Реферат

«Культура Западной Европы»

1. *Реформация и контрреформация*

Если в Италии распад средневековья в духовной сфере выразился в возрастании интереса к античным авторам, а иногда и в возвращении к язычеству, то в Западной Европе новое мышление обратилось, прежде всего, к Библии. Итальянцы настолько плотно слились с католической церковью, что и не думали о каком-либо ее улучшении или реформировании, но меняющееся мировоззрение западноевропейцев прежде всего атаковало католичество.

Идеология классического средневековья была построена на идее универсальной монархии, единого общеевропейского католического государства, некоего наследника Римской империи. Однако с течением времени отдельные государства перестали быть просто владениями феодального сеньора с короной, а превратились в национальные образования, которые не желали политически зависеть от кого-либо. Тогда католическая церковь стала постепенно приобретать национальные черты.

Тем не менее, само по себе католичество не отвечало новому мировоззрению рождающегося капитализма, который искал новую веру, близкую ему по восприятию мира и способную удовлетворить его душевные потребности. Протестанты отвергали богатое убранство католических соборов не потому, что им было жалко денег на украшение храмов, а потому что их рационалистическое сознание и психология не могли воспринять столь бессмысленную по их мнению роскошь. Зачем молиться статуе или картине, когда Бог всесилен, и с ним можно разговаривать напрямую?

Реформация расколола Европу на две части не только политически, но и психологически. Там, где по-прежнему господствовало средневековое сознание, католичество выжило, пройдя ряд изменений. Однако эти страны оказались обречены либо на вторые роли, либо на вызванные нестерпимой нищетой и бесправием кровавые революции, покончившие с религией вообще. Там же, где капитализм смог закрепиться и заработать в полную силу, меняя образ мысли и жизни людей, католицизму нечего было делать и его место рано или поздно занимало протестантство. Такие страны были намного богаче своих католических соседей, имели мощную продуктивную экономику, и уровень жизни там был несравненно лучше.

Главный постулат Реформации гласил: между каждым человеком и Богом существует прямая и неразрывная связь. Всякий человек может познать Бога и его волю без посредников, каковыми являлись католические священники. Если же, как учит Библия, Бог воплощается в личности каждого, то человек способен действовать самостоятельно как божественная разумная сила.

В октябре 1517 года Мартин Лютер объявил свои знаменитые «95 тезисов», которые положили начало Реформации католической церкви. Лютер отвергал власть и авторитет Папы, что в принципе было не ново и отражало интересы национального государства. Главным же постулатом лютеранства стало «оправдание верой» — спасения можно достигнуть только искренней верой в Христа, добрые же Дела не являются здесь определяющим фактором и должны совершаться сами собой как вполне естественная вещь, заложенная в природе человека.

Одной из своих главных задач Мартин Лютер видел в переводе Библии на немецкий язык, чтобы сделать ее доступной каждому верующему. В этой работе ему помогал профессор греческой филологии Филипп Меланхтон. В 1534 году в Виттенберге был издан первый полный перевод Священного писания на немецкий язык. После смерти Лютера Меланхтон возглавил лютеранскую церковь.

Деятельность Лютера дала мощный толчок для пересмотра католичества во многих европейских странах. Реформация нанесла страшный удар по позициям католической церкви.

Спасителем католичества стал испанский дворянин Игнатий Лойола, который после тяжелого ранения, полученного на войне, обратился к вере и стал ярым католиком. 15 августа 1534 года Лойола и 6 его приверженцев собрались в одной из церквей Парижа и создали «Общество Иисуса», главной целью которого стала защита католической церкви от натиска протестантов. В 1540 году Папа Павел III утвердил устав нового ордена, который сокращенно стали называть иезуитским. Иезуиты значительно отличались от всех прежде существовавших орденов. В основе «Общества Иисуса» лежала строгая централизация, военная дисциплина и безусловное сохранение тайны. Специальной буллой Папа разрешил им преступать клятву и использовать любые средства для достижения поставленной цели. Кроме принявших монашеский постриг, в орден входили так называемые «светские иезуиты», которые живут в миру, занимаются общественной деятельностью и тайно служат ордену и Папе. Более того, иезуиты заняли привилегированное положение в церковной организации и могли приказывать священникам любого ранга, не входившим в орден.

Понимая, что насильно бороться с протестантами бесполезно, иезуиты стали действовать весьма разумным способом. Они создали широкую сеть высших учебных заведений, коллегиумов, где воспитанники любого вероисповедания получали лучшее по тем временам образование. В' процессе обучения, организованного по новейшим методикам, многие молодые люди добровольно принимали католичество. Среди иезуитов было много выдающихся ученых и талантливых преподавателей.

1. *Литература и наука*

Одним из самых важных событий эпохи Возрождения, значение которого невозможно переоценить, стало книгопечатание. Сама техника печатания книг при помощи наборного шрифта появилась в Китае еще в I тысячелетии н. э. В Европе книгопечатание обязано своим появлением гравюре, техника которой стала использоваться в XIV веке.

Художник вырезал на деревянной доске рельеф, с которого снимался оттиск на бумагу, — данный метод получил название ксилография. В 1-й половине XV века методом ксилографии стали печатать первые книги. Однако этот способ был слишком трудоемким, поскольку граверу приходилось сразу вырезать на одной доске целую страницу, на что уходила масса времени.

Около 1436 года ювелир из Майнца Иоганн Гутенберг придумал наборный шрифт из стандартных литер (букв) и типографский станок, который представлял собой большой пресс. В 1450 году при помощи богатого горожанина Фуста, который оплатил создание типографии, Гутенберг издал первую печатную книгу — «Майнцкий Псалтырь». По одной из версий первопечатник начал свою деятельность несколько раньше, в 1436—1444 годах, когда временно жил в Страсбурге. Так или иначе, в 50-е годы XV века типографии появились в нескольких городах Германии, в 1465 году—в Италии, в 1468 году — в Швейцарии, в 1470 году — во Франции, в 1473 году — в Польше, а в 1476 году — в Англии.

Подлинный переворот в сознании людей эпохи Возрождения совершил польский ученый Николай Коперник. В молодости он закончил 4 университета, где изучал всевозможные отрасли человеческого знания. Результатом его 40-летних трудов стал трактат «Об обращениях небесных сфер» (1543), который был опубликован незадолго до смерти автора. При помощи математических расчетов Коперник научно обосновал новую систему строения мира. Он доказал несостоятельность господствовавшей геоцентрической системы Клавдия Птолемея, утверждавшей, что в центре мироздания находится Земля, и предложил новую гелиоцентрическую систему. Николай Коперник утверждал, что Земля и все планеты вращаются по своей оси и вокруг Солнца, которое расположено в центре.

Открытие Коперника оказало сильнейшее влияние на Деятельность немецкого астронома и астролога Иоганна Кеплера. Он открыл законы движения планет и доказал, что они вращаются вокруг Солнца по вытянутым траекториям. Наибольший вклад в научное обоснование гелиоцентрической системы внес итальянский ученый Галилео Галилей. Он сконструировал телескоп, который позволил в 32 раза увеличивать небесные тела. Благодаря этому Галилей открыл существование пятен на Солнце и множество неизвестных ранее звезд. Оказалось, что Млечный Путь представляет собой большое скопление звезд, а неровная поверхность Луны состоит из горных хребтов и кратеров, а Юпитер имеет 4 спутника.

Если бы Коперник и Кеплер не подвергались преследованиям за свои идеи, то жизнь Галилея сложилась бы иначе. В 1616 году церковь заставила его официально отказаться от своих взглядов и объявила систему Коперника ересью.

Возрождение достигло своей высшей точки в начале XVI века, после чего его стало сменять новое направление — маньеризм. По сути дела это была последняя ступень Ренессанса, в которой все его идеи получили свое естественное завершение и были полностью исчерпаны. Маньеризм стал эпохой аллегорий, символов и смелых поисков.

1. *Искусство северного возрождения*

Ренессанс на севере Европы вырос из готики и довольно долгое время находился под влиянием этого стиля. В отличие от Италии, нидерландские живописцы работали интуитивно, их не привлекали ни математически точная перспектива, ни детально разработанное учение о пропорциях человеческого тела. Голландцы тщательным образом прописывали мельчайшие детали и сосредоточили свои усилия на передаче игры и эффектов света. В этом им помогла новая техника живописи масляными красками, которые были открыты в 1-й половине XV века художником Яном ван Эйком.

Главным произведением Яна ван Эйка и его брата Хуберта (его существование до сих пор находится под вопросом) стала роспись Гентского алтаря (собор святого Бавона), законченная в 1432 году. Великолепный алтарный образ, состоящий из 14 картин, наглядно демонстрирует прекрасные оптические возможности масляных красок. Ван Эйк прославился как мастер портретной живописи. Наиболее известной картиной этого жанра, принадлежащей его кисти, является «Портрет Арнольфини и его жены», выполненный в 1434 году.

Работы Ван Эйка оказали огромное влияние на Рогира ван дер Вейдена, долгие годы служившего городским живописцем в Брюсселе. Однако его творчество более архаично и сохраняет следы готики. В середине XV века Рогир Ван дер Вейден по приглашению Козимо Медичи прибыл во Флоренцию, где написал «Положение во гроб» и «Мадонна со святыми Петром, Иоанном Крестителем, Космой и Дамианом». Тем не менее, поездка в Италию и знакомство с местной живописью никак не отразились на дальнейшей работе художника. Как и Ван Эйк, Ван дер Вейден был выдающимся мастером портрета, оставивший потомкам галерею изображений высшей знати Бургундии.

В отличие от голландцев немецкие художники эпохи Возрождения переняли у итальянских мастеров учение о пропорциях, однако по-прежнему были больше сосредоточены на передаче мельчайших деталей. Если итальянцы рисовали некий идеальный образ, то немецкие живописцы стремились как можно точнее передать окружающую действительность. Огромное значение для развития германского искусства сыграло появление гравюры.

Первым в технике гравюры начал работать Мартин Шонгауэр, который превратил ее из дешевой и потому доступной замены картины в высокое искусство. Считается, что Шонга-уэр был учеником Рогира ван дер Вейдена, однако каких-либо доказательств этой версии не существует. Среди работ Мартина Шонгауэра, созданных под сильным готическим влиянием, наиболее известны «Искушение святого Антония» и гравюры «Большое несение креста».

Подлинный расцвет искусства немецкого Ренессанса связан с именем Альбрехта Дюрера. Работая как в технике гравюры, так и красками, великий художник из Нюрнберга занимался научными изысканиями и оставил после себя 3 трактата: «Руководство к изменению, «Наставление к укреплению городов» и «Четыре книги о пропорциях». Дюрер придавал огромное значение теории живописи, разработал собственное учение о пропорциях человеческого тела и уделял большое внимание линейной перспективе. В молодости он дважды посещал Италию, несколько лет жил и работал в Венеции, а в зрелые годы совершил поездку в Нидерланды. Среди его работ в технике гравюры наиболее выделяются серии «Апокалипсис», «Большие страсти» и «Малые страсти». В 1516 году по заказу императора Максимилиана Дюрер выполнил гигантскую 3-метровую гравюру «Триумфальная арка». В нюрнбергской мастерской Альбрехта Дюрера работали три брата гравера — анс, Бартель и Георг Бехемы, которые специализировались в жанре миниатюры на меди и объединились в группу

«Малых мастеров». Работая в его мастерской, эти три графика прославились виртуозными миниатюрными гравюрами на меди. В 1525 году по религиозным причинам, несмотря на заступничество Дюрера, группа была ненадолго изгнана из Нюрнберга. Позднее Ганс Бехем, наиболее выдающийся гравер из братьев, переехал во Франкфурт-на-Майне. Он является автором 252 гравюр, наиболее известная из которых — «Крестьянский праздник» (1537).

Полной противоположностью Дюреру был другой великий мастер немецкого Возрождения — Матиас Грюневальд, придворный живописец архиепископа Майнца. К сожалению, история не сохранила каких-либо подробных биографических сведений об этом художнике. Его картины, выполненные более в стиле готики, чем Ренессанса, наполнены страстью и каким-то невыразимым страданием. Мрачные образы Грюневальда откровенно уродливы и гиперреалистичны. Здесь нет и тени той прелести и красоты мира, которую всеми силами стремился передать Дюрер. Кисти Грюневальда принадлежат полотна «Поругание Христа» и «Распятие».

Творчество художника-новатора Кранаха Лукаса Старшего оказалось разделенным между двумя стилями. В молодости мастер писал картины в духе Возрождения, но уже с начала 20-х годов XVI века начал работать в стиле маньеризма. Он первым из немецких художников обратился к античной мифологии, написав обнаженных «Венеру и Амура» (1509) и «Нимфу источника» (1518). В дальнейшем Кранах Старший неоднократно возвращался к обнаженной натуре и мифологическим сюжетам. Также он был первым в Германии, кто начал писать портреты в полный рост. Кранах Лукас Старший был личным другом Мартина Лютера и долгое время жил в Виттенберге.

1. *Искусство Маньеризма*

Само понятие «маньеризм», происходящее от слова «манера», означает сознательный поиск определенного стиля и следование ему. Каждый художник этого направления обладал неповторимой манерой, но всех их объединяли смелые и целенаправленные творческие искания. Отныне самостоятельное, самобытное творчество стало выше подражания старым мастерам. Результаты этих поисков проявляются как в полотнах, так и в многочисленных трактатах о теории живописи.

Одним из первых маньеристов был голландский мастер Иероним Босх, который резко разорвал с предшествовавшей ему художественной традицией и начал писать в совершенно оригинальном стиле. Фантастические образы, застывшие на его полотнах, поражают воображение своей нереальностью и непохожестью на что-либо, существовавшее ранее. Благодаря удачному браку, Босх получил полную материальную независимость, а вместе с ней — и свободу творчества. Художник смело мешает человеческую плоть с рыбьей чешуей, перьями птиц, частями тел животных, органическое с неорганическим, рисуя невиданные персонажи, смешные и страшные одновременно. Наиболее известные картины Босха — «Корабль дураков» (1490), триптих «Сад земных наслаждений», «Рай», «Ад» (1503—1504), «Поклонение волхвов» (1510).

Последователем Босха был Питер Брейгель Старший, величайший голландский художник XVI века. Он принадлежал к школе романистов — последователей итальянского маньеризма, которая сложилась в Нидерландах около 1530 года. Однако в отличие от своих предшественников, Брейгель намеренно отказался от подражания итальянским мастерам и выработал собственный самобытный стиль. Главной темой его творчества стала жизнь простых голландцев, разворачивавшаяся на фоне великолепно выполненных местных пейзажей. Таковы полотна «Битва Масленицы и Поста» (1559), «Охотники на снегу» (1565), «Крестьянский танец» (1566). Лучшим шедевром кисти Брейгеля считается картина «Слепые», написанная в 1568 году.

Как стиль живописи маньеризм окончательно оформился в Италии около 1520 года. Одним из первых итальянских маньеристов считается пармский художник Антонио Корреджо. Его кисти принадлежат росписи купола церкви Сан-Джованни Эванджелиста в Парме, фреска «Вознесение Марии» в Пармском соборе, полотна «Ночь» (1530), «Антиопа» (1523—1525).

Под влиянием Корреджо в Парме сложился наиболее известный итальянский мастер, работавший в этом направлении — Франческо Пармиджанино. Его стиль отличали легкость линий, непропорционально удлиненные человеческие тела с маленькими изящными головками на тонких шеях. Композиции картин Пармиджанино всегда экстравагантны и виртуозны. Это «Автопортрет в выпуклом зеркале» (1522— 1524), «Антея» (1534—1535), «Мадонна с длинной шеей» (1534-1540).

Ярким представителем итальянского маньеризма был скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини. Ему также свойственны удлиненные пропорции человеческих фигур, маленькие головы и изощренность поз. Кроме великолепных статуй Персея, бюста герцога Медичи и солонки Франциска I, Челлини оставил потомкам захватывающие мемуары, повествующие о его жизни, полной скитаний и приключений.

Венеция довольно долго оставалась последним бастионом Ренессанса, но в конце концов и она попала под обаяние легкого и изящного стиля итальянского маньеризма. В середине 30-х годов XVI века молодой художник Якопо Тинторетто покинул мастерскую Тициана, не желая подчиняться диктату учителя, и стал первым венецианским художником-маньеристом. Его полотна отличает нарочитая асимметричность композиции, драматическое напряжение, удлиненные тела. Наиболее известны полотна: «Чудо святого Марка» (1548), «Спасение Арсинои» (1555—1560), фреска «Тайная вечеря» в церкви Сан-Тровазо (1566).

Пожалуй, самым оригинальным итальянским маньеристом был миланский живописец Джузеппе Арчимбольдо, служивший придворным художником у германских императоров. Арчимбольдо писал портреты, составляя лица людей из неодушевленных предметов. Так, картина «Зима» представляет собой изображение профиля человека в виде проросшей коряги, а на портрете Рудольфа II лицо императора изображено при помощи сочетания различных овощей и фруктов.

С маньеризмом связано и такое самобытное явление испанской культуры XVI века как творчество художника Эль Греко. Настоящее имя живописца — Доменико Теотокопули, он родился на Крите, чем и объясняется его псевдоним. В молодости Эль Греко учился в Венеции у Тициана и Тинторетто, однако за годы работы в Испании выработал свой стиль, который делает его не похожим ни на одного художника XVI века. Он смело рвал все мыслимые традиции изобразительного искусства, создавая полотна и фрески небывалой цветовой гаммы и эмоционального напряжения, заполненные угловатыми удлиненными фигурами. Его исполненные трагизма картины «Вид Толедо» (1610—1614), «Моление о чаше» (1605—1610), «Снятие пятой печати» (1610—1614) шокировали зрителей. Эль Греко не пришелся ко двору Филиппа II, его часто не понимали современники, а после смерти художник был полностью забыт на два столетия. И заново «открыт» только в XIX веке.