантеизм проявился в философии Джордано Бруно (1548-1600). Этот итальянский мыслитель смело и решительно поддержал гелиоцентрическую концепцию Коперника и сделал из нее радикальные философские выводы. Не будучи математиком, он чисто умозрительно расширил мир, ограниченный у Коперника Солнечной системой. Бруно сформулировал тезис о бесконечности Вселенной, о существовании в ней бесчисленного множества систем, подобных Солнечной. Он также высказал гипотезу о возможности существования жизни на других планетах.

Следует отметить все же, что характерное для Ренессанса стремление раскрыть тайны природы реализовались не только в развитии рационального знания. Недостаток реальных знаний побуждал мыслителей Возрождения обращаться к мистическим учениям, магии; значительным влиянием в данный период пользовались астрология и алхимия. Смешение рационального знания и фантастических представлений характеризует мышление Возрождения и отличает его от более позднего (XVII-XVIII вв), систематичного и научного по методу.

Искусство Возрождения во многих отношениях представляло контраст средневековому. Главной задачей средневекового искусства было воплощение божественного начала, поэтому земные реальные связи явлений в пространстве и времени обесценивались, лишались материальности, превращались в символы того, что лежит за пределами земного существования. В эпоху Возрождения искусство устремляется на познание и объективное изображение мира, увиденного глазами человека.

Одной из важнейших проблем, вставших перед художниками, была проблема пространства. На основе знаний геометрии и законов оптики уже в первой половине XV века разрабатывается теория линейной перспективы. Ее создателями считаются архитекторы Филиппо Брунеллески (1377-1446) и Леон Баттиста Альберти (1404-1474). Данная теория позволяла построить на плоскости трехмерное изображение, ориентированное на зрителя и учитывающее его точку зрения (это было учение о единой точке схода линий, отвечающей местоположению зрителя). Одними из первых начали применять линейную перспективу скульптур Донателло (1386-1466) и живописец Мазаччо (1401-1428). Много занимались разработкой теории перспективы и другие художники, включая Леонардо да Винчи, который ввел понятие воздушной перспективы.

Связь искусства и науки составляет одну из характернейших особенностей культуры Возрождения. Правдивое изображение мира и человека должно было опираться на их познание, поэтому познавательное начало играло особенно большую роль в искусстве этой эпохи. Эпоха Возрождения отмечена появлением целой плеяды художников-ученых, среди которых первое место принадлежит Леонардо да Винчи. Помимо перспективы, он изумительно использовал светотень, с помощью которой создавал убедительное впечатление трепета жизни. Искусство светотени было основано на законах оптики. Леонардо изучил вопросы падения и отражения светового луча, подмечал и передавал множество оттенков света, тончайшие переходы тени.

Новые задачи искусства определили и новый подход к изображению человеческой фигуры и к передаче действия. Присущие средневековому искусству каноничность жестов и мимики, произвольность пропорций фигур не соответствовали объективному представлению об окружающем мире. В художественных произведениях Ренессанса поведение человека подчиняется не канону и ритуалу, но психологической обусловленности и развитию действия; в пропорциях же фигур художники стремятся достигнуть соответствия с реальностью. Начинается систематическое изучение человеческого тела; художники Возрождения обладали глубокими знаниями по анатомии (многие из них для этого анатомировали трупы). Для реалистического изображения человеческого тела привлекалась и математика. Была создана теория пропорций человеческого тела; впервые она была изложена в трактате Л.Б. Альберти “Три книги о живописи".

В современной науке историю искусства итальянского Возрождения принято делить на четыре этапа:

Проторенессанс (конец XIII - первая половина XIV века);

Раннее Возрождение (XV век);

Высокое Возрождение (конец XV - первые три десятилетия XVI века);

Позднее Возрождение (середина и вторая половина XVI века).

Название первого периода - Проторенессанс - свидетельствует о том, что искусство данного этапа еще не является сформировавшимся ренессансным искусством. Но вместе с тем это период пробуждения, подготовки, предчувствия новых явлений в культуре. В рамках средневекового спиритуалистического мироощущения, символически условного отражения действительности проявляются реалистические тенденции. Ярким примером такого переплетения старых и новых черт является творчество великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265-1321). Его знаменитая “Божественная комедия" построена еще по типу средневековых видений и насыщена аллегориями и символикой, но, с другой стороны, она резко отличается от средневековых рассказов о “загробном мире” реалистической яркостью образов, красочностью описаний природы, земным характером человеческих взаимоотношений и страстей.

Аналогичные изменения происходили в искусстве, которое вступило на путь преодоления сверхчувственного и ирреального начала и создания нового художественного языка. При этом большое значение имело обращение к античности. Центральной фигурой итальянского Проторенессанса стал художник Джотто ди Бондоне (ок.1276-1337). В поисках большей реалистичности образов Джотто отказывается от плоскостности изображения; его фигуры объемны, находятся в реальном пространстве. При этом открытия Джотто опирались не на развитую теорию и эксперимент, а на художественную интуицию. Главное в его творчестве - человек. В своих произведениях он трактовал евангельские эпизоды как события человеческой жизни. Иррациональное начало отступало на второй план перед изображением земных людей, одушевленных человеческими чувствами и страстями. Джотто заложил основы искусства Возрождения.

В искусстве XV века, периода Раннего Возрождения, нашли яркое и полное выражение новые представления о мире и человеке. Художники увидели мир во всей его красе и стали искать пути проникновения в его тайны. Следование законам природы рассматривалось как залог совершенства произведений искусства. Основным законом природы Альберти и другие теоретики искусства XV века считали красоту. Красота трактовалась как начало, присущее реальности в целом, как гармоническая связь всех частей этого целого. Представление о прекрасном, гармоническом согласии всех природных форм исключало для мастеров XV века сознательное деление всего существующего на прекрасное и уродливое. Раннее Возрождение - это время открытия бесконечного многообразия реального мира, “радость узнавания" его.

В искусстве продолжает господствовать религиозная тематика, но коренным образом изменяются образы и содержание. Главным действующим лицом, главным героем становится человек. В первых произведениях ренессансных художников находит выражение двоякий подход к образу человека. В соответствии с интересом к индивидууму, к характерным для него чертам мастера всячески подчеркивают конкретные особенности модели, даже если она груба и некрасива. Вместе с тем, стремясь к героизации человека, художники возвышают его, как бы поднимают над обыденностью. И нередко создают образы, в которых органически сочетаются индивидуальная характеристика и обобщающий тип героя.

Вместе с тем произведениям Донателло, Мазаччо, других художников этого периода присущ не только героический пафос, но и высокий патриотизм (образы библейских героев - Давида, Самсона - символизировали победу Италии над ее врагами). Следует отметить и оптимистический характер раннего ренессансного искусства. Большинству образов присуща светлая вера в неминуемую победу добра над злом. Стремление к героизации образов заставляло художников Раннего Ренессанса обращаться к античности, наследие которой используется все более широко и свободно. Появляются первые обнаженные фигуры - понятие героичности начинает отождествляться с обнаженным телом. Героический пафос удерживался не так долго в искусстве XV века, однако интерес к личности и ее индивидуальным характеристикам делает образ человека центральным на протяжении всей истории ренессансного искусства.

Антропоцентрический характер отличает и архитектуру эпохи Возрождения. В XV веке именно архитектурная среда стала соединительным звеном между гуманизмом и изобразительным искусством, носительницей новой гуманистической образованности. Именно в этой среде создавались трактаты Альберти и других теоретиков искусства. Сущность и закономерности архитектуры определялись ими ее служением человеку. Поэтому чрезвычайно популярной становится почерпнутая у античных авторов идея о подобии здания человеку. Делались попытки установить соответствие архитектурных форм и планировок очертаниям и пропорциям человеческой фигуры. Связь зодчества с законами природы усматривалась в том, что архитектура представлялась способной наиболее полно выразить гармоническое начало мироздания. Через всю теорию и практику красной нитью проходят поиски гармонии архитектурных форм. Эти поиски привели к отказу от готических форм и возрождению античной ордерной системы.

В период Раннего Ренессанса изменяется роль изобразительных искусств - скульптуры и живописи; они освобождаются от подчиненности архитектуре, приобретают значительную художественную самостоятельность. Скульптуре Раннего Ренессанса принадлежит чрезвычайно важная роль в формировании принципов нового искусства; завоевания скульптуры стали одной из отправных точек для живописцев XV века. Но не менее существенна роль самой живописи. Именно живопись оказалась наиболее восприимчивой к новым веяниям, новым взглядам на мир. Во фреске или картине можно было изобразить мир со всей полнотой. Наряду с математикой живопись представлялась в эту эпоху самым совершенным инструментом познания мира. По словам Леонардо да Винчи, “живопись - наука и законная дочь природы”. В живописи больше, чем в архитектуре и скульптуре, было представлено разнообразие школ, создано количество шедевров.

Раннее Возрождение отмечено появлением новых, светских жанров искусства - исторической и мифологической картины. Ведущее место принадлежит монументальным (фресковым) росписям, которыми украшаются не только храмы, но и дворцы, богатые дома. Появляются и станковые картины, служившие свадебными и другими подарками. Выдающуюся роль начинает играть портрет - скульптурный и живописный. Рост светских произведений искусства особенно активно наблюдается во второй половине XV века. В конце периода Раннего Возрождения, в последней трети XV века, в итальянском искусстве проявляются черты, которые получат полное развитие уже в эпоху Высокого Возрождения. Это - повышенный интерес художников к выражению внутренней духовной жизни человека, который наиболее глубоко характеризует творчество Сандро Боттичелли (1446-1510). Искусство Боттичелли привлекает поэтичностью, одухотворенностью, ощущением сложности и необычайного богатства духовной жизни человека, выражением личных переживаний и мыслей художника. Новое значение приобретает пейзаж. В первой половине XV века, как бы подробно не передавался окружающий человека мир - облик архитектуры, природы, вещей, они являлись лишь фоном человеческой деятельности. Мастера конца XV века ищут связи между человеком и окружающей его природой. Вовлечение пейзажа в активное создание образа характеризует, в частности, творчество венецианского художника Джованни Беллини (ок.1430-1516).

С конца XV века итальянское искусство вступает в период высочайшего расцвета. Эпоха Высокого Возрождения, занимая всего три десятилетия, является кульминацией в развитии всей ренессансной культуры. Она дала миру таких художников, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан.

Высокое Возрождение - это время, когда в искусстве с наибольшей яркостью проявились идеалы гуманизма. Лейтмотивом искусства этого периода становится образ прекрасного, гармонически развитого, сильного телом и духом человека, возвышающегося над уровнем повседневной обыденности. Героическое начало, которое выступало в качестве важного элемента в искусстве Раннего Возрождения, в творениях Высокого Ренессанса обретает поистине титанический характер. С героическим элементом в ренессансном искусстве тесно связано понятие virtu (доблесть), приобретшее теперь более развернутый смысл как выражение целеустремленной воли человека, присущей ему активной действенности, способности осуществить свои смелые помыслы вопреки всем преградам. В образах Высокого Ренессанса обнаруживается такая общая основа, которую можно определить как их своеобразный универсализм: восприятие человека дано не в каком-то одностороннем аспекте, отдельных проявлениях его характера, а в единстве и полноте его личности, в максимально всестороннем ее выявлении.

Каждый из великих мастеров этого времени в пределах общей для данного этапа образной системы создавал свой художественный мир, отмеченный ярким выявлением авторской творческой личности. Микеланджело Буонарроти (1475-1564) тяготел к героической трактовке, показу человека на уровне подвига и с пафосом жизнеутверждения. В произведениях Леонардо да Винчи наиболее полно проявились характерные для Высокого Возрождения принципы показа человека в особом состоянии гармонического бытия, в равновесии внутренних и внешних движений. Подлинную революцию Леонардо осуществил в портрете. В своей прославленной “Джоконде" он раскрыл неведомую до него возможность постижения сложного и изменчивого душевного мира человека, воплощенного в неразрывном единстве его характера, темперамента и интеллекта. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520), отмеченное чертами гармонической ясности образов, соразмерности композиций и форм, стало совершеннейшим воплощением классического стиля Высокого Возрождения. Широкую известность Рафаэль приобрел созданием (в целом ряде картин) образа Мадонны, земной и реальной, но вместе с тем опоэтизированной, лишенной черт повседневной обыденности. Слияние неповторимо индивидуальных черт с чертами возвышенными и идеальными характеризует и созданные художником портреты.

На рубеже 1520-1530-х гг. искусство Возрождения в Италии вступает в поздний этап своей эволюции. За недавним высочайшим расцветом следует внезапный и нарастающий кризис ренессансной культуры, связанный с трагическими обстоятельствами исторического и общественного развития Италии (экономический кризис, политическая реакция, борьба церкви с гуманизмом и свободомыслием). Ярким негативным порождением этого кризиса было искусство художников-маньеристов.

Маньеризм (от итал. “maniera” - манера, стиль) - стилевое направление в западноевропейском искусстве XYI века. Термин “маньеризм” появился в связи с тем, что живописцы этого направления копировали “манеру" мастеров Высокого Возрождения, не учитывая присущую им глубину содержания произведений искусства. В творчестве маньеристов отразилось их субъективное восприятие неустойчивости, трагической противоречивости мира, беззащитности человека. Созданные ими художественные образы отличаются внутренней хрупкостью, опустошенностью и холодностью. Для произведений маньеристов характерны крайне удлиненные пропорции фигур, деформация, причудливо извивающиеся линии, неустойчивые сложные позы, контраст цветов, света и тени, беспокойные ритмы.

Однако в творчестве крупнейших мастеров второй половины XVI века сохранялась ренессансная основа. Правда, представления о гармонии мира и всемогуществе разума ушли в прошлое, судьба человека не представлялась более безоблачной, но в произведениях Микеланджело, Тициана, их младших современников (Паоло Веронезе, Тинторетто) утверждались высокие человеческие ценности.

В XVI веке культура Возрождения приобрела общеевропейский характер. В научной литературе существует понятие “Северное Возрождение"; его употребляют по аналогии с итальянским Возрождением для характеристики развития культуры в странах, расположенных севернее Италии (прежде всего в Германии, Нидерландах, Франции). Сам термин “Северное Возрождение" достаточно условен, так как нет оснований говорить о возрождении в этих странах античных традиций: памятников и воспоминаний античной эпохи там было немного. Поэтому у большинства представителей культуры Северного Возрождения можно обнаружить следы не до конца изжитой готики.

Страны Северного Возрождения, и, в первую очередь, Германия как один из центров Реформации, стали ареной напряженных социальных конфликтов, религиозных войн. Конец XY-XYI столетия были временем громадных потрясений в Европе: в Германии Реформация переросла в Крестьянскую войну, в Нидерландах осуществилась буржуазная революция, во Франции происходили кровавые столкновения гугенотов и католиков. Судьбы лидеров Северного Возрождения тесно связаны с движением Реформации.

Но вместе с тем в европейских странах распространялась гуманистическая образованность. Светский гуманизм, непосредственно вдохновляющийся идущими от Петрарки итальянскими традициями, сыграл в Германии, Франции и других странах огромную роль в утверждении идеала совершенной человеческой личности, новой философии природы, проникнутой чертами пантеистического одухотворения природы. Ренессансный идеал “универсального человека” воплотился в творчестве многих деятелей культуры Северного Возрождения. Наиболее известен пример Альбрехта Дюрера (1471-1528), великого немецкого живописца и гравера, а также теоретика искусства, математика, знатока военного дела, картографа и поэта.

Но северный гуманизм имел свои специфические особенности. Гуманистические идеи здесь выступали в оболочке предреформационных тенденций. В отличие от итальянских, гуманисты Северного Возрождения усердно занимались вопросами богословия, в которое вносили критическое свободомыслие, новые методы интерпретации текста Священного писания, обвиняли церковь в отходе от догматов истинной веры. Однако подобно итальянским гуманистам они подвергали критике католическую церковь, обличали пороки духовенства. Северный гуманизм имел по преимуществу ученый характер, был замкнут в узком кругу интеллектуалов. Хотя произведения греческих и римских авторов переводились на национальные языки, сами гуманисты предпочитали писать на латинском языке, и это обосабливало их от жизни и духовных потребностей широких масс.

Крупнейшим ученым - гуманистом начала XVI века был Эразм Роттердамский (1466-1536). Голландец по происхождению и “гражданин мира” по своим убеждениям, Эразм провел большую часть жизни в странствиях по Европе, поддерживая дружеские отношения с гуманистами Италии, Англии, Франции. Особенно значительным было его влияние на ученое направление гуманизма, сложившееся в Германии. Ученые сочинения Эразма, написанные по латыни, создали ему славу наиболее авторитетного знатока классической древности; его латинские переводы трагедий Еврипида впервые широко познакомили западный мир с произведениями этого греческого классика. Но особенно значительное влияние на европейскую мысль имело предпринятое Эразмом критическое издание греческого текста Евангелия с новым латинским переводом. Критика Эразма повлияла на Реформацию, поставив вопрос об изучении “первоисточников” христианского вероучения.

Тем не менее, в годы реформационного движения Эразм не присоединился к немецким реформаторам и даже вступил в полемику с Лютером, против которого в трактате "О свободе воли" он защищал духовную независимость человеческой личности. Однако самое заметное произведение Эразма Роттердамского - “Похвала глупости", в котором он дал глубокую и обобщенную сатиру на современное ему общество. Пороки общества представлены у Эразма в шутовском наряде, как различные виды человеческой глупости, обозреваемые в форме “похвального слова", которое госпожа Глупость произносит себе и своим поклонникам.

Эффективным проводником гуманистических идей выступало искусство Северного Возрождения, которое обогатило мировую культуру целым рядом новых тем, образов, художественных приемов. Уделяя особое внимание не только образу человека, но и воплощению окружающей его среды, мастера Северного Возрождения уже на раннем его этапе создали предпосылки для самостоятельного развития портрета, пейзажа, бытового жанра. Самостоятельный портрет, не связанный с религиозным культом, ранее возник в Нидерландах и Германии. Мастера XV века проявляли глубокий интерес к личности, ее характеру. Но в их портретах нет ощущения титанизма и всемогущества личности, художники редко изображали людей с красивыми лицами и фигурами и этим отличались от итальянцев. Нидерландцы поэтизировали “среднего человека” с его внутренним миром. В личности более всего ценились добропорядочность, смирение, благочестие. Большое внимание мастера уделяли бытовым деталям, при этом вещи изображались с любовью, одухотворенно-красивыми.

Такая скурпулезность, любовь к уюту, вещам нашла свое отражение и в бытовой картине; этот жанр также зародился в Нидерландах. Из портретного жанра вырос не только бытовой (сцены из жизни), но и пейзажный жанр. Крупнейшим мастером бытового жанра и пейзажа был нидерландский художник Питер Брейгель (ок.1525/30-1569). Немецкие живописцы не любовались столь сильно вещами предметного мира, сколько стремились изобразить человека, все вещи как они есть. Глубоко индивидуальными, очень похожими на оригиналы являются портреты Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543).

В отличие от гармонического и оптимистического итальянского искусство Северного Возрождения пронизано драматическими мотивами, необычайной экспрессивностью, унаследованной от готики. Хотя постепенно возрастает роль светских сюжетов и жанров, в условиях, предшествующих Реформации, искусство оставалось по преимуществу религиозным. Но жизнеутверждающий реализм и поиски средств правдивого изображения окружающей действительности позволяют включать искусство Северного Возрождения в общее русло европейского Возрождения.

Важнейшим этапом в культурно-историческом развитии Европы явилась Реформация. Реформация (от лат. “reformatio" - преобразование, исправление) - религиозное и общественное движение в Северной и Центральной Европе, содержанием которого являлась критика и атака на монопольное положение католической церкви и ее учения в политической и идеологической системах европейского общества. В ряде европейских стран был осуществлен переход к новой, протестантской церкви.

Первые проявления реформаторской идеологии относятся еще к XV веку (выступление чешского богослова Яна Гуса, который был сожжен как еретик в 1415 году). Но начало Реформации связывают с выступлением немецкого священника и богослова Мартина Лютера (1483-1546), который 31 октября 1517г. прибил к дверям церкви в Виттенберге свои 95 тезисов с осуждением продажи индульгенций (грамот церкви об отпущении грехов). Эти тезисы, предназначавшиеся для ученого, богословского спора, очень скоро стали широко известны и вызвали неожиданно широкую и ожесточенную полемику. Лютер стал во главе стихийно нарастающего антицерковного движения.

Вопреки учению католической церкви, Лютер провозгласил, что церковь и духовенство не являются посредником между человеком и Богом. Он отверг идею, что человек может достигнуть спасения пожертвованиями, благочестием или даже беззаветным служением церкви; спасение возможно через личную веру, которая является божьим даром. В рамки учения Лютера входит и его изложение предопределения: Бог предопределяет людей к спасению, спасение вообще не зависит от усилий человека, это божья благодать.

Лютер провозгласил непререкаемый авторитет Священного писания как единственного источника веры. Он впервые перевел Библию на немецкий язык и провозгласил ее изучение и толкование первейшей обязанностью каждого верующего. Лютер отверг деление общества на духовенство и мирян, провозгласив принцип всеобщего священства: каждый верующий имеет “посвящение" на общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение. Лютер отверг большинство таинств христианской церкви: из семи остались два - крещение и причастие. Лютеране (последователи Лютера) отказались от поклонения мощам, реликвиям, статуям и иконам; богослужение стало вестись на народных языках.

В первой половине XVI века лютеранство распространяется и в другие страны (Австрию, Скандинавские страны, Прибалтику, частично в Польшу, Венгрию, Францию). Особенно сильно движение Реформации охватывает Швейцарию, где формируется еще одно течение протестантизма - кальвинизм. Жан Кальвин (1509-1564) - французский теолог, который большую часть своей жизни провел в Швейцарии, где написал свой главный трактат “Наставления в христианской вере". Кальвин развил дальше позиции Лютера, прежде всего его учение о предопределении. Каждому человеку еще до его рождения приуготовлена Богом определенная судьба, Бог определяет, кто будет спасен, а кто - нет. Человек не может изменить свою судьбу ни верой, ни добрыми делами, никакими другими способами.

Но божественное предопределение сокрыто от людей, и единственное, что может человек, это получить сознание, ощущение своей избранности (спасенности). Такое возможно только через постоянный, упорный каждодневный труд. Успех в профессиональной деятельности может рассматриваться как свидетельство возможной богоизбранности, а праздность, лень, склонность к удовольствиям, ведущие человека к порокам и бедности, считались признаками его печальной участи.

Критика Кальвином праздности и роскоши переходила в строгую мелочную регламентацию личной жизни верующих, которую он осуществил, став фактическим правителем Женевы. Дело доходило до суровых преследований инакомыслящих. Кальвинизм еще более упростил христианский культ и богослужение, руководители церковной общины стали избираться мирянами. Кальвинизм стал основой для целого ряда протестантских течений, возникших позже в Нидерландах, Англии, Северной Америке.

Непосредственным результатом Реформации явилось отпадение от католицизма третьей разновидности христианского вероисповедания - протестантизма, ограничение всевластия римско-католической церкви. Однако содержание, смысл и результаты Реформации не исчерпываются трансформацией христианства. Значение Реформации, как и Ренессанса, заключается в переходном характере этой эпохи. Речь идет о переходе европейской культуры от средневековья к ее новой форме, культуре буржуазного общества, культуре современного типа. Эти эпохи знаменовали собой рождение нового мировоззрения, новой системы ценностей.

Реформация во многом связана с Ренессансом. Гуманистическое движение подготавливало общественный подъем Реформации. Целый ряд элементов в критике церкви содержался уже в выступлениях мыслителей Возрождения. Но между этими движениями есть ряд существенных различий. Деятели Возрождения развивали светские тенденции в культуре, а Реформация оставалась в рамках средневекового мира мыслей человека, носила религиозный характер. Идеи Ренессанса могли активизировать лишь верхние буржуазные слои города, а идеи Реформации были способны поднять средние и низшие слои общества, действенно воздействовать на массовое сознание.

Важнейшим итогом Реформации явилось рождение в европейском обществе новой трудовой этики. Складывание нового отношения к труду и богатству было обусловлено тем значением, которое протестантизм отводил мирским занятиям, направленным на служение людям. Истинная протестантская вера реализует себя не в эгоистичном монастырском аскетизме, а в земном служении людям через добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. Труд - это форма служения Богу. Тот, кто упорно и добросовестно трудится, вырастает в глазах Бога (даже человек низкого сословия); лень - это величайший порок. Собственность (владение), как и все сущее на Земле, есть дар Божий. То, чем владеют люди, должно оцениваться как милость Божья и использоваться на общее благо. Обязанность владельца - бережливость, приумножение владения “на благо общине”. Бога более всего радует богатство, нажитое честным трудом. Ценности протестантизма оказались очень созвучны зарождающемуся в Европе буржуазному обществу. Не случайно, что многие исследователи, начиная с Макса Вебера, рассматривают их в качестве важнейших предпосылок всей современной западной культуры и цивилизации.

Несмотря на то, что учение Лютера и Кальвина о предопределении подразумевало отрицание свободы воли человека, можно утверждать, что Реформация способствовала становлению человека со свободой нравственного выбора, самостоятельного и ответственного в своих поступках. У человека нет собственной свободы воли, его воля полностью подчинена воле Божьей. Но волю Бога можно узнать из Священного писания, и человек делает это путем самостоятельного размышляя над его текстом, опираясь на собственный разум. Кроме того, отрицая свободу человека в вопросах спасения, идеологи Реформации фактически утверждали практическую свободу человека и в делах мира, и в делах церкви. Протестантизм освящал активные деятельные усилия человека в рамках его мирского призвания, его деловую предприимчивость; отстаивал свободу церковной общины в делах веры (должность пастора избираема).

Значение разума (хотя и в рамках протестантизма, обращенного к вере) будет в полной мере осознанно уже в XVII веке, но можно утверждать, что протестантизм создал определенные предпосылки для формирования рационализма Нового времени.

Литература

1. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. - М., 1989.
2. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм: этические учения XIV - XV вв.М., 1989 г.
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: В 2-х ч.М., 1988-1990.
6. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1989.
7. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории и философии культуры. М., 1991.