Культура итальянского Возрождения:

Нет такой исторической эпохи, которая бы не отличалась своеобразием своей культуры. Отличительной чертой культуры эпохи Возрождения в Италии явилось осмысление и углубление индивидуалистических устремлений человека. Опорой этого процесса явилась античность, чем и вызван особый интерес к ней у возрожденцев. Возрожденческая культура охватила многие города Италии, но центром ее была Флоренция.

Термин "Возрождение" впервые употребил известный живописец, архитектор и историк искусства эпохи Возрождения Джорджо Вазари (1512-1574) в своей книге "Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" (XVI в.) он имел в виду возрождение античности. В дальнейшем, в основном с XVIII в. эпоха итальянского Возрождения характеризовалась преимущественно как эпоха возрождения человека, как эпоха гуманизма. Однако истоки такого толкования культуры Италии XIV-XV вв. берут начало в самой этой эпохе. Колюччо Салютати и Леонардо Бруни собственно ввели в обиход слово humauitas (в пер. с латинского - человеческая природа, человеческое достоинство).

Как бы ни спорили ученые-историки о том, является ли Возрождение мировым феноменом или этот культурный процесс присущ только Италии, в любом случае уникальная и неповторимая культура итальянского Возрождения выступает своеобразным образцом, с которым сравниваются возрожденческие явления в культурах других стран. Основным чертами культуры Возрождения являются:

• антропоцентризм,

• гуманизм,

• модификация средневековой христианской традиции,

• особое отношение к античности - возрождение античных памятников искусства и античной философии,

• новое отношение к миру.

Названные черты тесно связаны друг с другом. Изучение одной в отрыве от других грозит потерей объективности в оценке этого интересного времени.

С определением основных черт связана и хронология эпохи итальянского Возрождения (Ренессанса). Время, в которое указанные качества едва только проявляются, характеризуется как Предвозрождение (Проторенессанс) или в обозначении названиями столетий - дученто (XIII вв.) и треченто (XIV в.) Отрезок времени, когда культурная традиция, отвечающая этим чертам, прослеживается четко, получило название раннего Возрождения (кватроченто (XV в.). Время, ставшее периодом расцвета идей и принципов итальянской возрожденческой культуры, а также кануном ее кризиса, принято называть высоким Возрождением (чинквеченто (XVI в.)).

Культура итальянского Возрождения дала миру поэта Данте Алигьери (1265-1321), живописца Джотто ди Бондоне (1266-1336), поэта, гуманиста Франческо Петрарку (1304-1374), поэта, писателя, гуманиста Джованни Боккаччо (1313-1375),архитектора Филиппе Брунеллески (1377-1446), скульптора Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (1386-1466), живописца Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди) (1401-1428), гуманиста, писателя Лоренцо Баллу (1407-1457), гуманиста, писателя Пико делла Мирандолу (1462-1494), философа, гуманиста Марсилио Фичино (1433-1494), живописца Сандро Боттичелли (1447-1510), живописца, ученого Леонардо да Винчи (1452-1519), живописца, скульптора, архитектора Микеланджело Буонаротти (1475- 1564), живописца Рафаэля Санти (1483-1520) и многих других выдающихся личностей.

С чем связана в культуре итальянского Возрождения четкая ориентация на человека? Не последнюю роль в процессе самоутверждения человека сыграли социально-экономические факторы, в частности развитие простого товарно-денежного хозяйства. Во многом причиной независимости человека, его нарождавшегося свободомыслия явилась городская культура. Хорошо известно, что средневековые города были средоточием мастеров своего дела - людей, покинувших крестьянское хозяйство и полностью полагающих прожить, добывая себе хлеб своим ремеслом. Естественно, что представление о независимом человеке могло сформироваться только среди подобных людей.

Города Италии славились разнообразными ремеслами. Так, Флоренция была известна своим суконным производством. Конторы Барди, Перуцци обосновались во многих торговавших с Флоренцией городах. Процветали во Флоренции и многие другие виды ремесленного мастерства. Ранний расцвет итальянских городов связан, однако, не только с развитием той или иной отрасли производства, но в большей мере с активным, участием итальянских городов в транзитной торговле. Соперничество конкурирующих на внешнем рынке городов выступило, кстати, одной из причин печально знаменитой раздробленности средневековой Италии. Подчеркивая роль торговых операций в расцвете городов Италии, французский историк Фернан Бродель отмечал, что уже в VIII-IX вв. Средиземное море после некоторого перерыва вновь стало местом сосредоточения торговых путей. От этого почти все прибрежные жители получали выгоду. Отсутствие достаточных природных ресурсов, наличие неблагодарных земель заставляло десятки маленьких гаваней "очертя голову броситься в морские предприятия". Цель деятельности маленьких городов заключалась в том, "чтобы связать между собой богатые приморские страны, города мира ислама или Константинополь, получить золотую монету - египетские или сирийские динары, _ чтобы закупить роскошные шелка Византии и перепродать их на Западе, т.е. в торговле по треугольнику. Эта активность пробудила итальянскую экономику, _ подчеркивает Бродель, - пребывавшую в полудреме со времени падения Рима". А "фантастическая авантюра крестовых походов, - как далее утверждает французский исследователь, - ускорила торговый взлет христианского мира и Венеции". Перевозка людей с тяжелым снаряжением и конями оказалась очень выгодной для итальянских городов. Решающим, особенно для Венеции, стал IV крестовый поход, завершившийся разграблением Константинополя. Если ранее, способствуя продвижению крестоносцев, Венеция разоряла Византию изнутри, то теперь могущественная когда-то империя стала почти что собственностью итальянского портового города. "От краха Византии, - пишет Бродель, - "выиграли все итальянские города, точно так же выиграли они и от монгольского нашествия, которое открыло прямой путь по суше от Черного моря до Китая и Индии, дававший неоценимое преимущество, - обойти позиции ислама".

Очевидно, что в основе развития итальянских городов лежали причины разного характера, но именно городская культура создала новых людей. Однако самоутверждение в эпоху Возрождения не отличалось вульгарно-материалистическим содержанием, а носило духовный характер. Решающее влияние здесь оказала христианская традиция. Время, в которое жили возрожденцы, действительно заставило их осознать свою значимость, ответственность за самих себя. Но они не перестали еще быть людьми средневековья. Не потеряв Бога и веру они лишь по-новому взглянули на самих себя. А модификация средневекового сознания накладывалась на пристальный интерес к античности, что и создавало уникальную и неповторимую культуру, которая, конечно же, была прерогативой верхов общества. Несмотря на формирование в XIV-XVI вв. нового менталитета, "во всех проявлениях жизни царила, хотя расшатанная, католическая церковность".

Что стояло за обращением к античности? Почему так часто объектом исследования мыслителей и художников Возрождения становились учения Платона и Плотина? Почему античное (в большей мере греческое) пространственное искусство так притягивало внимание художников? Новое мироощущение человека, определенный, возможно, наивный оптимизм мышления нуждались в мировоззренческой опоре, обосновании, чем и выступила классическая древность. "Самое обращение к классической древности объясняется не чем иным, как необходимостью найти опору для новых потребностей ума и новых жизненных устремлений", - писал русский историк И. Кареев. Из философских учений античности, прежде всего платонизм неоплатонизм оказались наиболее притягательными для возрожденцев. Причины этого блестяще раскрыл А.Ф. Лосев. Неоплатонизм, истолкованный средневековыми мыслителями, был знаком возрожденцам. Ренессанс очистил его от догматического средневекового влияния, равно как переосмыслил и античное содержание.

Лосев выделяет в истории культуры три типа неоплатонизма:

• первый, собственно античный - космологический,

• второй, средневековый - теологический,

• третий, возрожденческий - антропоцентрический.

Постижение человеком мира, наполненного божественной красотой, становится одной из мировоззренческих задач возрожденцев. Мир влечет человека, поскольку он одухотворен Богом. А что лучше может помочь ему в познании мира, чем его собственные чувства. Человеческий глаз в этом смысле, по мнению возрожденцев, не знает равных. Поэтому в эпоху итальянского Возрождения наблюдается пристальный интерес к визуальному восприятию, расцветают живопись и другие пространственные искусства. Именно они, обладающие пространственными закономерностями, позволяют более точно и верно увидеть и запечатлеть божественную красоту. Поэтому в эпоху Возрождения особое внимание уделяется законам искусства, поэтому именно художники ближе других стоят в решении мировоззренческих задач. В плане познания мира у художника все преимущества. Поэтому эпоха итальянского Возрождения носит отчетливо художественный характер.

В эпоху итальянского Возрождения невозможно не заметить другой, противоположной тенденции - ощущения человеком трагичности своего существования. Причем эта тенденция не возникает на исходе эпохи Возрождения, а присутствует на протяжении всего этого периода в творчестве художников и мыслителей. Понять ее происхождение позволяет обращение к уже указанному сложному взаимодействию в возрожденческий культуре наследия античности и христианства. Интересен анализ этой проблемы, сделанный Н. Бердяевым. Русский философ считал, что в эпоху Возрождение совершилось небывалое столкновение языческих и христианских начал человеческой природы. Именно это послужило причиной глубокого раздвоения человека.

Кровь людей эпохи Возрождения была отравлена христианским сознанием греховности этого мира и христианской жаждой искупления. Великие художники этой эпохи были одержимы созданием иного бытия, прорывом в иной, трансцендентный мир. Они были подвержены теургическому заданию. Возрожденец, особенно одаренный художник, ощущая в себе силы, подобные, как он считал, самому творцу, ставил перед собой онтологические задачи, заведомо невыполнимые в мире культуры. Художественное творчество, отличающееся психологической природой, таких задач не решает. В нем творится идеальное, а не реальное. Опора художников Возрождения на достижения эпохи античности и их устремленность в высший мир, открытый Христом, не совпадают. Это и приводит к глубокой возрожденческий тоске, к трагическому мироощущению. Бердяев пишет: "Тайна Возрождения-в том, что оно не удалось. Никогда еще не было послано в мир таких творческих сил, и никогда еще не была так обнаружена трагедия творчества".

Среди представителей культуры Возрождения есть личности, наиболее полно выразившие черты того или иного ее периода. Крупнейший представитель периода Проторенессанса Данте Алигъери легендарная фигура, человек, в творчестве которого проявились тенденции развития итальянской литературы и культуры в целом на века вперед. Перу Данте принадлежат оригинальная лирическая автобиография "Новая жизнь", философский трактат "Пир" (оба произведения написаны на итальянском языке), трактат "О народном языке", сонеты, канцоны и другие произведения. Конечно, Данте более всего известен как автор "Илиады средних веков" (по выражению В. Г. Белинского) - "Комедии", названной потомками Божественной. В ней великий поэт использует привычный для средневековья сюжет-изображает себя путешествующим по Аду, Чистилищу и Раю, в сопровождении давно умершего римского поэта Вергилия. Однако, несмотря на далекий от повседневности сюжет, произведение наполнено картинами жизни современной ему Италии и насыщено символическими образами и иносказаниями.

Первое, что характеризует Данте как человека новой культуры, это его обращение в самом начале творческой жизни к так называемому "новому сладостному стилю"- направлению, полному искренности эмоций, но в то же время углубленного философского содержания. Этот стиль отличается разрешением центральной проблемы средневековой лирики взаимоотношений "земной" и "небесной" любви. Если религиозная поэзия всегда призывала отказаться от земной любви, а куртуазная, напротив, воспевала земную страсть, то новый сладостный стиль, сохраняя образ земной любви, максимально его одухотворяет; он предстает как доступное чувственному восприятию воплощение Бога. Одухотворенное чувство любви несет с собой радость, чуждую религиозной морали и аскетизму.

У Данте в "Божественной комедии" личностное отношение к грешникам расходится с принятыми нормами божественного правосудия. Великий поэт практически переосмысливает средневековую систему грехов и наказания за них. Данте обращается к аристотелевской классификации пороков и преступлений, согласно которой поступок объявляется греховным не по смыслу, а по действию. Данте удалось показать, что наказание таится, по сути, в самом преступлении, в общественном его осуждении. Практически эта мысль наводит мост к теории нравственности, не нуждающейся в загробном воздаянии.

Такое внимание и сочувствие гордости знаменует новый подход к личности, раскрепощение ее от духовной тирании церкви. Гордый дух был присущ всем великим художникам Возрождения и самому Данте в первую очередь. Изменение отношения к гордости влечет за собой его изменение к земной славе. Данте неоднократно подчеркивает, что души умерших не равнодушны к памяти о себе на земле.

Конечно, так сострадать мог лишь человек новой эпохи, пусть еще только прорисовывавшейся, но уже отличающейся самобытностью и оригинальностью. Все творчество Данте: и его "Божественная комедия", и его канцоны, сонеты, философские произведения _ свидетельствует о том, что грядет новая эпоха, наполненная неподдельным глубоким интересом к человеку и его жизни. В творчестве Данте и в самой его личности - истоки этой эпохи.

Треченто (XIVв.) связано с именем живописца Джотто ди Бондоне (1266- 1336).

Из работ Джотто лучше всего сохранились фрески капели дель Арена в Падуи. 38 сцен из жизни Христа и Марии Джотто связал в единое целое, сотворив великий эпический цикл. Это связанный рассказ (первый в живописи), в котором отображены различные психологические коллизии: взаимопонимание, коварство, скорбь, смирение, всепоглощающая материнская любовь. Сцены наполнены внутренним напряжением, иногда трагичны (композиция "Несение Лазаря").

Вместо условного золотого фона византийских мозаик Джотто вводит пейзажный фон. Фигурам придается объем и природность движений. Возникает трехмерное пространство, которое достигается не перспективным углублением (решение перспективы было делом будущего), а уверенным размещением фигур на расстоянии друг от друга на площади стены. Однако анатомия человеческого тела заинтересовала творца. И если в византийской живописи фигуры будто парили в пространстве, то герои фресок Джотто уже твердо стояли на земле. Джотто ввел и дополнительные детали, которые усиливают натуральность изображения. Эмоциональная выразительность, драматизм и одновременно величие и монументальность - основные черты его манеры. Он уже преодолел традиционный средневековый аллегоризм, и поэтому его образы понятны всем. Со временем росписи капели начали называть " евангелием Джотто".

Джотто был и архитектором: за его проектом была сооружена звонница флорентийского собора, которая до сих пор украшает Флоренцию своим легким силуэтом, контрастируя с могучим куполом собора.

С конца XV в. начинается тяжелый период для Италии. Военные нападения северных городов на разделенную страну, которая теряла свое могущество, необходимость борьбы за независимость, выдвинули в искусстве на первый план идеи гражданской доблести, обязанности, подвига, образ прекрасного, сильного духом и телом героя, который поднялся над будничностью. В этот период наступает короткий " золотой век " итальянского Возрождения, так называемый Высокий Ренессанс. Его искусство отказывается от подробностей, незначительных деталей во имя обобщенного образа. И, естественно, творцами такого искусства могли стать истинные титаны.

Одним из них был Леонардо да Винчи. Он жил во многих городах Италии: Флоренции, которая была не очень радушной к художнику в начале его пути, в Милане, Мантуи, Венеции. Снова во Флоренции. Закончил свои дни во Флоренции.

Он знал анатомию, музыку, геометрию, мелиорацию, лингвистику и т. д. Когда Леонардо предложил свои услуги герцогу в Милане, он, прежде всего перечислил свои навыки воинского инженера (строителя мостов, фортификатора, судостроителя), мелиоратора, зодчего, а уже потом скульптора и живописца. Леонардо посвятил всю свою жизнь научным исследованием. В искусстве он тоже ставил опыты, делал наблюдения, расчеты, экспериментировал. Через перспективу выходил в сферу оптики и физики, через проблемы пропорций - в анатомию и математику и т.п.

Первое большое произведение миланского периода - " Мадонна в скалах " (или "Мадонна в гроте "). У него уже в полной мере проявились черты стиля Леонардо. Композиция логическая, точно выверенная. Фигуры мадонны и ангела излучают покой, но вместе с тем и определенную таинственность, вызовут тревожное чувство, что подчеркнуто фантастическим видом самого грота и пейзажем. По сути, это уже не просто пейзажный фон, а определенная среда проживания персонажей. Созданию этой среды оказывает содействие и то особое качество живописи Леонардо, которая получила название " сфумато ": все предметы обвитые легкой кисеей, которая смягчает контуры, образовывает светлую специфическую атмосферу.

Высочайшим достижением Леонардо да Винчи была роспись стены трапезной монастыря Санта - Мария делла Грация на сюжет " Тайной вечери". Христос в последний раз встречается за ужином со своими учениками, чтобы объявить им о предательстве одного из них: " Истинно говорю вам, один из вас предаст меня ". Леонардо изобразил момент реакции всех двенадцати на его слова: очень сдержанный, но преисполненный внутренней напряженности. Художник много раз изменял композицию, и в основу ее положил математические расчеты. И при этом главным его интересом остались характеры, темпераменты, индивидуальности.

Леонардо во многом остался на позициях искусства кватроченто, так никогда и не признав стремления молодых современников к синтезу и обобщения явлений природы, к типизации человеческого образа. Леонардо усматривал в человеческом теле жилье души человека, а в манере поведения, мимике, гримасах отображения душевных порывов, прекрасных или безобразных. Исследователю итальянского искусства эпохи Возрождения М. Дворжаку належит такая оценка творчества Леонардо: "Это психологическая живопись, воплощение душевных процессов, неизвестное предшествующему искусству. Оно опирается на таком самом познании человеческого характера, которое один из величайших писателей в Италии, Макиавелли, в одно и то же время положил в основу своего " Государя ", - воплощение, которое объясняет значащие, трагические и бурные события человеческой жизни не внешними, материальными

обстоятельствами или вмешательством сверхъестественным сил, а влиянием психических особенностей самого характера. Так был проложен путь, который вел в литературе к трагедии характеров - к Шекспиру и дальше к Гете и Шиллеру ".

Судьба "Тайной вечери " трагическая. Леонардо сам был причиной осыпания стенописи, так как проводил опыты с красками, смешивая темперу с маслом. Со временем в стене были пробиты двери, и в трапезную начали проникать влага и пар. В конце XVIII в. бонапартисты, которые ворвались в Италию, устроили в трапезной конюшню, склад сена, а потом тюрьму. Во время второй мировой войны в трапезную попала бомба - и стена лишь чудом уцелела. В 50 - х г. роспись была фундаментально реставрирована.

Гасконские арбалетчики в 1449 г. расстреляли и конный памятник Франческо Сфорца, что в начале 90 - х г. Леонардо завершил в глине, но не успел вылить в бронзе.

Из живописных работ Леонардо одна из наизнаменитейших в мире - портрет Моны Лизы, жены купца дель Джокондо. О портрете написаны сотни страниц. Неопровержимо, это важнейшая ступень на пути развития ренессансной живописи. Портретный жанр завоевал достойное место рядом с картинами на религиозные и мифологические сюжеты. Портретам кватроченто было еще далеко до раскованности и ярко выраженной индивидуальности этого образа.

Величие Моны Лизы достигается уже самым сопоставлением ее сильно выдвинутой к краю холста фигуры с видимым, словно издали ландшафтом, заманчивым, неуловимым, будто фантастическим. Неуловимо и выражение лица Джоконды - в нем ум, проникновенность и тонкость. Ее глаза следят за зрителем, таинственная обольстительная улыбка может быть истолкована по-разному. В портрете подчеркнуто чувства собственной значимости, высокого права на самостоятельную духовную жизнь. При этом без единой натуралистической ноты достигается такое впечатление конкретности этого тела, которое дало возможность еще Вазари воскликнуть, что в углублении шеи Моны Лизы можно увидеть биения пульса.

Леонардо да Винчи был гением, который открыл новые горизонты в искусстве. Любой из оставленных ним произведений - это этап в развития культуры, а некоторые его научные открытия и прозрения представляют интерес и сегодня.

Слияние традиций античности и духа христианства получили ярчайшее проявление в творчества Рафаэля (Рафаэло Санти (Санцио), 1483 - 1520 гг.).

Он был счастливым художником. Много и напряженно работал, но творчество никогда не было для него горьким мучением. В своем искусстве он не ставил недосягаемой цели, а умел определить задачи. Это прирожденное чувство меры, естественная тяга к гармонии; все, что он хотел сказать людям, он успел передать в своих произведениях, хотя прожил лишь 37 лет. Его искусство было ясным, приподнятым, идеальным, в самом деле классическим. На протяжении пяты столетий не утихают дискуссии о Рафаэле: одни считают его творцом какой-то " вечной красоты ", другие делают его ответственным за рождение далекого от жизни академизма. Но следует помнить, что его творчество было выражением идеалов своего времени. В произведениях мастера ярко воплотились представление ренессансного гуманизма о свободном человеке, про ее физическое и духовное совершенство, про его особое место в окружающем мире.

Светлый гений Рафаэля не был склонен к психологической углубленности и постижению внутреннего мира человека, как к этому стремился Леонардо. Еще больше был ему чужд дух титанического и вместе с тем трагического восприятия жизни, какой был присущ Микеланджело.

О сути своего искусства Рафаэль высказался в письме к другу Бальдасаре Кастильоне: " Чтобы срисовать красавицу, мне надо видеть много красавиц; при условии, что ваша милость будет со мной вместе, чтобы сделать выбор наилучшей. Но за недостатком как компетентных судий, так и красивых женщин я воспользовался определенной идеей, которая пришла мне на ум. Содержит ли она в себе какое-то совершенство искусства, я не знаю, но очень стараюсь ее достичь ". Он стремился соединить ценности земного бытия с высокими идеями. Рафаэль, как никто другой из мастеров Возрождения, сумел не только овладеть мастерством формы, а и уловить саму суть произведений античного искусства.

Заслуга Рафаэля состояла в том, что в своем искусстве он органически связал в одно целое два разных мира - мир христианский и мир классический.

Фреска " Афинская школа " - аллегория Храма науки. Под сводом этого храма непринужденно расположились философы давности. Величайшие из них - Платон и Аристотель - словно медленно выходят из глубины, становятся в центр группы ученых. За ними интерьер замечательного купольного храма, украшенного статуями Аполлона и Минервы. По правую сторону в образе Евклида Рафаэль изобразил своего современника - архитектора Браманте; дальше знаменитые астрономы и математики; возле самого края правой группы художников нарисовал себя. На сходах стоит глава школы киников Диоген, в левой группе - Сократ и Пифагор; на переднем плане в глубокой задумчивости - Гераклит Ефеський. Величественный образ Платона, за предположением некоторых исследователей, навеянный непересекающимся образом Леонардо, а в Гераклите изображенный Микеланджело. Главное, конечно, - это общая атмосфера высокой духовности, глубокого почета к могуществу человеческого духа и ума. Логика, абсолютное постоянство, ясность и простота композиции создают впечатление чрезвычайно целостной и удивительной гармоничности.

Архитекторы итальянского Возрождения культивировали тип центричного купольного храма. Это прежде всего проявилось в грандиозном проекте собора св. Петра. Рафаэль обогатил архитектуру тем, что, будучи художником, ввел сугубо декоративные, орнаментальные и живописные средства, которые временами выступали на первый план (в особенности в его знаменитейших ватиканских лоджиях).

Северное Возрождение

Самобытный характер Северного Возрождения проявился в первую очередь в культуре Нидерландов и Германии. Городами, оказавшимися главными центрами этой культуры, были Антверпен, Нюрнберг, Аугсбург. Галле. Позднее лидером стал Амстердам. В формировании немецкого Возрождения немалую роль сыграл экономический фактор: развитие горного дела, книгопечатания, текстильной промышленности. Все более глубокое проникновение в хозяйство товарно-денежных отношений, включенность в общеевропейские рыночные процессы касались больших масс людей и меняли их сознание.

Традиционный фактор влияния античной культуры для Северного Возрождения незначителен, он в ней воспринимается опосредованно. Поэтому у большинства его представителей легче обнаружить следы не до конца изжитой готики, чем найти античные мотивы. Судьбы лидеров Северного Возрождения крепко связаны с движением Реформации и Крестьянской войной. Век Северного Возрождения был недолог, но его влияние на европейскую культуру ощущается и сегодня.

В раздробленной Германии было объединяющее начало: ненависть к католической церкви, обложившей страну многочисленными поборами и обременительными рекомендациями духовной жизни. Поэтому одно из главных направлений в борьбе за "царство Божие на Земле" - борьба с папством за реформирование церкви.

Подлинным началом Северного Возрождения можно считать перевод Мартином Лютером Библии на немецкий язык. Эта работа продолжалась двадцать лет, но отдельные фрагменты стали известны читающей публике раньше. Лютеровская Библия создаст эпоху,

во-первых, в немецком языке: она становится основой немецкого единого литературного языка;

во-вторых, она создает прецедент перевода Библии на современный литературный язык, и вскоре последуют переводы на английский, французский и др.

Идеи лютеранства объединяют наиболее прогрессивные круги Германии: в него оказываются, вовлечены и такие мыслители - гуманисты, как Филипп Меланхтон, художники, как Дюрер и Гольбейн, священники и идеологи народного движения, как Томас Мюнцер. Формирование лютеранства шло несколько десятилетий и включало весьма разнообразные философские, религиозные, мистические, утопические и этнические.

Т. Мюнцер выступал, в первую очередь, как утопист, призывающий к уравнительному разделу земли. Его религиозное мировоззрение носило пантеистический характер. Яркая личность, Мюнцер, порвавший с Лютером в 1524 г. из - за его

умеренно-буржуазных позиций, с головой окунулся в революционную деятельность, создав в Тюринго-Саксонском районе центр Крестьянской войны. Он попытался объединиться с чешскими повстанцами, но потерпел поражение от объединенных войск князей, попал в плен и в 1525 г. был предан мучительной смерти.

Возрожденческая литература в Германии опиралась на средневековые традиции мейстерзингеров. Наиболее совершенные образцы поэзии того времени представил продолжатель этих народных традиций Ганс Сакс. Наряду с Лютером он может считаться создателем современного немецкого языка. Зависимость от времен готики сказалась на развитии литературы Германии и выразилась в отсутствии сколько-нибудь интересной прозы. Поэзия же опережала, стихи Сакса и Лютера были известны всем. В Нидерландах проза появилась раньше, наиболее выдающимся прозаиком Северного Возрождения стал Эразм Роттердамский (1469-1536). Его лучшая книга "Похвала глупости" вышла в свет в 1509 г.

Лидировала среди видов художественной деятельности - как и в итальянском Ренессансе - живопись. Безусловно, крупнейшим мастером Северного Возрождения в изобразительных искусствах был Альбрехт Дюрер (1471-1528). Родился он в семье ювелира, очень рано обнаружил способности к рисованию. Его автопортрет и портрет отца, сделанные в возрасте 12 лет, поражают мастерством и зрелостью. Дюрер оставил колоссальное наследие: картины, графические работы, статьи, переписку.

На творчество Дюрера оказало большое влияние путешествие по Италии в 1495 г. Позднее он будет туда наезжать, особенно полюбив г. Венецию. Не случайно манера письма этого мастера особенно близка к итальянской. Однако специфика видения мира Альбрехт Дюрера состоит в поисках возможности как можно объективнее отразить мир, ему был чужд итальянский возрожденческий идеализирующий реализм, он хотел добиться от живописи и рисунка полной достоверности. Этим пафосом проникнуты его автопортреты, особенно карандашные, в письмах к брату. Сюда же можно отнести и портрет матери. В письме, где сделан этот набросок изможденной болезнями женщины, Дюрер пишет о смерти матери: "Я сам видел, как смерть нанесла ей два сильных удара в сердце".

До сих пор пленяет графика Дюрера, понять которую часто пытаются, расшифровывая средневековую мистическую символику, которую там действительно можно обнаружить. Но искать разгадки завораживающих изображений нужно в эпохе Реформации. Может быть, графические листы ярче всего отразили стойкость духа этих людей, готовность отвергнуть любые искусы, но и горестные сомнения в конечном результате борьбы. Именно об этом думаешь, глядя на "Меланхолию", на гравюру "Смерть, черт и рыцарь". Есть у Дюрера и лирическое начало в графике. К нему можно смело отнести цикл гравюр "Жизнь Марии", вдохновивший в XIX в. Рильке на цикл стихов, а в XX - Хиндемита на цикл романсов на эти стихи.

Интересна и музыка времен Северного Возрождения. К XVI в., существовал богатый фольклор, в первую очередь вокальный. Музыка звучала в Германии повсеместно: на гуляниях, в церкви, на светских мероприятиях и в военном лагере. Крестьянская война и Реформация вызвали новый подъем песенного нар одного творчества. Есть немало выразительных лютеранских гимнов, авторство которых неизвестно. Хоровое пение стало неотъемлемой формой лютеранского богослужения. Протестантский хорал оказал влияние на позднейшее развитие всей европейской музыки. Но в первую очередь на музыкальность самих немцев, которые и сегодня музыкальное образование считают не менее важным, чем естественнонаучное - а иначе как участвовать в многоголосом хоре?

Многообразие музыкальных форм в Германии XVI в. поражает: на масленицу ставились балеты, оперы. Нельзя не назвать таких имен, как К. Пауман, П. Хофхаймср, Г. Изак, это композиторы, сочинявшие светскую и церковную музыку, в первую очередь для органа. К ним примыкает выдающийся нидерландский мастер О. Лассо.

Но настоящую революцию в немецкой музыке свершает Г. Шютц (в другом варианте - Шюц). Он выдвинулся несколько позднее и может вместе с Питером Брейгелем считаться последним персонажем Северного Возрождения. Шютцем написана первая немецкая опера "Дафна" и первый немецкий балет "Орфеи в Эвридика".

Век Северного Возрождения был недолог, начавшаяся Тридцатилетняя война надолго задержала развитие немецкой культуры. Но в истории культуры эта эпоха осталась как поразительно цельное явление, как клуб гениев, мастеров слова и живописи, которые общаются между собой, участвуют в общей борьбе, путешествуют, пишут поразительные портреты друг друга, взаимно вдохновляются идеями. Беспощадно объективный к собственной внешности Дюрер рисует портрет гуманиста Филиппа Меланхтона с такой симпатией, с таким увлечением его личностью, что и сегодня модель более известна как типичное лицо, необычайно привлекательное лицо молодого человека эпохи Возрождения, чем своими трудами, доступными лишь узкому кругу специалистов.

Готический мистицизм в большой степени служил основой Северного Возрождения, но преодоление мрачных сторон национального мироощущения народа, подарившего миру кровавый эпос "Песни о нибелунгах", вовлечение немцев в общеевропейский культурный процесс началось в пору Северного Возрождения.

Эпоха возрождения, титаны ренессанса:

ПЛАН

Эпоха Возрождения. 1. Раннее Возрождение. А. Джотто. Б. Брунеллески. 2. Высокое Возрождение А. БрамантеТитаны Ренессанса. 1. Леонардо да Винчи. 2. Рафаэль Санти. 3. Микеланжело. 4. Тициан. 3. Позднее Возрождение

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ В конце XIV - начале XV вв. в Европе, а именно - в Италии, началаформироваться раннебуржуазная культура, получившая название культурыВозрождения (Ренессанс). Термин 'Возрождение' указывал на связь новойкультуры с античностью. В это время итальянское общество начинает активноинтересоваться культурой Древней Греции и Рима, разыскиваются рукописиантичных писателей, так были найдены сочинения Цицерона и Тита Ливия. ЭпохаВозрождения характеризовалась многими очень значительными переменами вумонастроениях людей по сравнению с периодом Средневековья. Усиливаютсясветские мотивы в европейской культуре, все более самостоятельными инезависимыми от церкви становятся различные сферы жизни общества -искусство, философия, литература, образование, наука. В центре вниманиядеятелей Возрождения был человек, поэтому мировоззрение носителей этойкультуры обозначают термином 'гуманистическое' (от лат. humanus -человеческий). Гуманисты Возрождения полагали, что в человеке важно не егопроисхождение или социальное положение, а личностные качества, такие, какум, творческая энергия, предприимчивость, чувство собственного достоинства,воля, образованность. В качестве 'идеального человека' признаваласьсильная, талантливая и всесторонне развитая личность, человек-творец самогосебя и своей судьбы. В эпоху Возрождения человеческая личность приобретаетневиданную ранее ценность, важнейшей чертой гуманистического подхода кжизни становится индивидуализм, что способствует распространению идейлиберализма и общему повышению уровня свободы людей в обществе. Не случайногуманисты, в целом не выступающие против религии и не оспаривающие основныхположений христианства, отводили Богу роль творца, приведшего мир вдвижение и далее не вмешивающегося в жизнь людей. Идеальный человек, по мнению гуманистов, это 'универсальный человек',человек - созидатель, энциклопедист. Гуманисты Возрождения считали, чтовозможности человеческого познания беспредельны, ибо разум человека подобенбожественному разуму, а сам человек является как бы смертным богом, и вконце концов люди вступят на территорию небесных светил и там обоснуются истанут как боги. Образованных и одаренных людей в этот период окружалаатмосфера всеобщего восхищения, поклонения, их чтили, как в Средние векасвятых. Наслаждение земным бытием - это непременная часть культурыВозрождения.

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ Возрождению в культурном прогрессе принадлежит особое место. Дело нетолько в том, что в истории человечества не много найдется эпох, отмеченных столь же кипучей интенсивностью культурного, особенно художественного, творчества, таким обилием блистательных талантов, таким богатством великолепных достижений. Не менее поражает другое: прошло пять столетий, жизнь неузнаваемо изменилась, а творения великих мастеров ренессансногоискусства не перестают волновать все новые и новые поколения людей. В чем же секрет этой поразительной жизненной силы? Как бы ни очаровывало нас совершенство формы, его одного недостаточно для такой активной долговечности. Секрет - в глубочайшей человечности этогоискусства, в пронизывающем его гуманизме. После тысячелетия средневековья Возрождение явилось первой могучей попыткой духовного раскрепощениячеловека, освобождения и всестороннего развития скрытых в нем колоссальныхтворческих возможностей. Искусство, рожденное этой эпохой, несет в себебессмертные этические ценности. Оно воспитывает, развивает гуманныечувства, оно пробуждает в человеке Человека. Живопись Византии, от влияния которой итальянские художники началио свобождаться только к концу XIII в., создала шедевры, вызывающие нашевосхищение, но она не изображала реального мира. Искусство художников средневековья не рождает у зрителя ощущения объема, глубины, не создает впечатления пространства, да оно к этому и не стремится.

ДЖОТТО Треченто[1] - это еще не Возрождение, это Предвозрождение, илиПроторенессанс. Причем можно сказать, что проторенессансные веянияпоявились в итальянской культуре и в общем мироощущении уже в XIII в., аиногда даже и XII и XI вв. Уже Предвозрождение подняло девиз подражанияприроде. Именно за это гуманисты горячо хвалили Джотто. Флорентиец Джотто -первый по времени среди титанов великой эпохи итальянского искусства. Онбыл прежде всего живописцем, но также ваятелем и зодчим. Есть сведения, чтоон был дурен собой и славился острословием. Огромно было впечатление,произведенное на современников творениями Джотто. Петрарка писал, что передобразами Джотто испытываешь восторг, доходящий до оцепенения.

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ Золотой век итальянского искусства - это век свободы. ЖивописцыВысокого Возрождения владеют всеми средствами изображения - острым имужественным рисунком, вскрывающим остов человеческого тела, колоритом,передающим уже и воздух, и тени, и свет. Законы перспективы как-то сразуосваиваются художниками словно без всякого усилия. Фигуры задвигались, игармония была достигнута в их полном раскрепощении. Движение становится более уверенным, переживания - более глубокими истрастными. Овладев формой, светотенью, овладев третьим измерением, художникиВысокого Возрождения овладели видимым миром во всем его бесконечномразнообразии, во всех его просторах и тайниках, чтобы представить нам егоуже не дробно, а в могучем обобщении, в полном блеске его солнечнойкрасоты.

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ Микеланджелородился в 1475 г. и умер в 1564 г., пережив Леонардо иРафаэля на четыре с половиной десятилетия и оставив далеко позади великуюэпоху гуманизма и свободы духа. Эти гордые идеалы не осуществлялись и ранеев общественной жизни Италии, но они проповедовались философами, поэтами ихудожниками и одобрялись наиболее просвещенными правителями. Настали другиевремена. В последние десятилетия своей жизни Микеланджело был свидетелемтого, как эти идеалы грубо попирались, восторжествовала церковная ифеодальная реакция. Отпрыск старинного, но обедневшего дворянского рода, МикеланджелоБуонарроти был патриотом и демократом. В отличие от Леонардо,гражданственность пронизывала его мироощущение. Он принимал участие вбитвах против тирании, заведовал всеми укреплениями своей родной Флоренции,осажденной войсками германского императора и папы, и только слава,завоеванная им в искусстве, спасла его затем от расправы победителей. Микеланджело глубоко чувствовал свою связь с родным народом, с роднойземлей. Его кормилицей была жена каменотеса. Вспоминая о ней, он говорилсвоему земляку Вазари: 'Все хорошее в моем таланте получено мною от мягкогоклимата родного нашего Ареццо, а из молока моей кормилицы извлек я резец имолот, которыми создаю свои статуи'. Демократизм Микеланджело не всемпришелся по вкусу. В титанических образах Микеланджело видели поройпрославление грубой физической силы. Так, один из тогдашних критиковискусства заявлял, что 'Рафаэль писал благородных людей, а Микеланджело -грузчиков'. Горестная судьба родины, забвение в тогдашней Италии высоких надежд,которые вдохновляли все его творчество, глубоко ранили душу Микеланджело.Упорно, до конца своих дней, он боролся за свой идеал, за свою веру. Гений Леонардо - это воля к познанию мира и овладению им в искусстве,полное сознание и утверждение силы и власти человеческого ума. Рафаэль дал человечеству радость безмятежного любования миром во всейего величавой и упоительной красоте, выявленной гением художника. Гений Микеланджело выражает в искусстве другое начало. Основа веры и идеал Микеланджело в том, что из всех крупнейшихпредставителей Возрождения, он наиболее последовательно и безоговорочноверил в великие возможности, заложенные в человеке, в то, что человек,постоянно напрягая свою волю, может выковать свой собственный образ, болеецельный и яркий, чем сотворенный природой. И этот образ Микеланджеловыковал в искусстве, чтобы превзойти природу. Нужно не просто подражатьприроде, а постигать ее 'намерения', чтобы выразить до конца, завершить вискусстве дело природы и тем самым возвыситься над ней. К этой цели стремились Леонардо и Рафаэль, но никто до Микеланджело непроявлял в этом стремлении такого ошеломляющего современников дерзания. Выражая всеобщий восторг, Вазари писал, что гигантская статуя Давида,исполненная Микеланджело, 'отняла славу у всех статуй, современных иантичных, греческих и римских'. Этот Давид, величавый и прекрасный юноша,исполненный беспредельной отваги и силы, готовый вступить в борьбу со злом,уверенный в своей правоте и в своем торжестве, - подлинный монументгероической личности, человеку, каким он должен быть, являя собой высшееувенчание природы. Всем своим искусством Микеланджело хочет нам показать, что самоекрасивое в природе - это человеческая фигура, более того, что вне еекрасоты вообще не существует. И это потому, что внешняя красота естьвыражение красоты духовной, а человеческих дух опять-таки выражает самоевысокое и прекрасное в мире. 'Ни одна человеческая страсть не осталась мне чуждой'. И: 'Не родилсяеще такой человек, который, как я, был бы так склонен любить людей'. И вот для возвеличивания человека во всей его духовной и физическойкрасоте Микеланджело ставил выше прочих искусств скульптуру. О скульптуре Микеланджело говорил, что 'это первое из искусств',ссылаясь на библейскую легенду о Боге, вылепившем из земли первую фигуручеловека - Адама. Как и в совершеннейших созданиях его кисти и резца, бурный динамизм,внутренняя борьба контрастов, все заполняющее движение властно иорганически включены в замкнутое целое идеальных пропорций. Микеланджело скончался 18 февраля 1564 г. восьмидесяти девяти летпосле непродолжительной болезни, свалившей его в разгаре работы. Он достиг при жизни великой славы, и авторитет его был непререкаем.

ТИЦИАН ВЕЧЕЛЛИО Точный возраст Тициана до сих пор не установлен. Умер он в 1576 г., ародился, по одним сведениям, в конце восьмидесятых, по другим - в концесемидесятых годов XV столетия или даже раньше. С уверенностью можно лишь сказать, что Тициан прожил не менеевосьмидесяти лет и не более ста трех, причем умер, по-видимому, не отстарости, а от чумы. Тициану суждено было в его долгую жизнь горестно наблюдать трагическоепротиворечие между высокими идеалами Возрождения и действительностью. Оностался до конца верен этим идеалам, не изменил гуманизму. Тициан Вечеллио родился в семье военного в горном городке Пьеве диКадоре, входившем во владения Венеции. Род его был старинным и влиятельнымв этой местности. Проявив уже в раннем детстве влечение к живописи, ондевяти лет был определен отцом в мастерскую венецианского мозаичиста.Пробыл там, однако, недолго и обучался затем поочередно у Джентиле Беллинии у Джованни Беллини. Сблизился с Джорджоне и испытал во многом еговлияние. А после его преждевременной смерти стал общепризнанным главойвенецианской школы. Слава Тициана быстро распространилась по всей Италии, а затем и повсей Западной Европе. Папа Павел III вызывает Тициана в Рим, где уже зрелыммастером он впервые знакомится с творениями Рафаэля и Микеланджело. Самыймогущественный из тогдашних монархов, германский император Карл Vприглашает его в Аугсбург, жалует ему графский титул и, позируя Тициану,будто бы даже поднимает кисть, уроненную художником. Сын Карла V жестокийиспанский король Филипп II, французский король Франциск I и многиеитальянские государи были также заказчиками Тициана, занимавшегоофициальный пост художника Венецианской республики. По свидетельству венецианского теоретика искусства Дольче, Тициан был'великолепным, умным собеседником, умевшим судить обо всем на свете'. Долгая, счастливая жизнь среди изысканного, образованного общества,жизнь, целиком наполненная любованием красотой мира и прославлением этойкрасоты в великом искусстве живописи. Творчество Тициана очень обширно: поколичеству созданного оно чуть ли не превосходит творчество Леонардо даВинчи, Рафаэля и Микеланджело. Никто в живописи до и после Тициана не воспевал с таким вдохновением, как он, сияющую красоту женщины, пленительную, полуденную красоту, как быолицетворяющую радость бытия, земное счастье. В одной из своих ранних работ Тициан смело противопоставил конформистской, самодовольной и суетной 'небесной любви' свободную,ослепительно прекрасную в своей наготе любовь земную, которая, с фиалом вруке, словно раскрывает человеку безбрежный мир вольной природы. ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Многие живописцы, поэты, скульпторы, архитекторы отказались от идейгуманизма, стремясь усвоить лишь 'манеру' великих деятелей Возрождения.Наиболее крупными художниками, работающими в стиле маньеризма, былиПонтормо (1494-1557), Бронзино (1503-1572), скульптор Челлини (1500-1573).Их произведения отличались усложненностью и напряженностью образов. В то жевремя некоторые художники продолжают развивать реалистическую традицию вживописи: Веронензе (1528-1588), Тинторетто (1518-1594), Караваджо (1573-1610), братья Караччи. Творчество некоторых из них, например Караваджо,оказало большое влияние на развитие живописи не только в Италии, но иФранции, Испании, Фландрии, Голландии. Взаимопроникновение культурстановилось все более глубоким, так формировалась общеевропейская культура,общеевропейская цивилизация. Гуманистическое движение было общеевропейским явлением: в XV в.гуманизм выходит за пределы Италии и быстро распространяется по всемзападноевропейским странам. Каждая страна имела свои особенности встановлении культуры Возрождения, свои национальные достижения, своихлидеров. В Германии идеи гуманизма становятся известны в середине XV в.,оказывая сильное влияние на университетские круги и прогрессивнуюинтеллигенцию. Выдающимся представителем немецкой гуманистической литературы былИоганн Рейхлин (1455-1522), стремившийся показать божественное в самомчеловеке. Он автор знаменитого сатирического произведения 'Письма темныхлюдей', в котором выведена вереница невежественных, темных людей -магистров и бакалавров, имеющих, между прочим, ученые степени. Возрождение в Германии неразрывно связано с явлением Реформации -движением за реформу католической церкви, за создание 'дешевой церкви' безпоборов и платы за обряды, за очищение христианского учения от всякихневерных положений, неизбежных при многовековой истории христианства.Возглавлял движение за Реформацию в Германии Мартин Лютер (1483-1546),доктор богословия и монах августинского монастыря. Он считал, что вера естьвнутреннее состояние человека, что спасение человеку даруетсянепосредственно от Бога, и что прийти к Богу можно и без посредничествакатолического духовенства. Лютер и его сторонники отказались вернуться влоно католической церкви и выразили протест на требование отречься от своихвзглядов, положив начало протестанскому направлению в христианстве. МартинЛютер первым перевел на немецкий язык Библию, что в значительной степениспособствовало успеху Реформации. Победа Реформации в середине XVI в. вызвала общественных подъем и ростнациональной культуры. Замечательного расцвета достигло изобразительноеискусство. В этой области работали знаменитый живописец и гравер АльбрехтДюрер (1471-1528), художники Ганс Гольбейн Младший (1497-1543), ЛукасКранах Старший (1472-1553). Заметного подъема достигла немецкая литература. Крупнейшими немецкимипоэтами эпохи Реформации были Ганс Сакс (1494-1576), написавший множествоназидательных басен, песен, драматических произведений, и Иоганн Фишарт(1546-1590) - автор остросатирических работ, последний представительнемецкого Возрождения. Крупнейшим представителем культуры Возрождения в Нидерландах был ЭразмРоттердамский (1496-1536). Значение произведений великого гуманиста ипросветителя, в том числе его знаменитой 'Похвалы глупости', для воспитаниясвободомыслия, критического отношения к схоластике, суеверию поистиненеоценимо. Сатирические произведения его получили широчайшую известность вГермании, Франции, Испании, Англии. Превосходные по форме, глубокие посодержанию, они вот уже не одно столетие находят своего читателя. Одним из предтечей и основоположником либерализма можно считать ДиркаКоорнхерта, выразителя идей свободы, веротерпимости и космополитизма. Кэтому же времени относится творчество Филиппа Альдохонде, авторанационального гимна Нидерландов, художников Питера Брейгеля (1525-1569),Франса Халса (1580-1660). Особенностью культурной жизни Нидерландов былириторические общества, которые организовывались не только в городах, но и вселах и даже небольших деревнях. Члены этих обществ (а войти в их составмог любой человек) соревновались в сочинении стихов, песен, пьес,рассказов. Риторические общества способствовали распространению образованияв обществе, повышению его культурного уровня. В Англии средоточием гуманистических идей был Оксфордский университет,где работали передовые ученые того времени - Гросин, Линакр, Колет.Развитие гуманистических воззрений в сфере социальной философии связано сименем Томаса Мора (1478-1535), автора 'Утопии', представившего на судчитателя идеальное, по его мнению, человеческое общество: в нем все равны,нет частной собственности, и золото не является ценностью - из него делаютцепи для преступников. Наиболее известными авторами были Филипп Сидни (1554-1586), Эдмунд Спенсер (1552-1599). Величайшей фигурой английского Возрождения был Вильям Шекспир (1564-1616), создатель всемирно известных трагедий 'Гамлет', 'Король Лир','Отелло', исторических пьес 'Генрих VI', 'Ричард III', сонетов. Шекспир былдраматургом в лондонском театре 'Глобус', который пользовался большойпопулярностью у населения. Английские театры того времени посещали людивсех сословий - аристократы, чиновники, купцы, клерки, крестьяне, рабочие,ремесленники, матросы. Подъем театрального искусства, его общедоступный идемократический характер способствовали развитию демократических структур ванглийском обществе. Возрождение в Испании носило более противоречивый характер, чем вдругих европейских странах: многие гуманисты здесь не выступали противкатолицизма и католической церкви. Широкое распространение получилирыцарские романы, а также плутовские романы. В этом жанре впервые выступилФернандо де Рохас, автор извесной трагикомедии 'Селестина' (написана ок.1492-1497). Эту линию продолжил и развил великий испанский писатель Мигельде Сервантес (1547-1616), автор бессмертного 'Дон-Кихота', писатель-сатирикФрансиско де Кеведо (1580-1645), создавший знаменитый роман 'История жизнипройдохи). Основоположник испанской национальной драмы - великий Лопе де Вега(1562-1635), автор более чем 1800 литературных произведений, в том числетаких, как 'Собака на сене', 'Учитель танцев'. Значительного успеха достигла испанская живопись. Особое место в нейзанимает Эль Греко (1541-1614) и Диего Веласкес (1599-1660), чье творчествооказало огромное влияние на развитие живописи на только в Испании, но идругих странах. Во Франции гуманистическое движение начинает распространяться только вначале XVI в. Выдающимся представителем французского гуманизма был ФрансуаРабле (1494-1553), написавший сатирический роман 'Гаргантюа и Пантагрюэль'.В 40-е гг. XVI в. во Франции возникает литературное направление, вошедшее висторию под названием 'Плеяды'. Возглавляли это направление знаменитыепоэты Пьер де Ронсар (1524-1585) и Жоакен дю Белле (1522-1566). Другимиизвестными поэтами французского возрождения были Агриппа д'Орбинье (1552-1630) и Луиза Лабе (1525-1565). Важнейшей темой в поэзии эпохи Возрождения было воспевание любви.Показательны в этом плане сонеты Пьера Ронсара, прозванного 'принцемпоэтов', оказавшего очень сильное влияние на развитие французской поэзии вцелом. Крупнейшим представителем культуры Франции XVI в. был Мишель деМонтень (1533-1592). Основное его произведение - 'Опыты', представлялособой размышление на философские, исторические, этические темы. Монтеньдоказывал важность опытного знания, прославлял природу в качественаставницы человека.

Возникли новые школы и университеты, проводились естественно-научные и медицинские эксперименты. Художники и скульпторы стремились всвоем творчестве к естественности, к реалистичному воссозданию мира ичеловека. Изучались классические статуи и анатомия человека. Художникиначали использовать перспективу, отказавшись от плоскостного изображения.Объектами искусства стали человеческое тело, классические и современныесюжеты, а также религиозные темы. В Италии зарождались капиталистическиеотношения, и дипломатия стала использоваться как инструмент в отношенияхмежду городами-государствами. Научные и технические открытия, такие, какизобретение книгопечатания, способствовали распространению новых идей.Постепенно новые идеи овладели всей Европой.

Возрождение представляло собой международное явление, охватившее, помимо Италии, где оно выразило себя с наибольшей силой, также Нидерланды, Германию, Францию, Испанию. Сегодня появился специальный термин «Северное Возрождение», который описывает особенности Ренессанса в других странах Европы. Под ним подразумевают «не только чисто географическую характеристику, но и некоторые особенности Ренессанса в Англии, Германии, Испании, Нидерландах, Швейцарии и Франции. Весьма важной особенностью Северного Возрождения было то, что оно происходило в период Реформации, а также то, что в культуре народов этих стран в силу исторических причин отсутствовало такое обилие памятников античности, как в Италии»'.

АНГЛИЯ. **Шекспир:**

Английский Ренессанс прославился не столько живописью и архитектурой, сколько театром. Его расцвет пришелся на конец XVI — начало XVII века, достигнув своей вершины в творчестве Вильяма Шекспира (1564—1616). Конец XVI века — период небывалого оживления театральной жизни в Англии, время экономического подъема и превращения страны в мировую державу. Его именуют еще «елизаветинской эпохой». Вырос престиж театра; актеров, ранее презираемых бродячих комедиантов, окружали всеобщим вниманием, они пользовались покровительством меценатов-вельмож. В 1576 году в Лондоне открылся первый общедоступный театр, к середине 80-х годов таких театров было уже несколько. Труппа Шекспира, получившая в 1589 году статус королевской, сменила не одну сцену, пока наконец в 1598—1599 гг. для нее не было построено постоянное помещение, названное Театр «Глобус». Драматург Шекспир стал совладельцем театра. Пьесы Шекспира (всего их насчитывается 37) отражали политическую и духовную жизнь Англии той эпохи.

Первые комедии Шекспира, в частности «Много шума из ничего» (1598), проникнуты оптимизмом. Однако на рубеже XVI и XVII вв. его мировосприятие изменилось. Последние годы правления Елизаветы были отмечены народными волнениями и экономическим упадком. Падал авторитет государства и Церкви. В трагедиях «Ромео и Джульетта» (1595), «Гамлет» (1601), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605) показан кризис общечеловеческих ценностей и морали. Герои Шекспира — мыслящие, чувствующие и страдающие личности, которые переживают утрату жизненных ориентиров, а окружающий мир неспособен помочь им обрести себя.

Сервантес:

Теперь начинается его литературная деятельность. За первым трудом, пасторалью «Галатея», следует большое количество драматических пьес, пользовавшихся слабым успехом, потому что ему приходилось конкурировать с Лопе де Вега, в это время, по словам Сервантеса, «овладевшим католической монархией».

Для добывания себе насущного хлеба будущий автор «Дон Кихота» поступает в интендантскую службу; ему поручают закупать провиант для «Непобедимой Армады». В исполнении этих обязанностей он терпит большие неудачи, делается потом скупщиком провианта для индийского флота, по своей совершенной неспособности вести счётные дела и крайней непрактичности подвергается разным неприятностям, даже попадает под суд и некоторое время высиживает в тюрьме. Его жизнь в те годы представляла собой целую цепь жестоких лишений, невзгод и бедствий.

Посреди всего этого он не прекращает своей писательской деятельности, пока ничего не печатая. Скитания подготовляют материал для его будущей работы, служа средством для изучения испанской жизни в её разнообразных проявлениях.

С 1598 до 1603 гг. нет почти никаких известий о жизни Сервантеса. В 1603 г. он появляется в Вальядолиде, где занимается мелкими частными делами, дающими ему скудный заработок, а в 1604 г. выходит в свет первая часть «Дон Кихота», имевшая громадный успех в Испании (в несколько недель разошлось 1-е изд. и в том же году 4 других) и за границей (переводы на многие языки; французское посольство в Мадриде не находит слов для выражения удивления, возбужденного этим произведением во Франции). Материального положения автора она, однако, нимало не улучшила, а только усилила враждебное отношение к нему, выразившееся в насмешках, клеветах, преследованиях.

С этих пор до самой смерти литературная деятельность Сервантеса не прекращалась: в промежуток между 1604 и 1616 гг. появились вторая часть «Дон Кихота», все новеллы, многие драматические произведения, поэма «Путешествие на Парнас» и был написан напечатанный уже после кончины автора роман «Персилес и Сигизмонда».

Почти на смертном одре Сервантес не переставал работать; за несколько дней до смерти он постригся в монахи. 23 апреля 1616 г. окончилась жизнь (умер от водянки, которую сам носитель её в своем философском юморе называл «долгим неблагоразумием» и, уходя из которой, он «уносил на плечах камень с надписью, в которой читалось разрушение его надежд».

Европейская литература эпохи Просвещения.

XVIII век в жизни народов Западной Европы отмечен колос-сальными социальными потрясениями. Феодализм, поверженный в Англии в предшествующем столетии, должен был потерпеть окончательное поражение в ходе французской буржуазной рево-люции 1789--1794 гг. В сущности, это поражение феодализма носило уже глобальный характер, как бы глубоко еще ни погря-зали в феодализме народы других стран Запада и Востока.

Термин «Просвещение» в широком значении понимается как просвещение народа, народных масс к культуре, нау-кам, искусству. Термин «Просвещение» имеет, кроме того, более узкое истори-ческое значение. Этим термином принято называть умственное движение, развернувшееся в период решающих боев буржуазии с феодализмом (главным образом в XVIII столетии) и направ-ленное на ликвидацию крепостничества, на ликвидацию феодализма, его социально-экономических норм, его политических уч-реждений, его идеологии, его культуры.

Литература Англии:

Английская философия в XVIII в. Английские буржуазные мыслители первой половины XVIII столетия еще смело разра-батывают материалистическую философию, они позволяют себе даже нападки на церковь и религию. «...Когда буржуазное пре-образование английского общества совершилось, Локк вытеснил пророка Аввакума»,--пишет К. Маркс11 Маркс К и Энгельс Ф Соч , т. 8, с. 120. Локк сыграл большую роль в идейном формировании французского Просвещения. Для , Европы его открыл Вольтер. Блестящий популяризатор, он при-влек к философии Локка внимание своих соотечественников, а за ними и широкие читательские круги тогдашнего образованного мира.

В сочинении «Опыт о человеческом разуме» (1690) Локк по-казал несостоятельность теории о врожденных идеях, с которой выступил в свое время Декарт, и доказал зависимость идей от органов чувств, воспринимающих мир внешних вещей. Просве-тители сделали из этого вывод, что ум человеческий формируется в процессе жизненного опыта, что идеи не от бога, что они при-вносятся в сознание, что нужно противопоставить идейному влия-нию на народ со стороны церкви иное влияние--освободитель-ных, просветительных учений. Отсюда их яростная борьба против христианской церкви и великая вера в воспитательную силу идей. Сенсуализм Локка вооружил просветителей верой в ма-териальность мира и в целом--трезвым реалистическим мы-шлением.

Чрезвычайно импонировали французским просветителям и мысли Локка о государстве, о том, что сами люди устанавливают и в случае необходимости перестраивают свои общественные от-ношения, что цель государства--сохранение свободы личности. Начатая Локком критика церкви и религии была продолжена Толландом, Коллинзом, Лайонсом и другими. Философ Джон Толланд объявил все религии обманом, изобретением политиков и жрецов для угчетения темных масс («Христианство без тайн», «Письма к Серене»).

Дэвид Юм (1711--1776) выступил с философией агностициз-ма, неверия в познаваемость мира, иначе говоря, с тем же идеа-лизмом, только в ином одеянии. Философия Юма чрезвычайно пессимистична, она внушает сомнение в силах человеческих. «Убеждение в человеческой слепоте и слабости является резуль-татом всей философии», -- пишет Юм в «Исследовании челове-ческого разума». Юм не отстаивал, подобно Беркли, идею существования бога. Поэтому церковники яростно напали на не-го, решив, что в его скептицизме таится опасность для религии. Однако Юм вовсе не подрывал основы церкви. Он заявлял, что народу идея бога необходима, сомнение в существовании бога возможно лишь для представителей правящих классов.

Итак, в английской философии XVIII столетия мы наблюдаем борьбу материализма и идеализма. Борьба противоположных политиче-ских и философских тенденций наблюдается и в художественной литературе.

Дефо (1660-1731) Непосредственно после «славной революции» творит выдаю-щийся писатель Даниель Дефо. Он силой слова поддерживает и защищает буржуазно-парламентарный строй от посягательств аристократической реакции (памфлеты «Чистокровный англича-нин», «Кратчайший способ расправы с диссидентами»). Вместе с тем в своих романах «Капитан Сингльтон», «Роксана», «Молль Флендерс», «Полковник Джек» он смело показывает изнанку дворянско-буржуазной Англии, а в романе «Робинзон Крузо» воссоздает типичную для буржуазии иллюзию независимости личности от общества, возможности ее обособленного существо-вания.

Натура активная, волевая, Дефо, прожил бурную жизнь, сме-ло вмешиваясь в политическую жизнь страны, отдавая свое бой-кое перо (часто небескорыстно) различным политическим пар-тиям, однако принципиально поддерживая буржуазную линию развития Англии.

Роберт Бернc (1759-1796) После унылых стенаний поэтов-сентименталистов бодрящим и освежающим ветром обдает нас поэзия Роберта Бернса. Бла-гоухание полей и лесов, лучи солнца и синеву неба приносит нам она. Поэт отдал, конечно, дань сентиментализму. Его крестьян-ской душе были милы приз-ывы вернуться к природе и та печаль о судьбе бедняков-поселян, которая содержалась в сочинениях сентименталистов. Элегические ноты звучали и в его чудесных стихах.

Литература Франции:

Франция сыграла в общей социально-политической и культур-ной жизни Западной Европы едва ли не главенствующую роль.

В пору раннего средневековья во Франции интенсивнее, чем в других странах Западной Европы, формируются и получают, наиболее законченное развитие все основные жанры и виды, ти-пичные для литературы средних веков (национальный героиче-ский эпос, рыцарский роман, фаблио, животный эпос, средневе-ковая клерикальная драматургия). В XVII веке во Франции дос-тигает наибольшего, чем в других странах Европы, расцвета классицизм (Буало, Корнель, Расип, Мольер).В XVIII столетии во Франции с огромной силой, полнотой и революционной последовательностью развернулось просвети-тельское движение, давшее миру наиболее типичные образцы просветительской художественной литературы.

XVIII век--преимущественно французский век. Революционное движение, несущее на своих знаменах идею прогресса, возглавили во Франции просветители. От них и сам век стал именоваться веком Просвещения. Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах, Гельвеций и другие сформулировали об-щепонятным языком историческую задачу, вставшую перед об-ществом, облекли смутные догадки и чаяния своих современ-ников в достаточно стройные революционные теории.

Вольтер (1694-1778) Вольтер должен по праву считаться главой французских просветителей, хотя его социальные и политические убеждения были гораздо увереннее взглядов Дидро, Руссо, Мабли, особенно по-следних двух. Вольтер раньше их вступил в борьбу с феодализ-мом, он был старше всех просветителей по возрасту и опыту борьбы.

Просветительское движение развернулось во всей широте к середине XVIII столетия, когда Вольтеру было уже за 50 лет и он был известен как автор многих выдающихся произведений худо-жественного, философского и научного содержания, когда имя его гремело по всей Европе. Вольтер был вдохновителем и вос-питателем этого могучего поколения французских мыслителей-революционеров.

Литература Германии:

Вершиной немецкой клас-сической философии стала философия Гегеля (1770--1831). Она создавалась уже в XIX столетии («Феноменология духа», 1807; «Наука логики», 1812--1816; «Энциклопедия философских наук», 1817, и т. д.) и потому выходит за пределы настоящей работы. Нельзя не отметить, однако, здесь, что и философия Гегеля яви-лась своеобразным откликом на события революционных лет Франции. Она в области мысли делала то, что французская ре-волюция совершала в социальной действительности.

Немецкая литература, отразившая в XVII в. глубокое нрав-ственное потрясение народа после опустошительной 30-летней войны, переполненная идеями и эстетикой барокко, теперь, в XVIII в., начала постепенно переходить к более спокойному и трезвому взгляду на вещи. Заговорили о национальном единст-ве и едином литературном языке. (Готшед (1700--1766). «Мате-риалы для критической истории немецкого языка, поэзии и крас-норечия»). Политическая раздробленность страны не могла не сказаться на языке народа.

Готшед вошел в историю немецкой литературы как борец про-тив стиля барокко («Рациональная риторика», 1728; «Опыт кри-тической теории поэзии для немцев-», 1730; «Основоположения немецкого стиля»,1748).

Он противопоставил литературе барокко рационалистические основы классицизма. Мысль и логика, ясность, правдоподобие, простота--вот украшение искусства; гражданское воспитание-- вот его цель. Так он сформулировал свои эстетические принципы. Следуя им, он написал трагедию «Умирающий Катон» (1732), в которой прославил гражданскую доблесть республиканца Катона Утического, не пожелавшего пережить республику и лишившего себя жизни после захвата Юлием Цезарем власти. Пьеса поль-зовалась в течение примерно двадцати лет успехом у зрителей.

Немецкий романтизм:

Классической страной Р. была Германия. События Великой французской революции, ставшие решающей социальной предпосылкой интенсивного общеевропейского развития Р., были пережиты здесь преимущественно «идеально». Это способствовало перенесению общественных проблем в сферу спекулятивной философии, а также этики и особенно — эстетики. В эпоху, когда разочарование в буржуазных преобразованиях и их последствиях становится всеобщим, своеобразные черты духовной культуры Германии получают всеевропейское значение и оказывают сильнейшее воздействие на общественную мысль, эстетику, литературу, искусство других стран. Однако в конкретных национально-исторических условиях каждой страны идеи немецких романтиков нередко получают специфическую интерпретацию, обретают иной, иногда противоположный смысл.

Основы романтического миросозерцания и романтической эстетики заложены были немецкими писателями и теоретиками иенской школы (В. Г. Ваккенродер, Новалис, братья Ф. и А. Шлегели, Тик; систематическую форму романтическая философия искусства получила в лекциях А. Шлегеля и трудах примыкавшего к иенцам Ф. Шеллинга). Иенцы же создали первые образцы искусства Р.: комедия Тика «Кот в сапогах» (1797), лирический цикл «Гимны к ночи» (1800) и роман «Генрих фон Офтердинген» (1802) Новалиса, ряд фантастических повестей. Прогрессивные национально-освободительные идеи и культ античности характерны для выдающегося поэта-романтика Ф. Гёльдерлина, стоявшего вне иенского содружества.

Второе поколение немецких романтиков (гейдельбергская школа) отличает интерес к религии, национальной старине, фольклору. Важнейшим вкладом в немецкую культуру явился сборник народных песен «Волшебный рог мальчика» (1806—08), составленный Л. Арнимом и Брентано, а также «Детские и семейные сказки» (1812—14) братьев Я. и В. Гримм. Высокого совершенства достигла лирическая поэзия (И. Эйхендорф). Опираясь на мифологические идеи Шеллинга и братьев Шлегелей, гейдельбергские романтики окончательно оформили принципы первого глубокого, научного направления в фольклористике и литературоведении — мифологической школы.В позднем немецком Р. нарастают мотивы трагической безысходности (драматургия и новеллистика Клейста), критическое отношение к современному обществу и ощущение разлада мечты с действительностью (рассказы и повести Гофмана). Идеи и художественные принципы Гофмана оказали сильное влияние на последующую литературу как реалистическую (О. Бальзак, Ч. Диккенс, Ф. М. Достоевский), так и символистскую (иррациональные и мистические мотивы). Демократические идеи позднего Р. нашли своё выражение в творчестве А. Шамиссо, лирике Г. Мюллера, в поэзии и прозе Гейне, справедливо называвшего себя «последним романтиком» (он выходит за рамки собственно Р. и подвергает его наследие критическому пересмотру).

Романтизм в Англии:

Для английского Р. характерна сосредоточенность на проблемах развития общества и человечества в целом, острое ощущение противоречивости, даже катастрофичности исторического процесса. Неприятие современного промышленного общества, идеализация старины, добуржуазных, патриархальных отношений, воспевание природы, простых, естественных чувств — основной мотивы поэтов «озёрной школы»: У. Вордсворта, С. Т. Колриджа, Р. Саути. Не веря в возможность разумного переустройства мира, они утверждали христианское смирение, религиозность, проникновение в иррациональное начало человеческой психики. Интерес к национальной старине, к устной народной поэзии отличает творчество Скотта — автора романтических поэм на средневековые сюжеты и основоположника жанра исторического романа в европейской литературе. Гимном красоте мира и прекрасной человеческой природе может быть названа поэзия Дж. Китса, входившего в группу «лондонских романтиков» (её составили также эссеисты и критики Ч. Лэм, У. Хэзлитт, Ли Хант).

Настроениями борьбы и протеста проникнуто творчество Байрона и Шелли. Их объединяет политический пафос, резко отрицательное отношение к существующему общественному строю, сочувствие к угнетённым и обездоленным, защита прав человеческой личности, страстная устремлённость в будущее. Однако неясность политических идеалов и перспектив общественного развития рождала в творчестве Байрона чувство трагической безысходности, «мировую скорбь». Созданные им титанические образы мятежников-индивидуалистов оказали сильнейшее воздействие на всю европейскую литературу (так называемый байронизм).

Романтизм во Франции:

Во Франции, где особенно сильны были традиции классицизма, Р. встретил наибольшее противодействие и утвердился в литературе лишь к началу 1820-х гг. Его отличает связь с наследием Просвещения и с предшествующими художественными традициями, большая обращённость к современности, к актуальной социально-политической проблематике. Формирование французского Р. связано главным образом с жанром лирического интимно-психологического романа и повести: «Атала» (1801) и «Рене» (1802) Шатобриана, «Дельфина» (1802) и «Коринна, или Италия» (1807) Ж. Сталь, «Оберман» (1804) Э. П. Сенанкура, «Адольф» (1815) Б. Констана. В эпоху господства Р. блестящего расцвета достигает поэзия (Ламартин, Гюго, Виньи, Мюссе, Ш. О. Сент-Бёв, М. Деборд-Вальмор). В результате ожесточённой борьбы с защитниками старого искусства романтическая драма (А. Дюма-отец, Гюго, Виньи, Мюссе) прочно утверждается на театральных подмостках. Дальнейшее развитие получает жанр романа: психологического (Мюссе), исторического (Виньи, раннее творчество Бальзака, П. Мериме), социального (Гюго, Жорж Санд, Э. Сю). Романтическая критика представлена трактатами Сталь, теоретическими выступлениями Гюго, этюдами и статьями Сент-Бёва, родоначальника биографического метода.

Реализм во Франция и в Англии (литература и искусство в XIX в.)

К середине столетия реализм становится господствующим направлением в европейской культуре.

Реализм возник во Франции и Англии в условиях утвердившихся капиталистических отношений. Социальные противоречия и недостатки капиталистического строя определили резко критическое отношение к нему писателей- реалистов. Они обличали стяжательство, вопиющее неравенство, эгоизм, лицемерие. По своей идейной целенаправленности он становится критическим реализмом. Вместе с тем творчество великих писателей-реалистов пронизано идеями гуманизма и социальной справедливости.

Литература Франции. Образцом реалистической поэзии Франции в XIX веке был поэт Пьер Жан де Беранже (1780-1857) Он выступил еще в период наполеоновской монархии и в 1813 г. в песне «Король Ивето» осуждал военные авантюры Наполеона и его налоговую политику. В период Реставрации он стал настоящим поэтом-борцом. Его задорные песни в этот период высмеивают богачей и преуспевающих мещан. Политическая песня Беранже насыщена демократизмом, отмечена печатью живого национального юмора.

Блестящим представителем критического реализма был Стендаль (собст. Анри Бейль, 1783-1842). Преклонение писателя вызывали люди с активным, сильным характером. Таких героев он увидел среди деятелей Возрождения («Итальянские хроники»), у Шекспира, среди современников.

Один из замечательнейших романов Стендаля - «Красное и черное» (1830). Герой романа - Жюльен Сорель, страстный поклонник наполеоновской эпохи, человек с возвышенной и чувствительной душой, стремящийся победить косную общественную среду. Однако это ему не удается, так как господствующие классы не приняли его - плебея по происхождению. В романе «Пармская обитель» писатель осуждает реакционную эпоху, предопределившую трагизм умных, талантливых, глубоко чувствующих людей.

Вершина, высшая точка развития западноевропейского реализма - творчество Оноре де Бальзака (1799 -1850). По замыслу Бальзака его главное произведение - эпопея «Человеческая комедия» должна была состоять из 143 книг, отражающих все стороны жизни французского общества. Этому титаническому труду Бальзак отдал все свои силы, он создал 90 романов и новелл.

В этой эпопее романы связаны общим замыслом и многими персонажами. В нее вошли такие романы, как «Неведомый шедевр», «Шагреневая кожа», «Евгения Гранде», «Отец Горио», «Цезарь Бирото», «Утраченные иллюзии», «Кузина Бетта» и многие другие. Эпопея - грандиозная по широте охвата реалистическая картина, отражающая нравы и противоречия общественной жизни Франции. Бальзак наделяет своих героев умом, талантом, сильным характером. Его произведения глубоко драматичны, в них изображена власть «денежного принципа», разлагающего старые патриархальные связи и семейные узы, разжигающего пламя эгоистических страстей.

Мастером новеллы был Проспер Мериме (1803-1870), выдающийся писатель-реалист. Его новеллы лаконичны, строги, изящны. В них действуют сильные и яркие характеры, цельные натуры, способные к сильным чувствам - «Кармен» (послужила основой для одноименной оперы Бизе), «Коломба», «Фальком». Даже в тех новеллах, где писатель изображает романтических героев и романтические ситуации, действие переведено не в романтическую плоскость, а дана реалистическая мотивировка.

Писал Мериме и пьесы. Одно из выдающихся произведений писателя - пьеса-хроника «Жакерия», отображающая крестьянское движение XIV в. Им был написан единственный большой роман «Хроника времен Карла IX», повествующий о борьбе католиков и протестантов и событиях Варфоломеевской ночи. Автор развенчивает фанатическую нетерпимость.

В связи с изменением политической позиции буржуазии после революции 1848 г. и отказом ее от сотрудничества с рабочим классом в литературе Франции складывается новый тип критического реализма - писатели отказываются от создания могучих образов, а понятие типического сводится к наиболее распространенному, заурядному. В целом искусство еще больше приближается к жизни.

Крупнейшим представителем нового этапа реализма был Гюстав Флобер (1821-1880). Противоречивым было отношение писателя к социальным слоям населения: буржуазию он всю жизнь ненавидел, к народным массам относился презрительно, политическую деятельность считал бессмысленной. Поэтому Флобер призывает художника «уйти в башню из слоновой кости», служить красоте. Несмотря на несостоятельность такой позиции, Флобер дал замечательное критическое изображение буржуазной пошлости, не оставшись в стороне от общественной борьбы. Одно из выдающихся произведений Флобера - роман «Мадам Бовари». В центре романа - образ женщины из буржуазной среды. Воспитанная романтической литературой, она погибает в столкновении с мещанской действительностью. В романе «Воспитание чувств» изображены нравы провинции и Парижа, моральное ничтожество буржуа. В этом романе разработана тема молодого человека, вялого, инертного, не способного к активной деятельности. На исторические сюжеты найисаны романы «Саламбо», «Легенда о святом Юлиане Милостивце» и «Иродиада», в которых с научной объективностью восстановлена обстановка отдаленных эпох. Писатель достиг скрупулезной точности воспроизведения реалистических деталей, глубины психологического анализа, раскрываемого путем внутреннего монолога.

Англия:

Литература Англии. Шотландского писателя Вальтера Скотта (1771-1832) сближал с романтиками интерес к Средневековью. В начале своего творческого пути он занимался сбором шотландского фольклора, писал романтические поэмы. Всемирную известность принесла ему реалистическая проза.

Вальтер Скол - создатель жанра исторического романа, сочетающего романтические и реалистические тенденции. Гибель шотландского родового клана отображена писателем в романах «Веверлей», «Роб Рой». Романы «Айвенго», «Квентин Дорвард» рисуют картину средневековой Англии и Франции. Романы «Пуритане», «Легенда о Монрозе» освещают классовую борьбу, развернувшуюся в Англии в XVII-XVIII вв.

Творчеству В. Скотта свойственна особая композиция романов, предопределяемая выдвижением на первый план описания жизни, быта и нравов самого народа, а не королей, полководцев, вельмож. В то же время, изображая частную жизнь, писатель воспроизводит картину исторических событий.

Один из великих художников мировой литературы - Чарльз Диккенс (1812-- 1870), он основоположник и лидер критического реализма английской литературы, выдающийся сатирик и юморист. В раннем его произведении «Записки Пикквикского клуба» изображена еще патриархальная Англия. Подсмеиваясь над прекраснодушием, доверчивостью, наивностью своего героя, Диккенс сочувствует ему, оттеняя его бескорыстие, честность, веру в добро.

Уже в следующем романе «Приключения Оливера Твиста» изображен капиталистический город с его трущобами и жизнью бедняков. Писатель, веря в торжество справедливости, своего героя заставляет преодолеть все препятствия и добиться личного счастья.

Однако произведения Диккенса полны глубокого драматизма. Писатель дал целую галерею носителей общественного зла, которыми выступают представители буржуазного класса. Это ростовщик Ральф Никкльби, жестокий учитель Оквирс, лицемер Пексниф, человеконенавистник Скрудж, капиталист Баундерби. Величайшее достижение Диккенса - образ мистера Домби (роман «Домби и сын») - человека, у которого все чувства умерли, а его самодовольство, тупость, эгоизм, черствость порождены принадлежностью к миру собственников.

Такие качества Диккенса, как неистребимый оптимизм, яркий и очень национальный юмор, трезвый, реалистический взгляд на жизнь, -- все это делает его величайшим после Шекспира народным писателем Англии.

Современник Диккенса - Уильям Теккерей (1811-1863) в лучшем романе «Ярмарка тщеславия» ярко и образно разоблачает пороки буржуазного общества. В этом обществе каждый играет предназначенную ему роль. Теккерей не видит положительных героев, у него только две категории действующих лиц – обманщики или обманутые. Но писатель стремится к психологической правде, избегает гротеска и преувеличения, свойственных Диккенсу. Теккерей с презрением относится к буржуазно-дворянской верхушке общества, но он равнодушен к жизни низов. Он пессимист, скептик.

В конце XIX в. реалистическое направление английской литературы было представлено творчеством главным образом трех писателей, завоевавших мировую известность: Джона Голсуорси (1867-1933), Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946).

Так, Д. Голсуорcи в трилогии «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия» дал эпическую картину нравов буржуазной Англии конца XIX-начала XX вв. раскрыв губительную роль собственничества как в общественной, так и частной жизни. Им написаны драмы. Занимался он публицистикой, где отстаивал принципы реализма. Но в трилогии «Конец главы» проявились консервативные тенденции.

Д. Б. Шоу - один из учредителей и первых членов социалистического «Фабианского общества», создатель драм-дискуссий, в центре которых - столкновение враждебных идеологий, бескомпромиссное решение социально-этических проблем («Дома вдовца», «Профессия госпожи Уоррен», «Тележка с яблоками»). Для творческого метода Шоу характерен парадокс как средство ниспровержения догматизма и предвзятости («Андрокл и лев», «Пигмалион»), традиционности представлений (исторические пьесы «Цезарь и Клеопатра», «Святая Иоанна»).

Г. Д. Уэллс - классик научно-фантастической литературы. В романах «Машина времени», «Человек-нивидимка», «Война миров» писатель опирался на новейшие научные концепции. Проблемы, возникающие перед людьми в связи с научно-техническим прогрессом, писатель связывает с социальными и нравственными прогнозами развития общества: «История человечества все более и более становится состязанием между образованием и катастрофой.»

Музыкальное искусство. В И т а л и и в XIX в. в условиях политической реакции опера проявила себя как самый массовый и демократический жанр театрального искусства. Вершина реализма в музыкальном оперном искусстве XIX в. - творчество великого итальянского композитора Джузете Верди (1813-1901), тесно связанное с итальянским освободительным движением («Набукко», «Ломбардны в первом крестовом походе»). В таких оперных произведениях, как «Эрнани», «Макбет», «Битва при Леньяно», выражен протест против всякого насилия и угнетения. Представления опер Верди, проникнутых идеями борьбы за освобождение и объединение Италии, сопровождались бурными патриотическими манифестациями.

Шедевры оперного реализма - оперы Верди «Айда», «Отелло» и «Фальстаф». Это музыкальные драмы с непрерывным развитием действия. Сцены построены свободно, с гибким переходом от речитатива к монологу, от соло - к ансамблю. Важное место отведено оркестру. У Верди полное слияние музыки с драматическим действием. Демократичность, глубокая человечность творчества Верди принесли ему большую популярность. Его оперы - постоянно в репертуаре оперных театров мира.

Итальянские оперы вызвали к жизни новые принципы вокального и сценического исполнения: драматическую выразительность пения, актерское мастерство певца, историческую точность декораций и костюмов. Замечательными вокалистами, представителями бельканто с мировой славой были певицы А. Пат ти, Дж. Паста, И. Колбран и др., певцы М. Баттистини, Ф. Галди и др.

В этот же период возникает в опере новое направление - верном (нт. verismo, от vero - истинный, правдивый). Его представители - композиторы Р. Леонкавалло (1857-1919), П. Масканьи (1863-1945), Ум. Джорданно (1867 -1948), Дж. Пуччини (1858-1924). В основе произведений этих мастеров - жизненно достоверные сюжеты; правдивое отображение душевного мира простых людей; эмоционально выразительная музыка, отсутствие высокой общественной идеи. Сложился и определенный исполнительский стиль - преувеличенная экспрессия, сентиментальный надрыв, острый драматизм. Лучшие произведения этого направления - «Сельская честь» Масканьи, «Паяцы» Леонкавалло. Благодаря психологической глубине творчество Дж. Пуччини, написавшего «Богему», «Тоску» «Чио-чио-сан», преодолевает рамки веризма.

Во Ф р а н ц и и получила развитие лирическая опера, которая отличается от большой оперы более интимной тематикой и сюжетами, заимствованными из классической литературы. Это оперы «Манон» и «Вертер» Ж. Масснэ, «Фауст» и «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, «Гамлет» А. Тома и др. Лирические оперы создавались на экзотические восточные сюжеты. Это «Лакмэ» Л. Делиба, «Искатели жемчуга» и «Джамиле» Ж. Бизе, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса. В лирических операх правдиво и тонко воплощены человеческие переживания. Для обрисовки быта характерна поэтичность. Музыкальный язык этих опер демократичен, близок к городскому фольклору.

Вершиной реализма в оперном искусстве Франции признана опера Ж. Бизе «Кармен». Для творчества Бизе характерны отточенность форм, четкость изложения. Герои оперы - простые люди с сильными и противоречивыми характерами. В этой опере воплощен испанский национальный музыкальный колорит. В ней - напряженный ход драматических событий, разнообразие народных сцен. Это одна из самых популярных опер в мире. П.И. Чайковский признавал ее «в полном смысле слова шедевром».

Середина XIX в. стала временем рождения нового музыкального жанра - оперетты -- легкой оперы, включающей и танец, и диалог (произошла от комической оперы). Родина оперетты - Ф р а н ц и я, а родоначальники - композиторы Ф. Эрве и Ж. Оффенбах.

В А в с т р и и в начале XIX в. наряду с Веной музыкальными центрами стали Зальцбург, Зейзенштадт, Эстерхаза и др. Венская придворная опера была открыта в 1869 г., этот театр стал ведущим музыкальным театром страны. В его репертуаре преобладали французские и итальянские оперы. В последней трети XIX в. получила развитие венет» оперетта. Ее основоположники: Ф. Зуппе (1819--1895), написавший «Прекрасную Галатею», «Боккаччо» и одну из лучших своих оперетт - «Донну Жуаниту»; И. Штраус (сын) (1825 -1849) - лучшие его творения «Цыганский барон», «Летучая мышь» и др. Крупный композитор этого жанра - К. Миалекер (1842-1899) - автор оперетт «Нищий студент», «Гаспарон», «Бедный Ионафан».

В творчестве этих композиторов широко используются народные мелодии, танцевальная ритмика, оперетты отличаются мелодичностью.

Всемирную известность И.Штраусу принесли также венские вальсы («Голубой Дунай», «Сказки венского леса» и др.), благодаря которым он получил имя «король вальсов».

Несмотря на то, что для творчества английских композиторов XIX в. в целом характерно отсутствие ярко выраженного национального характера, оперная культура в А н г л и и интенсивно росла. Театр «Ковент-Гарден» был крупнейшим в Англии, в нем шли спектакли итальянской Королевской оперы. В 1856 г. была образована Королевская английская опера. В конце XIX в. наступает период, вошедший в историю под названием английского музыкального Возрождения, - повышается интерес композиторов к национальной тематике.

Изобразительное искусство. В этом виде искусства главный признак реализма - постижение социального характера человека. Однако в живописи реализм теснее, чем в литературе, связан с изобразительными средствами, которые создают иллюзию зрительной достоверности.

Реалистическое направление в живописи Ф р а н ц и и укрепило свои позиции в середине XIX в. после революции 1848 г. В истории французского искусства никогда борьба двух лагерей, двух принципиально противоположных художественных культур не была столь острой, как в этот период. Лучшие черты французского народа и его передового искусства воплощали такие художники, как Милле, Курбе, Мане, Карпа. Их не допускали на выставки, травили в газетах и журналах. Им противостояла масса дельцов от искусства, любимцев Наполеона III и всей реакционной буржуазии Второй Империи.

Ж. Ф. Миме (1814-1875) в своих эпически монументальных и полных жизненной правды картинах показал французское крестьянство, его труд, его моральную силу («Сборщицы колосьев», «Анжелюс»).

Милле и Курбе стали предшественниками импрессионизма. Произведения Эдуарда Мане (1832-1883) посвящены Парижу. Он один из блестящих колористов мирового искусства. В его картинах с удивительной зоркостью и свежестью передана правдивая характеристика всевозможных обитателей Парижа («Завтрак в мастерской», «Чтение», «В лодке», «Дана»), которые доносят до наших дней облик тогдашней Франции. Хотя Мане в первых картинах пытался переосмыслить образы и сюжеты старых мастеров в духе современности («Завтрак на траве», «Олимпия»), затем он стал создавать картины на бытовые, исторические, революционные темы. Сильнейшая страница в истории французского критического реализма - его последняя картина «Бар в Фоли-Бержер» - об одиночестве человеческого существования. Предвосхитив импрессионизм, он обратился к светлой пленэрной живописи («Аржантей») (Пленэр (фран. plein air, букв. - открытый воздух) - в живописи воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленных солнечным светом и состоянием атмосферы).

Расцвет а н г л и й с к о й живописи приходится в XIX в. на первую треть столетия. Связан он с развитием блестящей пейзажной живописи.

Одним из наиболее самобытных художников своего времени был Уильям Терму (1775-1851). Он много путешествовал по Европе, и его пейзажи приобрели романтическую направленность («Кораблекрушение»). Смелые по колористическим и световоздушным исканиям, с искаженной масштабностью объектов, его картины являются как бы предшественниками импрессионизма («Дождь, пар и скорость»). Он прославился также как исторический живописец, создавший пейзажи с мифологическими или историческими сценами («Сад -Гесперид», «Дидона, строящая Карфаген» и др.)

Творчество Ф. Гойи. После смерти Веласкеса в 1660 г. в течение ста лет испанское искусство пребывало в состоянии глубокого упадка. И только в конце XVIII - начале XIX вв. отсталая Испания неожиданно выдвинула гениального художника, который стал не только одним из величайших живописцев и графиков Испании, но и оказал глубокое влияние на все европейское искусство XIX и XX вв., - Франсиско Гойю (1746 - 1828). Им создано огромное число прекрасных фресок, картин, офортов, литографий, рисунков. (Офорт (от франц. азотная кислота) - вид гравюры, где рисунок процарапывается гравировальной иглой в слое кислотоупорного лака, покрывающего металлическую пластину. Процарапанные места протравливаются кислотой, а полученное углубленное изображение заполняется краской и оттаскивается на бумагу.)

Театр. В политически раздробленной Г е р м а н и и театральная жизнь сосредоточивалась в небольших городах, в которых придворные театры играли классический репертуар.

Отмена в 1869 г. монополий придворных театров привела к появлению многих коммерческих театров и снижению художественного уровня репертуара. Борьбу за создание спектаклей как единого сценического произведения начал Мейнингенский театр, ставший в 1871 г. городским театром. Крупнейшими актерами Германии середины и конца XIX в. были Б. Дависон, А. Машковский, Э. Поссарт.

В пьесах- Г. Ибсена, Г. Гауптмана блистали великие трагики И. Каины, и А. Зорма.

На рубеже веков театральным центром Германии стал Берлин. В 1883 г. был открыт Немецкий театр, в 1889 г. - Свободный театр, пропагандировавший драматургию Ибсена, Гауптмана, Э. Золя, Л. Толстого.

В начале XIX в. театральная жизни А в с т р и и отмечена большим творческим расцветом театров предместий, что было связано с деятельностью драматурга Ф. Раймунда и актера И. Н. Пестрая. Однако после революции 1848 г. эти театры утрачивают свой демократический характер, в их репертуаре преобладают развлекательные пьесы.

Во второй половине XIX в. ведущее место в театральной жизни Австрии занимал «Бург-театр». Его руководитель Г. Лаубе утвердил на сцене классику. В 70-8Q-e гг. театром руководил Ф. Дильгенштедт, поставивший цикл шекспировских трагедий, пьесы Ибсена, Гоголя, Тургенева, Л. Толстого.

Балет. Родина современного европейского балета - И т а л и я. Итальянский балет был основан на традициях античной пантомимы и танца и богатейшей культуры народного танца. На рубеже XVIII-XIX вв. в развитии балета Италии начался новый этап, совпавший с периодом освободительной борьбы итальянского народа. Создавались спектакли, основанные на принципе действенного балета, насыщенные драматизмом, динамикой, экспрессией. Ставили такие балеты Г. Джон и С. Вшит, в них выступали танцовщики-пантомимисты.

Крупнейшим центром балетного искусства в Европе считался театр «Лa Скала», в 1813 г. при театре была создана балетная школа.

Во второй половине XIX в. в Италии так же, как и в других странах Западной Европы, наблюдался упадок балетного искусства. В это время утверждается виртуозный стиль исполнения. Внимание акцентируется на преодолении технических трудностей, а драматическая выразительность отодвигается на второй план. В 80-е годы XIX в. ставились преимущественно-феерические представления, отличающиеся громоздкостью и, как правило, лишенные идейного содержания.

БОДЛЕР Шарль [Charles Baudelaire, 1821–1867] — французский поэт. Поэтическая деятельность Б. совпала с расцветом во французской лит-ре романтических и парнасских течений. После бури французской революции и эпопеи наполеоновских войн во Франции установился буржуазный порядок, не выполнивший не только чаяний широких народных масс, но и стремлений средних слоев, той мелкой буржуазии, к-рая давала наибольшее количество художников вообще и в частности писателей и поэтов.

Надо отметить еще, что в эпоху 1848, когда сильная революционная судорога потрясла буржуазный мир, Бодлер как бы проснулся. К этому времени относятся его произведения — «Сумерки», «Рассвет» и «Пирушка тряпичников». Демократические и чуть-чуть революционные нотки стали проявляться в поэзии Б., но они скоро угасли в еще более мрачном разочаровании.

Главное его произведение — «Цветы зла» (Les fleurs du mal, 1857; имеются русск. перев. Якубовича-Мельшина и Эллиса; переводили его и многие другие поэты: Сологуб, Вячеслав Иванов и др.). «Цветы зла» — квинтэссенция тех настроений, о к-рых мы говорили выше. Современник парнасцев, требовавших необыкновенной филигранности стихотворной формы, твердости структуры, экономии в словах, строгого ритма и выбора образов и глубокого соответствия им выражений, Б. не только подчинялся всем этим условиям, но оказался одним из крупнейших мастеров такой, классической по-своему, формы стиха. Б. принадлежит к породе поэтов-скульпторов. Свои стихи он высекает или кует. Его произведения тверды, всякое слово стоит определенно на своем месте. Мастерство здесь мужественное.