РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ им. ГНЕСИНЫХ

Кафедра общегуманитарных дисциплин

Курсовая работа

по культурологии

*Тема****:* Культурные традиции эпохи Просвещения**

Работа выполнена студенткой

4-го курса ЗО ИТК- факультета

………*.*

Преподаватель …….*.*

МОСКВА

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение…………………………………………………………………3

1. Эпоха Просвещения и ее прогрессивная роль в эстетическом

развитии общества………………………………………………… 4

1. Эстетика в различных формах Просвещения…………………….11

Заключение…………………………………………………………….24

Список использованной литературы…………………………………25

Введение

В истории человечества существовало множество культур – самобытных, не похожих одна на другую. Борьба между умирающей и зарождающейся новой культурой сопровождалась адекватной сменой *эстетических* принципов и устоев общества[[1]](#footnote-1).

В ХVII веке в Англии зародилась идеология Просвещения, получившая в дальнейшем широкое распространение во Франции, Германии, несколько позже в Северной Америке, странах Восточной и Юго-Восточной Европы, а также в России.

Эпоха Просвещения явилась важнейшим поворотным пунктом в *духовном и эстетическом* развитии Европы, повлиявшим практически на все сферы социально-политической и культурной жизни. Развенчав политические и правовые нормы, *эстетические и этические* кодексы старого сословного общества, просветители совершили титаническую работу над созданием позитивной, обращенной прежде всего к человеку вне зависимости от его социальной принадлежности системы *эстетических* ценностей, которая органически вошла в кровь и плоть западной цивилизации[[2]](#footnote-2).

Целевая установка данной курсовой работы состоит в том, чтобы на основе ретроспективного анализа политических, культурных, научных, идеологических концепций периода Просвещения раскрыть истоки, пути становления и эволюции эстетики данной эпохи.

Поставленная *цель достигается* определением той роли, которую сыграла новая эпоха в эстетическом развитии общества, а также последовательным анализом различных просветительских форм (литературы, музыки, изобразительного искусства, театра) с точки зрения их эстетического наполнения.

1. Эпоха Просвещения и ее прогрессивная роль в эстетическом развитии общества.

Просвещение *—* идейное, общественное, культурное и *эстетическое* движение в странах Европы и Америки, связанное с общими переменами в условиях жизни под влиянием разложения феодальных и утверждения капиталистических производственных отношений. Условно историче­ские рамки эпохи Просвещения могут быть ограничены 1689-1789 гг. Первая — дата из английской истории. В 1688 г. совершилась, по выражению западных историков, "славная революция" в Англии. Вторая дата — начало Французской революции, воспри­нимавшейся современниками как воплощение просветительских идей Свободы, Равенства, Братства, ставших ее лозунгами.

Предпосылкой и первопричиной *эстетической* эволюции общества явились те изменения, которые оставило Просвещение в науке, культуре, искусстве, политике, идеологии стран и народов.

Деятели Просвещения боролись за установление "царства ра­зума",прежде всего обеспечиваемого развитием науки. Основой его должно быть "естественное равенство", а отсюда — политиче­ская свобода и гражданское равенство.

При всем многообразии мнений большинство мыслителей схо­дились в оценке Просвещения как передового новаторского явле­ния. Иммануил Кантпонимал Просвещение как попытку исполь­зовать разум в интересах интеллектуального, морального и *эстетического* раскре­пощения личности, а Фридрих Энгельсусматривал в нем идеологи­ческую подготовку буржуазных революций.

Просветителями были материалисты и идеалисты, сторонники рационализма (признавшие разум основой познания и поведения людей), сенсуализма (считавшие таковой ощущением) и даже бо­жественного провидения (уповавшие на волю Бога). Часть из них верила в неизбежный прогресс человечества, другая — рассматри­вала историю как общественный регресс.

Как течение общественной мысли Просвещение представляло собой некое единство. Заключалось оно в особом умонастроении, интеллектуальных склонностях. Это прежде всего цели и идеалы Просвещения - такие, как свобода, благосостояние и счастье людей, мир, ненасилие, веротерпимость и др., а также знаменитое вольнодумство, критическое отношение к авторитетам всякого рода.

Эстетическим предпочтениями данного времени стало обращение к человеку, вне зависимости от его социальной принадлежности[[3]](#footnote-3).

Научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходя за пределы универ­ситетов и лабораторий, в светские салоны Лондона и Парижа, ста­новясь предметом обсуждения уже не только ученых, но и литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и фи­лософии.

Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе науки, создающем условия для эконо­мического и социального благоденствия, — пафос эпохи Просве­щения.

Просветители убеждали, что просвещением масс воспитанные монархи приведут к уничтожению бесправия и несправедливости.

Просветители происходили из разных классов и сословий: ари­стократии, дворян, духовенства, служащих, торгово-промышлен­ных кругов; разнообразны были и условия, в которых они жили. В каждой стране просветительское движение носило отпечаток на­циональной самобытности.

В Англии в XVII—XVIII вв. после революции и гражданских войн сгладились резкие противоречия в обществе. Развитие парламентаризма привело к упрочению правовых форм политической борьбы. Английская церковь не противопоставляла себя Про­свещению, а в какой-то мере даже отвечала его идеалу веротерпи­мости. Это способствовало культурному и *эстетическому* развитию страны, поскольку позволяло сохранить равновесие между традиционными ценностями, хранительницей которых выступила церковь, и нова­торскими, которые несло Просвещение.

В основных чертах политическая программа английского Про­свещения была сформулирована философом Джоном Локком(1632—1704). Основное его сочинение — "Опыт о человеческом разуме" — содержало позитивную программу, воспринятую не только английскими, но и французскими просветителями. К неотчуждаемым правам человека, считал Локк, принадлежат три основных права: на жизнь, свободу и собственность. Право на собственность он тесно связывал с высокой оценкой человеческого труда. Воз­зрения Локка близки к трудовой теории стоимости Адама Смита: как и представители классической буржуазной политэкономии, он убежден в том, что собственность каждого человека есть результат его труда. Правовое равенство индивидов является необходимым следствием принятия трех неотчуждаемых прав. Как и большинство просветителей, Локк исходит из идеи неотъемлемых прав изолированных индивидов и их частных интересов: правопо­рядок должен обеспечить возможность получения выгоды каждым, но так, чтобы при этом соблюдались также свобода и частный интерес всех остальных.

Просвещение способствовало закреплению в характере англичан таких черт, как предприимчивость, изобретательность, практицизм.

На шотландское Просвещение большое влияние оказала деятельность Философского общества в Эдинбурге, которое объединило лучшие умы того времени, в частности Дэвида Юма(1711-1776) и Адама Смита(1723—1790). Выдающийся теоретик товарно-денежных отношений Адам Смит стал их горячим защитником и пропагандистом во многом по моральным, этическим и *эстетическим* соображениям. В своей теории он отводил большое место рынку, считая, что именно рынок освободил человека от отупляющей системы зави­симости при феодализме.

Выдающиеся представители французского Просвещения - Вольтер (1694—1778), Жан-Жак Руссо(1712-1778), Дени Дидро(1713- 1784), Шарль Монтескье(1689—1755), Поль Анри Голь­бах(1723-1789), Жорж Луиде Бьюффон(1697- 1788) и др.

Во Франции уделом просветителей было своего рода "отщепенчество", порождавшее в их среде политический радика­лизм и мессианские настроения, оппозицию существующему строю. Порой их протест принимал форму атеизма, иногда он проявлялся в идеализации прошлого, например, республиканского строя античных государств.

С именем Руссо связан целый этап в развитии просветитель­ского движения Франции — радикальный пересмотр некоторых его фундаментальных целей и идеалов. Радикализм Руссо основы­вался на его этических воззрениях. В противоположность филосо­фам, считавшим себялюбие и эгоизм совместимыми с обществен­ным благом, он требовал подчинения личности благу общества.

Французские просветители вошли в историю как энциклопеди­сты,создатели французской Энциклопедии*,* или толковогословаря наук, ис­кусств и ремесел,открывшей новую эпоху в познании и истолкова­нии природы и общества. Организатор и редактор Энциклопедий — Дени Дидро*,* убежденный противник абсолютизма, церкви, кле­рикального мировоззрения. Один из энциклопедистов— естество­испытатель Бюффон, автор многотомной Естественной истории, вкоторой выдвинул положение о единстве растительного и живот­ного мира.

Эпоху Просвещения во Франции называют иногда эпохой Вольтера. Вольтеровская критика абсолютизма, прославление разума, борьба за веротерпимость и права человека сделали его угодным французскому королевскому двору. В своих исторических трудах он впервые представил историю не как описание судеб государства и его правителей, а как развитие самих народов, их эко­номики, науки, культуры, политики и *эстетики[[4]](#footnote-4)*.

"Целью государства любой формы должны быть сохранение свободы на основе закона", "баланс интересов различных социально-духовных групп обеспечивает стабильность государства", "необходим принцип разделения властей в государстве" — это основные поло­жения трактата "О духе законов" Ш. Монтескье.

Выдающимся представителем немецкого Просвещения был Иммануил Кант(1724—1804). Знаменитые вопросы Канта: "Что я могу знать?", "Что я должен делать?", "На что я могу надеяться?" — были подготовлены предшествующей философией.

Славу модного писателя принесла Канту работа "Наблюдения над чувством *прекрасного и возвышенного*"*.* Эстетические категории *"прекрасное"* и *"возвышенное"* слу­жит для него стержнем, на который он нанизывает свои наблюде­ния о человеческом в человеке[[5]](#footnote-5). Предметом теоретической фило­софии, по Канту, должно быть не изучение самих по себе вещей — природы, мира, человека, а исследование деятельности, установ­ление законов человеческого разума и его границ.

В трактате "Ответ на вопрос: что есть Просвещение"Кант подыто­живает основные идеи Просвещения, которое стремится освобо­дить людей из-под гнета и призывает их к тому, чтобы мерилом решений был их собственный разум. «Будь смел ... и используй собственный разум. Это девиз Просвещения».

Особенно значителен вклад Канта в разработку теории право­вого государства. Он обосновал правовые формы и методы борьбы за изменение государственного и общественного строя, которые предполагают путь постепенных реформ и исключают грубое насилие. Не случайно в Германии XVIII в. называют «веком Канта».

Русское Просвещение унаследовало проблематику Просвещения европейского, осмысляло и развивало ее вполне самобытно, в контексте той уникальной исторической ситуации, которая сложилась в рос­сийском обществе того времени.

По мнению просветителей, величие человека, его отличие от Других существ, порожденных природой, заключается в разуме. Человек, наделенный разумом, способен творчески трудиться, обеспечивая тем самым прогресс человечества. Это восхищение человеком как совершеннейшим созданием природы свойственно всей просветительской мысли. Но особенно ярко звучит оно в оде "Человек»И.П. Пнина(1773—1805), просветителя, поэта, последователя А.Н. Радищева. Это своеобразный гимн его величию, тем деяниям, свершая которые человек преодолевает в себе раба.

Просветители создают особую нравственную философию*,* с помощью которой они определяют основные принципы этики, поведения людей в обществе. Главные положения нравственной философии изложены в работе А.П. Куницына(1783—1840) "Право естественное"*.* Нравственность в этом сочинении рассматривается как естественное проявление человеческой природы. Русские просветители задумывались и над тем, почему свободомыслие как глубинная потребность человека с таким трудом реализуется в реальных условиях. Свобода или свободолюбие рассматривается русскими просветителями как абсолютная ценность. Без свободы человек существовать не может, все его поступки продиктованы стремле­нием обрести свободу.

Огромное место в трудах русских просветителей отводилось переустройству общества. Цель свободного общества, по мнению просветителей, — благополучие граждан. «Государство только тогда счастливо, когда оно любимо своими соотечественниками», — писал А.Ф. Бестужев(1761—1810), отец декабристов братьев Бес­тужевых. Живя в обществе, основанном на свободе и счастье, че­ловек должен быть его достойным гражданином. Поэтому интерес просветителей к проблеме воспитания личности был огромен. Этой теме посвящен трактат А.Ф. Бестужева "О воспитании"*,* опуб­ликованный в "Санкт-Петербургском журнале", который он изда­вал вместе с И.П. Пниным.

Философско-антропологическая мысль русских просветителей отличалась значительным разнообразием, глубиной и самобытно­стью. Она охватывала широкий спектр политических, мировоз­зренческих и *эстетических* проблем и такую острую проблему российской действительности, как положение крестьян[[6]](#footnote-6).

Начало развитию просветительства в России положил М.В. Ломо­носов*,* стараниями которого был открыт университет в Москве.

Эстетика просветительства нашла широкое распространение в рус­ской литературе — в произведениях Д.Я. Фонвизина, Г.Р. Державина, В.К. Тредиаковского*,* в русской живописи — в полотнах Ф.С. Рокотова,Д.Г. Левицкого.

Провозвестник революционных настроений в России А.Н. Ра­дищев(1749—1802) в своих произведениях (ода "Вольность", "Путе­шествие из Петербурга в Москву")отразил широкий круг идей русского Просвещения и прежде всего резкое обличение самодержавия и крепостничества.

Крупнейший представитель русского просветительства — Н.И. Новиков(1744—1818), публицист, издатель сатирических жур­налов, организатор типографий, библиотек, книжных магазинов (в 16 городах). Издаваемые им книги охватывали все отрасли знаний.

Самодержавие жестоко расправлялось с просветителями. Книга Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву"была конфискована и запрещена (только в 1905 г. вышло новое издание), а сам автор был отправлен в ссылку. Был заключен в Шлиссельбургскую кре­пость и Новиков.

Разномыслие просветителей, объединенных общими целями и идеалами, явилось предпосылкой исключительной плодотворности их творческой деятельности. В нескончаемых спорах между ними рождались современные концепции прав человека и гражданина, гражданского общества и плюралистической демократии, право­вого государства и разделения властей, рыночной экономики и этики индивидуализма. За попытки пренебречь этим наследием народы многих стран дорого заплатили.

XVIII столетие подготовило также господство буржуазной куль­туры*.* На смену старой, феодальной идеологии пришло время фи­лософов, социологов, экономистов, литераторов нового века — Просвещения. *Эстетическое новаторство* столетия проявило себя не столько в желании сломать или даже реконструировать тради­ционные формы, сколько в создании каких-то иных форм, суще­ствующих в обход традиции и как бы независимо от нее[[7]](#footnote-7).

2. Эстетика в различных формах Просвещения.

Европейское искусство XVIII в. соединяло в себе классицизм и романтизм[[8]](#footnote-8).Романтизм, возникший в атмосфере, пронизанной идеями Просвещения, революционными событиями, во главу угла ставил воображение, эмоциональность и творческую одухотворенность художника. Используя старые стилистические формы классицизма, искусство эпохи Просвещения отражало при их помощи уже совершенно иное содержание. В искусстве разных стран и народов классицизм и романтизм образуют то некоторый синтез, то существуют во всевозможных комбинациях и смешениях[[9]](#footnote-9).

Важным новым началом в искусстве XVIII в. было и появление течений, не имевших собственной стилистической формы и не ис­пытывавших потребности в ее выработке. Таким крупнейшим культурологическим течением был прежде всего сентиментализм(от фр. — чувство), отразивший в полной мере просвети­тельские представления об изначальной чистоте и доброте челове­ческой натуры, утрачиваемыми вместе с отдалением общества от природы. В дневниках, романах, письмах, стихах писатели-сентименталисты анализировали тончайшие оттенки собственных чувств и настроений.

В европейском искусстве XVIII в. было еще одно направление - рококо*.* Для него характерны *красота, грациозность* и прихотливый орнаментальный ритм. Все искусство рококо построено на асимметрии, создающей ощущение беспокойства — *причудливость, ироничность, вычурность,* дразнящее чувство. Не случайно происхождение термина "рококо" возводят к французскому слову "рокайль" (бриллиант и украшение из раковин), обозначавшему стиль украшения интерьера, основывающийся на з-образных изгибах и спиралевидных формах. Рококо стал ведущим *эстетическим* направле­нием искусства во Франции в XVIII в., а затем получило широкое распространение в Европе, особенно в церквах и дворцах Южной Германии и Австрии.

Развитие европейского искусства XVIII в. сложно и неравно­мерно. В Италии наивысшие достижения связаны с венецианской школой. Во Франции прослеживается эволюция от рококо к ис­кусству программно-гражданственной направленности. В искусст­ве, и особенно, в литературе Англии, уже зарождались характерные черты реализма.

Молодой Гойя(1746—1828) в Испании всем своим творчеством подготавливал романтизмнового столетия.

Ценнейшим наследием XVIII в. явились заложенные в нем ос­новы *эстетики* и искусствознания как подлинно научной дисцип­лины, развитие которой тесно связано с успехами философии.

Основной ***литературный*** жанр эпохи Просве­щения — роман.Успех романа, особенно зна­чительный в Англии, был подготовлен успехом просветительской публицистики. Писатели-просветители прекрасно сознавали, на­сколько несовершенно современное общество и порочен человек, и все же надеялись, хотя бы на то, что подобно Робинзону Крузо из романа Даниэля Дефо(1660—1731) человечество, полагаясь на свой разум и трудолюбие, взойдет на вершины цивилизации, где его ожидает счастье[[10]](#footnote-10).

Но, быть может, и эта надежда иллюзорна, о чем так недву­смысленно свидетельствует Джонотан Свифт(1667— 1754) в книге (Путешествия Гулливера»*,* когда отправляет своего героя на остров ра­зумных лошадей. Как невозвратно далеко ушел человек от этой патриархально-справедливой жизни и мечтающий о разумном идеале, не напоминает ли он в действительности злобных йэху, высшее счастье которых алчно перебирать драгоценные камешки? *Карикатурные, сатирические и иронические* мотивы просматриваются в его его творчестве.

Развертывая в своих книгах положительную программу, про­светители широко представили и то, как живет человек, обманы­вая и обманываясь.

Нравственно *идиллические* черты неизменно соседствует с *сатирическими.* В романах (например, «История Тома Джонса, найденыша» английского писа­теля Г. Филдинга*,* нередко прибегали к параллельному построенюсюжета, напоминающему сказочный: о добром и злом братьях, ка­ждому из которых в конце концов воздается по заслугам. Впервыев английской литературе Филдинг (1704—1754) продемонстрировал возможности создания впечатляющих образов, развития сюжета, проницательного наблюдения.

Со всей теоретической обстоятельностью воспитание естест­венного человека представлено в трактатах Ж. Ж. Руссо(1712— 1778) и его романах "Юлия, или Новая Элоиза"и "Эмиль, или о воспитании".

Образцом всего *благородного, возвышенного, лирического, поэтического и прекрасного* для просветителей была природа*.* Настоящий ее культ создадут сентименталисты в 60-х XVIII в., но увлечение естественностью, восторженное созерцание ею начинается вместе с самой эпохой Просвещения[[11]](#footnote-11).

Это было время новых философских убеждений и *эстетических* поисков, время, когда идеи не только излагались в трактатах, но легко перекочевывали в романы, вдохновляли поэтов и воспевались ими. Широкий диапа­зон просветительской мысли представлен в творчестве англий­ского поэта и сатирика *А. Попа* (1688—1744). Его дидактическая поэма "Опыт о человеке" стала для Европы учебником новой фило­софии. Выход в свет ее первого русского издания в 1757 г. стал фактически началом русского Просвещения.

Распространению идей Просвещения в Германии способство­вали поэма "Мессиада" *Ф.* Клопштока (1722—1803), в которой автор стремился к выражению интимно-рациональных начал, которые лежат в основе многих поступков человека, а также "Обращение с людьми" — самое известное произведение А.фон Книгге(1753— 1796). В этой работе Книгге изложил представления о светском, аристократическим образе жизни и жизни буржуазии, ориентиро­ванной на обыденные ценности, дал много практически жизнен­ных советов, основанных на опыте и знании людей.

***В* музыке** кконцу XVII—XVIII вв. начинает складывать­ся тот язык, на котором потом заговорит вся Европа. Первыми были немецкие композиторы Иоган Себастьян Бах(1685—1750) и Георг Фридрих Гендель(1685— 1759)[[12]](#footnote-12).

Великий немецкий композитор и органист Бах работал во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Он непревзойденный мастер симфонии.Его оркестровая музыка включает концерты для клавишных инструментов и скрипки, оркестровые сюиты. Значительна музыка Баха для клавира и органа, его фуги и хоралы*.*

Как и Бах, Гендель, использовал библейские сюжеты для своих произведений. Наиболее известные его произведения — оратории "Израиль в Египте", "Мессия".Гендель написал более 40 опер, а также органные концерты, сонаты, сюиты.

Огромное влияние на музыкальное искусство Европы оказала венская классическая школаи ее виднейшие мастера — Гайдн, Моцарт и Бетховен. Венские классики переосмыслили и заставили зазвучать по-новому все музыкальные жанры и формы.

"Отцом симфонии" называют Йозефа Гайдна(1732—1809), учителя Моцарта и Бетховена. Им было создано более 100 симфоний. В основе многих из них — темы народных песен и танцев, которые композитор разрабатывал с удивительным искусством. Вершина его творчества — "12 Лондонских симфоний",написанных во вре­мя триумфальных поездок композитора в Англию в 90-х гг. Гайдн написал множество замечательных квартетов и клавирных сонат, свыше 20 опер, 14 месс, большое количество песен и других сочи­нений, довел до классического совершенства симфонию, квартет сонату. В конце творческого пути он создал две монументальные оратории — "Сотворение Мира" и "Времена года", в которых выражены мысли о величии мироздания человеческой жизни.

Вольфганг Амадей Моцарт(1756—1791) еще в детстве поражал незаурядными способностями: был виртуозом-исполнителем, со­чинял в большом количестве музыку. Необыкновенные способно­сти Вольфганга развивались под руководством его отца — скрипа­ча и композитора Леопольда Моцарта. С 1781 г. Моцарт живет в Вене, здесь наступает расцвет его творческого гения. В операх "Похищение из Сераля", "Свадьба Фигаро"*,* "Дон Жуан", "Волшебная флейта"Моцарт с изумительным мастерством создает разнообразные и жи­вые человеческие характеры, показывает жизнь в ее контрастах, переходя от шутки к глубокой серьезности, от веселья — к тонкой поэтической лирике.

Эти же качества присущи и его симфониям, сонатам, концер­там, квартетам, в которых он создает высшие классические образ­цы жанров. Вершинами классического симфонизмастали три его симфонии (всего Моцартом было написано около 50): "Ми бемоль мажор*"* (№ 39) — жизнь человека полна радости, игры, веселого танцевального движения; "Соль минор"(№ 40) — глубокая лириче­ская поэзия движения человеческой души, драматичность ее стремлений; "До-мажор" (№41), названная современниками "Юпитер"*, -* обнимает весь мир с его контрастами и противоречиями, утвер­ждая разумность и гармоничность его устройства.

Музыка Моцарта являет высочайшее достижение классицизма по совершенству мелодий и форм.

"Музыка должна высекать огонь из людских сердец", — гово­рил Людвиг Ван Бетховен(1770—1827), чье творчество принадлежит к высшим достижениям человеческого гения. Человек республиканских взглядов, он утверждал достоинство личности художника-творца. Бетховен вдохновлялся героическими сюжетами. Таковы его единственная опера "Фиделио"и увертюры "Эгмонт"*,* "Леонора", "Кориапан", фортепианная соната № 23. Завоевание свободы в результате упорной борьбы — вот главная идея его творчества.

Вся зрелая творческая жизнь Бетховена связана с Веной, где он уже юношей восхитил своей игрой Моцарта, занимался у Гайдна, здесь прославился как пианист. Стихийная сила *драматических* столкновений, *возвышенность* философской *лирики*, сочный, порой грубоватый юмор — все это мы можем встретить в бесконечно богатом мире его сонат(всего им написаны 32 сонаты). *Лирико-драматические* образы Четырнадцатой ("Лунной") и Семнадцатой сонатотразили отчаяние композитора в самый тяжелый период жизни, когда Бетховен был близок к самоубийству из-за потери слуха. Но кризис был преодолен: появление Третьей ("Героической")симфонии ознаменовало победу человеческой воли. В период с 1803 по 1813 гг. он создал большинство симфонических произведений. Разнообразие творческих исканий поистине безгранично. Компо­зитора привлекали и камерные жанры (вокальный цикл "К далекой возлюбленной").Бетховен стремится проникнуть в сокровенные глу­бины внутреннего мира человека.

Апофеоз его творчества — Девятая ("Хоральная")симфония и Торжественная месса*.* Девятая симфония включает отрывок из шилле-ровской "Оды к радости"*,* избранной гимном Европы.

Изобразительному искусству XVIII столетия в лучших произведениях свойственны анализ тончайших переживаний человека, воспроизве­дение нюансов чувств и настроений. Интимность, лиризм образов, аналитическая наблюдательность (иногда беспощадная) — харак­терные черты искусства XVIII в. Эти свойства художественного восприятия жизни оказали значительное влияние на развитие мировой художественной культуры[[13]](#footnote-13).

Итальянское искусствоXVIII в. достигло своего расцвета толь­ко в Венеции. Выразителем духа Венеции был Джованни Баттиста Тьеполо(1696—1770), крупнейший итальянский живописец XVIII в., один из первых представителей итальянского рококо. Тьеполо принад­лежат гигантские по масштабу росписи как церковные, так и свет­ские. Его работы отличает легкий динамичный стиль, они наполнены светом и теплом.

Венеция XVIII в. дала миру прекрасных мастеров ведуты *—* городского архитектурного пейзажа. Это Антонио Каналетто, прославленный торжественными картинами жизни Венеции на фоне ее сказочной театральной архитектуры. Виды родной Ве­неции писал и Франческа Гварди(1712—1793), поэтический, романтический мастер, искусно использовавший эффект отраженного света ("Венецианский дворик").

Расцвет национальной школы живописи в Англииначинается с Уильяма Хогарта(1697—1764), живописца, графика, теоретика ис­кусства, автора серии гравюр "Карьера проститутки"*,* обличительных жанровых зарисовок "Карьера мота". Хогарт был единственным ху­дожником английского Просвещения и первым живописцем-просветителем в Европе. Его искусство прочно связано с искусст­вом театра, сатирическими журналами, с литературой Просвеще­ния. Свои *эстетические* взгляды он изложил в трактате "Анализ кра­соты", где осудил некритичный подход к искусству и выдвинул в качестве *критерия эстетического восприятия красоты* двойную изогнутую линию. Хогарт много делал для введения в практику ху­дожественных выставок.

Замечательным художником-портретистом был Томас Гейнсборо(1727—1788). Портретным образам художника, нередко помещен­ным на фоне мягкого идиллического ландшафта, свойственны ду­шевная *утонченность, одухотворенность и поэтичность*. Знаменательно, что этот жанр занимает главное место в стенах Королевской Ака­демии искусства (открыта в 1768 г.), одним из членов учредителей ко­торой был Гейнсборо. Художник первым из английских мастеров стал следовать реалистическим традициям в пейзажной живописи.

В первой половине XVIII в., когда так активно происходил процесс вытеснения религиозной культуры светской, ведущим на­правлением в искусстве ФранцииXVIII в. стало рококо*.* Сюжеты полотен художников — только любовные, эротические, любимые героини — нимфы, вакханки, Дианы, Венеры, совершающие свои нескончаемые "триумфы" и "туалеты".

Живописцем рококо был *Жан-Антуан Ватто* (1684—1721). Он разработал и развил новый жанр картин — галантные праздники, *причудливые* сценки, изображающие элегантно одетых молодых людей на лоне природы ("Отплытие на остров Киферу")*.* Ярким пред­ставителем французского рококо стал Франсуа Буше(1703—1770). "Первый художник короля", директор Академии, Буше был истин­ным сыном своего века, все умевшим делать сам: панно для оте­лей, картины для богатых домов и дворцов, картоны для мануфактуры гобеленов, театральные декорации, книжные иллюстрации, рисунки вееров, обоев, каминных часов, карет и т.д. Типичные сюжеты его полотен — "Триумф Венеры"*, "*Венера с Амуром", "Купанье Дианы"и т.п.

Картины на фривольные сюжеты, часто эротические ("Качели"), писал Жан-Оноре Фрагонар(1732—1806), ведущий представитель рококо.

Идеи Просвещения не только влияли в целом на развитие ис­кусства, просветители активно вмешивались в его ход. "Салоны" Дени Дидро(1713—1784) были первой формой критической литера­туры по искусству.

В русле *новых эстетических идей* в искусстве развивается твор­чество Жана Батиста Симона Шардена(1699—1779), художника, создавшего в сущности новую живописную систему. Шарден начал с натюрморта, писал вещи кухонного обихода — котлы, кастрюли, бачки, затем перешел к жанровой живописи ("Молитва перед обедом", "Прачка"), а от нее — к портрету.

Французская скульптура XVIII в. проходит те же этапы, что и живопись[[14]](#footnote-14). Это преимущественно рокайльные формы в первой по­ловине века и классические черты — во второй. Легкость, свобода, динамика видны в скульптуре Жана Батиста Пигаля(1714—1785), в его полном прелести, легкого, стремительного движения, непо­средственности и изящества "Меркурии, подвязывающем сандалию"*.*

Жан Антуан Гудон(1741—1828) — истинный историограф французского общества, передал в своей скульптурной портретной галерее духовную атмосферу его эпохи. Его "Вольтер" *—* свидетель­ство высокого уровня французского искусства.

Тяготение изобразительного искусства к зани­мательности, повествовательности и литера­турности объясняет его сближение с театром.

Театр был призван временем для выполнения целого спектра задач. Бомарше считал его "исполином, который смертельно ранит всех тех, на кого направ­ляет свои удары".

Писать о людях в обыденных обстоятельствах значило писать одновременно о жизни, сформировавшей этих людей. И писать нелицеприятно — ведь драматурги Просвещения исходили из больших общественных и человеческих идеалов и решительно не воспринимали всего, что им противоречило. В трагедии они него­довали, в комедии издевались.

Крупнейшим драматургом АнглииXVIII в. был Ричард БринслиЩеридан(1751—1816). Его сатирические комедии нравов ("Поездка в Скарборо" и "Школа злословия")направлены против безнравственности высшего света, пуританского лицемерия буржуа.

Некогда великая торговая держава, Венецияпереживала в XVIII в. экономический упадок, но не только сохранила, но и сумела развить свою культуру. В этом небольшом городе работало семь театров — столько, сколько в Париже и Лондоне вместе взятых. На карнавал в Венецию съезжались со всей Европы. В этом городетворил Карло Гольдони(1707—1793), создавший 267 драматических произведений, но прославили его лучшие комедии — "Трактирщик" и «Слуга двух господ».

Современником Гольдони был Карло Гоцци(1720—1806). Его сказки — фьябыоснованы на фольклорных мотивах и традициях комедии ("Любовь к трем апельсинам", "Турандот" и др. о жиз­ни театральной Венеции).

Во Франции самым высоким, достигшим абсолютной зрелости, воплощением комедии нравов, была "Женитьба Фигаро"великого французского драматурга Пьера Бомарше(1732—1799). Фигаро ока­зался олицетвореним общенародной оппозиции старому режиму, той самой оппозиции, которая привела к революции. И недаром два человека так ненавидели эту пьесу — Людовик XVI, живший в страхе перед революцией, и Наполеон Бонапарт, построивший свою империю на развалинах революционных порядков.

Страной, где "серьезный жанр", как его называли в XVIII в., а потом и трагедия сделали наибольшие успехи, была Германия*.* Хотя театр Просвещения появляется в Германии лишь в середине 50-х годов XVIII в. (на сорок—пятьдесят лет позже, чем в Англии и Франции), но зато, восприняв опыт предшественников, дает заме­чательные плоды.

Готхольд Эфраим Лессинг(1729—1781) был теоретиком изобра­зительного и драматургического искусства, создателем замечатель­ных пьес ("Сара Сэмпсон", "Эмилия Галотти").В сочинении "Гамбурская драматургия"он толкует по-своему Аристотеля и критикует застыв­шие формы классической французской драмы, противопоставляя их свободному подходу Шекспира и утверждая право третьего со­словия быть героями произведений.

Эстетические сочинения Лессинга ("Лаокоон, или о границах живо­писи и поэзии", "Гамбургская драматургия")имели резонанс во всех евро­пейских странах. Основной вопрос, который Лессинг поднимает в "Лаокооне",— о специфической природе поэзии и живописи, а сле­довательно, различии и границе между ними. Изобразительное ис­кусство и поэзия являются "подражанием действительности", заявляет Лессинг. Он показывает, что по сравнению с изобразитель­ными искусствами поэзия способна к значительной индивидуали­зации человеческих характеров и переживаний. Задача писателя, считает Лессинг, изображение жизни в движении, в борьбе.

Иоганн Вольфганг Гёте(1775—1787), "универсальный гений" ученый, теоретик и знаток искусства, романист, великий поэт и замечательный драматург, он словно бы воплощал в себе всю культуру Германии. Пьеса "Эгмонт" (1775—1787) — одна из лучших те­атральных созданий Гёте. Самая великая цель состоит, по Гёте, в утверждении человечности.

Для Германии воспитание свободолюбивой человеческой лич­ности становилось революционной задачей. Этой задаче и посвя­тил себя Фридрих Шиллер(1759—1805) — ученый, историк и *эсте­тик,* великий поэт и драматург. На творчество Шиллера огромное влияние оказала литература Просвещения, мятежное стремление к свободе, утверждение человеческого достоинства выражены уже в раннем его произведении — драме "Разбойники"*.* Драмой "Коварство и любовь"Шиллер словно бы подводит итог одной из главных линий драматургии XVIII в. и открывает дорогу новой драме. Сам он в известном смысле тоже принадлежит к ней — ведь театр XX в., найдя к Шиллеру во многом новый подход, считает его современ­ным автором — интерес к сильным характерам и социальным по­трясениям определил напряженный драматизм трагедий Шиллера во все времена.

Рационализму Просвещения немецкое литературное движение «Буря и натиск» противопоставляло страсть, фантазию и образ­ность. Главной формой своего самовыражения движение избрало драму*.* Своим названием оно обязано драме Ф. Клингера(1752 — 1831) "Буря и натиск"*,* в которой автор воспел стремление человека к свободе.

Французская революция и вызванные ею социально-политические катаклизмы рубежа XVIII— XIX вв. на европейском континенте похоронили веру просветителей в возможность посте­пенного ненасильственного прогресса. По отношению к этим со­бытиям просветительское движение быстро политизировалось и раскололось на отдельные противоборствующие группировки и течения. Кризис Просвещения усугубила консервативная критика его целей и идеалов, просветителей обвиняли в том, что они вне­сли в умы людей путаницу, а в общество — смуту, нарушившие ес­тественное, органичное развитие стран и народов. От этих ударов Просвещение уже не оправилось. Оно внезапно сошло с подмост­ков Истории, заставив потомков задуматься, в чем же заключалось его историческое и *эстетическое* предназначение.

По мнению некоторых исследователей, итог Просвещению подвел Гёте в трагедии "Фауст",оценивая новый исторический тип человека, напряженно ищущего Истину на основе Разума, верящего в свою созидательную деятельность, но при этом жестоко ошибающегося и пока что беспомощного перед им же самим званными к жизни могучими силами.

Это был век великих открытий и великих заблуждений, век, окотором русский просветитель *А.Н. Радищев* проницательно афористично сказал в стихотворении "Осьмнадцатое столетие":

Нет, ты не будешь забвенно, столетье

безумно и мудро,

Будешь проклято вовек,

ввек удивление всем.

Культурное наследие XVIII столетия до сих пор поражает не­обычайным разнообразием, богатством жанров и стилей, глубиной постижения человеческих страстей, величайшим оптимизмом и верой в человека и его разум.

Заключение

Просвещение – необходимая ступень в культурном и эстетическом развитии любой страны, расстающейся с феодальным образом жизни. Главную свою задачу оно видит в воспитании и образовании, в приобщении к прекрасному всех и каждого. Как всякая значительная культурно-историческая эпоха Просвещение сформулировало свой идеал и стремилось сопоставить его с действительностью, осуществить как можно скорее и как можно полнее на практике.

Эпоха Просвещения – одна из самых ярких в развитии духовной культуры в Европе. Она многими нитями была связана с Возрождением и унаследовала от деятелей Ренесанса гуманистические идеалы, преклонение перед античностью, исторический оптимизм, свободомыслие.

Любой народ, овладевая прежде всего той культурой, которая была создана до него, тем самым осваивает социальный опыт предшественников. Но одновременно он сам вносит свой вклад в культурный слой, эстетически обогащая его.

В данной работе проанализирован ход политических, культурных, научных, идеологических преобразований в обществе на рубеже двух эпох и раскрыто влияние этих факторов на эстетику общества.

Особое внимание уделено той роли, которую сыграла эпоха Просвещения в эстетическом развитии стран и народов.

Полученная совокупность результатов позволяет заключить о достижении целевой установки реферата и решении поставленных частных задач.

Список использованной литературы

1. Бычков В.В. Эстетика в России ХVII в.- М.: Знание, 1989.- 63 с.

2. Гуревич П.С. Культурология.- М.: "Искусство", 1999.- 278 с.

Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: М.: Изобр. иск. 1983.- 439 с.

История мировой культуры / под ред. Марковой А.Н.- М,: ЮНИТИ, 1998, с.- 384

5. Культурология. Основы теории и истории культуры.- СП, "Специальная литература", 1996.- 586 с.

6. Хрестоматия по истории мировой культуры.- М.: 1998.- 672 с.

7. Эстетика немецких романтиков.- М.: Искусство, 1987.- 734 с.

8. Эстетика раннего французского романтизма.- М.: Искусство, 1982.- 480 с.

9. Эстетическая культура. – М.: 1996., РАН.- 200 с.

10. Эстетические категории и искусство.- Кишинев, МГИИ, 1989. – 154с.

1. Гуревич П.С. Культурология.- М.: "Искусство", 1999.- с.5. [↑](#footnote-ref-1)
2. История мировой культуры. / пор ред. Марковой А.Н.- М.: ЮНИТИ, 1998 , с.- 384. [↑](#footnote-ref-2)
3. Эстетическая культура. – М.: 1996., РАН.- с.126. [↑](#footnote-ref-3)
4. Эстетика раннего французского романтизма.- М.: Искусство, 1982.- с.-249. [↑](#footnote-ref-4)
5. Эстетические категории и искусство.- Кишинев, МГИИ, 1989. – 57 с. [↑](#footnote-ref-5)
6. Бычков В.В. Эстетика в России ХVII в.- М.: Знание, 1989, с.- 24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: М.: Изобр. иск. 1983, с.- 24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Эстетика раннего французского романтизма.- М.: Искусство, 1982, с.-331. [↑](#footnote-ref-8)
9. Эстетика немецких романтиков.- М.: Искусство, 1987, с.- 569. [↑](#footnote-ref-9)
10. Эстетическая культура.- М.: 1996, РАН, с.- 177. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание.- М.: Изобр. иск. – 1983, с.- 122. [↑](#footnote-ref-11)
12. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры.- М.: 1998, с.-398. [↑](#footnote-ref-12)
13. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: 1998, с.- 455. [↑](#footnote-ref-13)
14. Хрестоматия по истории мировой культуры.- М.: 1998, с.- 678. [↑](#footnote-ref-14)