Содержание

Вопрос № 1. Эстетические учения эпохи Средневековья.

1.1. Характеристика эпохи

1.1.2 Рыцарский романтизм

1.1.3 Сакральный аллегоризм

1.2 Период разрядки напряжения вселенской борьбы

1.2.1 Карнавальный натурализм

Вопрос № 2. Искусство эпохи Возрождения.

2.1 Особенности Возрождения

2.2 Ренессансный период очарования свободой

2.2.1 Ренессансный гуманизм

2.2.2 Маньеризм

2.3 Период разочарований (кризис Возрождения)

2.3.1 Барокко

2.3.2 «Плеяда»

2.3.3 Рококо

Список использованной литературы.

Вопрос 1. Эстетические учения эпохи Средневековья

1.1. Характеристика эпохи

Для Средневековья Бог – мудрость, благо и высшая красота; красота мира и человека объясняется Богом.

Эстетика этой эпохи связана с теологией. Тертуллиан (конец II в.н.э. – 230 г.) отрицает искусство (христианская реакция на античное, языческое искусство). Он порицает театральные зрелища за притворство, что вызывало гонения на игрища и «бесовские песни».

Принципы средневековой поэтики: правдоподобие, иносказание, аллегория, символичность образов, акцент на изображении чудесного, сверхъестественного, потустороннего. Л. Фейербах, отмечает, что в отличии от образов религии произведения искусства не требуют признания своих образов за реальность. Признание образов средневекового искусства за реальность диктовалось эстетическим принципом правдоподобия и религией (события жизни Христа – события всемирно - исторические).

Средневековая поэтика строила и трактовала произведения в четырех смыслах:

1.) грамматическом, или буквальном;

2.) аллегорическом;

3.) моральном;

4.) анагогическом.

В Средние века церковь оказывает определяющее влияние на искусство. Личность устремлена к горнему, неземному, возвышенному. Этому наиболее полно соответствует соборная архитектура и иконопись. Архитектура обеспечивается материально-техническими средствами, развитие ее стимулируется.

Средневековая культура богата и многообразна и не оправдывает родившегося в возражденческой и просветительской полемике с ней представления «о десяти веках мрака». Д. Чижевский сетовал, что эстетика не обозначила художественные направления средневекового искусства.

Художественная концепция в эпоху Средних веков включает в себя три художественные направления:

1. рыцарский романтизм;

2. сакральный аллегоризм;

3. карнавальный натурализм.

Художественные направления средневекового искусства объединяют создавшая их историческая реальность и единое духовное основание – христианская идеология.

1.1.2 Рыцарский романтизм

Рыцарский романтизм – художественное направление искусства Средних веков, освещающее светскую историю широко понимаемой современности (события эпохи; важнейшая тема – рыцарский долг, подвиги во имя веры и сюзерена, церкви и короля). Эта тема нашла свое отражение во французcком эпосе «Песнь о Роланде ».Античное искусство, изображая героические характеры, очищало души зрителей посредством страха и сострадания (катарсис) и воспитывало свободного эллина – гражданина. Главный персонаж рыцарского романтизма – полумученик – полугерой. Его героизм – в сражениях, страдания – в любви.

Рыцарский романтизм обстоятельства, характеры, детали в произведении подавал как историческую реальность, как достоверные формы.

«Тристан и Изольда» - образчик рыцарского романтизма раннего Средневековья. Сказание о Тристане и Изольде показывает, насколько в рыцарском романтизме по сравнению с античным мифологическим реализмом усложнились морально – эстетические оценки. Эдип, не сознавал себя как личность. В « Тристане и Изольде » герои хотя и мучаются сознанием своей вины, однако все же робко предъявляют к жизни требование земного счастья.

Средневековый рыцарский романтизм делает робкий шаг вглубь внутреннего мира человека, провозгласив: Не поступок доказывает преступление (а ведь для Эдипа именно поступок доказывал преступление! – Ю.Б.), а истинный суд.

В средневековом произведении важны именно точки, даваемые действию волшебными силами или самим Богом по его мудрому произволу. Эти толчки далее развиваются некоторой активностью самих персонажей.

Искусство рыцарского романтизма знает героику, особенно когда повествует о доблестях славных рыцарей.

Деление на доброе и злое, божественное и дьявольское, небесное и земное, духовное и телесное, идеальное и материальное характерно для средневековой идеологии и определяет художественную концепцию рыцарского романтизма. В нем нет полутонов. Ни одна эпоха так остро не поляризовало противоположности при трактовке мира. Даже классицизм, четко деливший персонажи на идеально положительных и абсолютно отрицательных, мог бы позавидовать « черно – белому » мышлению Средневековья.

Сатанинское начало, над образом которого изощренно трудилась фантазия средневековых художников, изображалось в свете чудесного и сверхъестественного не в человеческом обличье, а в виде чудовищ.

Художники Средневековья с XIII в. изображали чудовищ, демонстрируя легендарные существа и фантастически объединяя человека и зверя.

1.1.3 Сакральный аллегоризм

Сакральный аллегоризм – художественное направление средневековой художественной культуры, отражающее религиозную художественную концепцию и повествующее о священной истории мироздания (господствующая тема – жизнь и мученическая смерть Христа).

Сакральный аллегоризм противоположен античному мифологическому реализму и выдвигает сверхъестественное и потустороннее, внушавшие религиозный трепет. В античном же искусстве самые необычные вещи происходят совершенно естественно.

Для средневекового художника мир двухмерен, плосок. Картина представляет не одно, а несколько состояний, передающих последовательность действия. События происходят во времени, которое передается через пространство. Некоторые сцены, разделенные во времени, оказываются совмещенными.

В средневековой художественной культуре земной мир есть символ мира сверхчувственного; духовное качество, утверждаемое искусством, - благочестие. Все явления рассматриваются средневековым художником в свете глобального конфликта добра и зла. История мира предстает как единый всемирно – исторический спектакль спасения. Сакральный аллегоризм отнимал у героя волю к действию и передоверял ее Богу; человек трактовал как существо страдательного залога.

В каждом виде искусства Средневековья имелись свои приоритетные формы: в литературе – это жития святых, в архитектуре – собор, в живописи – икона, в скульптуре – изображения Христа, богоматери и святых. Художники сделали «фотогеничным» потусторонний мир (ад, чистилище, рай), подготовив тем самым творения Данте, стоявшего на рубеже Средневековья и Нового времени. Сверхъестественное и мученическое – два столпа, на которых зиждется эстетическое здание сакрального символизма как художественного направления.

1.2 Период разрядки напряжения вселенской борьбы

1.2.1 Карнавальный натурализм

Карнавальный натурализм как художественное направление искусства Средневековья выражает народную смеховую культуру, несущую идею вселенского обновления. Комедийно – праздничная, неофициальная жизнь общества – карнавал - несет радостное жизнеутверждение. Карнавальный натурализм как период разрядки всеобщей борьбы добра и зла встраивался в общий исторический процесс.

Карнавальный натурализм имеет глубоко уходящие в прошлое истоки и далеко устремленные в будущее следствия. Истоки – веселые древнегреческие дионисийские празднества, древнеримские сатурналии. Римские сатурналии на время возвращали народ к легендарному «золотому веку» - царству безудержного веселья. Это были дни буйства жизненных сил, рвущихся из оков складывающейся официальной идеологии. Народный смех, утверждающий радость бытия, оттеняя официальное мировосприятие, звучал в Риме в ритуалах, предполагавший одновременно и прославление, и осмеяние победителя, оплакивание, возвеличение и осмеяние покойника.

Все это составило традицию, на которую опирался средневековый карнавальный натурализм. Народный радостный смех звучал и на карнавалах, и в комедийных процессиях, и на праздниках «дураков» и «ослов», и в пародийных произведениях, и в стихии фривольно-площадной речи, и в остротах и выходках шутов, и в быту на пирушках с их бобовыми королями и королевами «для смеха». Все это составляло целый пласт художественной культуры Средневековья.

Карнавал носит вселенский характер, это особое художественно – эстетическое состояние мира, которому все причастны. Карнавал – это жизнь, ставшая искусством. Карнавальный смех, уравнивая всех, руша иерархические, имущественные, сословные, возрастные перегородки, создавал временный мир всечеловеческого братства, свободы и равенства. Карнавал был комедийным праздничным прообразом истинно человеческого счастливого мира. Карнавал был не официальным праздником, на котором человек временно освобождался от господствующих обычаев и существующего строя отношений, их иерархия, как и привилегии, нормы, запреты временно отменялись.

Шут – положительный герой карнавала и его высший полномочный представитель в повседневности. Шут – комедийный актер – импровизатор, для которых сцена – весь мир, а комедийное действие – сама жизнь.

Из анализа, данного М. Бахтиным следует:

1. карнавальный смех – это всенародный, праздничный смех;
2. он универсален, то есть направлен на все и на всех (в том числе и на самих смеющихся): мироздание предстает в своем смеховом аспекте, в своей веселой относительности;
3. этот смех веселый, ликующий, насмешливый, высмеивающий, он отрицает и утверждает, казнит и воскрешает, хранит и возрождает;
4. народ ощущает себя частью целого меняющегося мира. Он тоже незавершен, тоже, умирая, рождается. В этом отличие смеха карнавального от сатиры. Сатирик знает только отрицающий смех и ставит себя вне осмеивающего явления – этим разрушается целостность смехового аспекта мира, осмеиваемое становится частным явлением;
5. карнавальный смех преобразует мир на его собственной естественной основе. Он развязывает естественную стихию жизни для творения ее новых форм;

Карнавальный натурализм – целый пласт средневековой художественной культуры. Он несет радостную концепцию мира, отличающуюся от концепции и сакрального символизма, и рыцарского романтизма.

Вопрос № 2. Искусство эпохи Возрождения

2.1 Особенности Возрождения

Возрождение – целая эпоха в развитии искусства, последовавшая за Средними веками и характеризующаяся зарождением и утверждением идей гуманизма. Начало Возрождения относят к XIV в., а вся эпоха продолжалась в течении XIV – XVI вв. Историки разделили эпоху Возрождения на ранний, средний, высокий и поздний периоды. Италия – родина Возрождения.

Возрождение сформировала новые понятия о природе мироздания и о роли человека в нем. Великие художники творили эпоху Возрождения: Данте, Петрарка, Боккаччо, Макиавелли и Санаццаро, Леонардо да Винчи, Микеланджело – в Италии; сэр Томас Мор, сэр Томас Вайаат, Э. Спенсер, сэр Сидней, Шекспир – в Англии.

Возрождение как художественная эпоха включает в себя два художественных направления: ренессансный гуманизм и барокко. Эти направления принадлежат одной эпохе и имеют много общего: чувственность, гедонизм, натуралистическая конкретность, наивная простота.

2.2 Ренессансный период очарования свободой

2.2.1 Ренессансный гуманизм

Ренессансный гуманизм – художественное направление эпохи Возрождения, разрабатывавшее гуманистическую художественную концепцию. Ренессансный гуманизм открыл индивидуального человека и утвердил его мощь и красоту. Его герой – титаническая личность, свободная в своих действиях. Ренессансный гуманизм – это свобода личности от средневекового аскетизма. Изображение обнаженной натуры, прелести человеческого тела были зримым и сильным аргументом в борьбе с аскетизмом.

2.2.2 Маньеризм

Маньеризм – от ит. вычурность или манера. Термин вошел в широкий обиход в XX в., но применялся еще Вазари в XVI в. к итальянской живописи и архитектуре периода 1520 – 1600 гг.

Маньеризм – художественное направление эпохи Возрождения, возникшее в результате отталкивания от ренессансного гуманизма.

Маньеризм зародился во Флоренции в 20 – х гг. XVI в.

Маньеризм – художественный стиль, характеризуется орнаментальностью языка, оригинальным синтаксисом и усложненной речью, экстравагантными персонажами. Аффектация, потеря чувства меры, неустойчивая динамическая композиция – устойчивые черты авторского стиля в маньеризме.

Маньеризм начинается на рубеже XVI и XVII вв. в комедийно – бытовом романе, во фламандской и голландской жанровой живописи. Маньеризм в Италии – это скульпторы Б. Челлини, Джамболонья; живописцы Я. Понтормо, А. Бронзино. В рамках маньеризма сложились и произведения итальянского художника XVI в. Пармиджанино, придававшего элегантность изображаемым человеческим фигурам и усиливавшего эмоциональное воздействие на зрителя путем изящной деформации этих фигур за счет удлинения рук, ног, шеи. В архитектуре в русле маньеризма работали Ж. Вазари, Б. Амманати.

Маньеризм начался в Италии, которая была центром художественной культуры эпохи Возрождения. От этого эпицентра расходились волны художественных воздействий, и в разных странах Европы на собственной национальной основе возникал маньеризм «под другими псевдонимами» со своими национальными особенностями. Таковы гонгоризм (Испания, Португалия, Латинская Америка), прециозная литература (Франция), эвфуизм (Англия).

Эвфуизм – художественное направление английской литературы, родственное и типологически сходное с итальянским маньеризмом. Литературе эвфуизма свойственны – изысканность слога, перенасыщенность риторическими фигурами, риторика.

Гонгоризм – одно из национальных течений маньеризма, развивавшееся главным образом в испаноязычных и португалоязычных литературах. Гангоризм утверждает, «чистую форму», усложненный синтаксис, преувеличенную и изощренную метафоричность.

Прециозная литература – французская национальная форма маньеризма как художественного направления эпохи Возрождения. Утонченность, аристократичность, изысканность, светскость, куртуазность – качества прециозной литературы.

2.3 Период разочарований (кризис Возрождения)

2.3.1 Барокко

Сам термин «барокко» происходит от португальского, испанского, итальянского – жемчужина естественно – неправильной формы, странный, причудливый. Этот термин введен был критиком Теофилем Готье одновременно с понятиями «арабески», «гротеск». По мнению других ученых термин введен в конце XIX в. швейцарскими теоретиками Я. Буркхардтом и Г. Вель – флином, видевшими в барокко внеисторический стиль завершающих этапов различных культур, противостоящий вневременному Ренессансу, Ренессанс и барокко рассматривались как чередующиеся стилистические принципы.

В середине XVIII в. термин «барокко» служил критике вычурного и экстравагантного стиля архитектуры XVII в. Позже он утратил негативный оттенок и стал применяться к скульптуре, живописи, музыке, литературе.

Барокко – художественное направление эпохи Возрождения, отражающее кризисную для этой эпохи концепцию мира и личности, утверждавшую экзальтированного, гуманного скептика – гедониста, живущего в неустойчивом, неуютном, несправедливом мире. Герои барокко – это или экзальтированные мученики, изверившиеся в смысле и ценности жизни, или полные скепсиса утонченные ценители ее прелестей. Художественная концепция барокко гуманистически ориентирована, однако социально пессимистична и полна скепсиса, сомнений в возможностях человека, ощущения тщетности бытия и обреченности добра на поражение в борьбе со злом.

Барокко – термин, охватывающий целый исторический период развития художественной культуры, порожденный кризисом эпохи Возрождения и ренессансного гуманизма; художественное направление, существовавшее в период между Возрождением и классицизмом (XVI – XVII вв., а в некоторых странах до XVIII в.).

2.3.2 «Плеяда»

«Плеяда» - французская поэтическая школа, развивавшая художественное направление, которое утверждало человека национальной культуры, живущего в государстве и ориентированного на национальные и государственные ценности. «Плеяда» - предбарокко, составная часть эпохи Возрождения, группа французских стихотворцев, обновлявшая классические поэтические жанры. «Плеяда» внесла большой вклад в развитие поэзии Франции и в разработку эстетики Возрождения.

«Плеяда» - группа из семи поэтов Ж. Дора, П. Ронсар, Ж. Дю Белле, Ж.А. де Баиф. Э. Жодель, Р. Бело, П. де Тайар.

«Плеяда» своим творчеством образовала целое художественное направление со своей устойчивой художественной концепцией: жизнерадостный человек национальной культуры, живущий в государстве и ориентированный на национальные и государственные ценности.

Основатель «Плеяды» французский гуманист Ж. Дю Белле, автор трактата «Защита поэзии» (1549), где он выдвигает эстетические нормы и подчеркивает значение древних классических образцов.

Плеядовцы тяготеют к возвышенному и выступают против измельчания жанров, против превращения их в нечто невыразительное, содержательное, мелкотравчатое.

2.3.3 Рококо

Рококо - художественное явление, возникшее, как и соответствующий ему термин, в XVIII в. Термин относился к архитектуре, прикладному и декоративному искусствам, с известной осторожностью его применяли к некоторым литературным произведениям XVIII в. Рококо – художественное направление, близкое по времени и по некоторым художественным особенностям барокко и утверждающее художественную концепцию беззаботной жизни изысканной личности среди изящных вещей.

Термин «рококо» использовали также для обозначения декоративной обработки камня. «Рококо» как литературный термин осмотрительно используют для обозначения легкого, яркого, изящного и приукрашенного элегантными поворотами и вспышками остроумия, образно или словесно изощренного.

Список использованной литературы

1. Ю.Б. Бореев «Эстетика», «Феникс», Ростов – на – Дону 2004 год.
2. А.А. Радугин «Эстетика», Москва 2001 год.
3. А.В. Михайлов «Кризис эстетики», Москва 1991 год.