Федеральное агентство по образованию России

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Южный федеральный университет»

Институт экономики и внешнеэкономических связей

Реферат

Дисциплина: Культурология

Тема: Культурологический аспект развития

Западной Европы начала ХIХ века

Выполнила: студентка 1 курса

Зарецкая Анна Сергеевна

Специальность 080109

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Преподаватель: Бакулов В.Д.

Ростов-на-Дону

2010

Содержание

Введение

1. Интеллектуальные течения эпохи Просвещения

2. Художественные стили

2.1 Классицизм

2.2 Искусство рококо

3. Искусство Европы начала ХIХ века

3.1 Классицизм и романтизм

3.2 Реализм

4. Новые направления ХIХ века

4.1 Символизм

4.2 Импрессионизм

4.3 Постимпрессионизм

Заключение

Литература

Введение

С точки зрения истории философии, культуры, искусства, науки и техники, XVII столетие является одним из наиболее сложных и важных периодов. Его совершенно особое положение определяется, прежде всего, характером и масштабом изменений в сферах социальной и духовной жизни европейского человека. С одной стороны, это уже не средневековое общество, но, с другой стороны, еще и не современное – таков переходный, пограничный характер этого века.

С точки зрения историков, Новое время – это понятие, имеющее строгие хронологические рамки. Его начало было ознаменовано событиями первой Английской буржуазной революции и бегством из Лондона Карла I (1640-1642), промышленным переворотом в Англии XVIII столетия и Французской буржуазной революцией 1789-1794 годов, было положено начало эпохе капитализмав Европе, а завершение – франко-прусской войной и образованием Германской империи (1870-1871). Впрочем, по мнению отдельных историков, эпоха Нового времени завершилась несколько позднее, после окончания Октябрьской революции в России и Первой мировой войны (1917-1918).

С точки зрения культурологов, Новое время как понятие не столь жестко конкретизировано и не связано с определенными историческими событиями. Оно начинается как минимум двумя десятилетиями ранее «исторического» Нового времени, в 1620-х гг. (а по некоторым данным — уже в конце XVI в.), охватывает эпоху Просвещения и завершается на рубеже XIX-XX столетий либо продолжается до сих пор.

1. Интеллектуальные течения эпохи Просвещения

просвещение культура символизм романтизм

Просвещение – необходимая ступень в поступательном развитии любой страны, расстающейся с феодальным образом жизни и стремящейся бесповоротно встать на путь научно-технического и социального прогресса.

Просвещение представляет собой не только историческую эпоху в развитии европейской культуры, но также мощное идейное течение, основанное на убеждении в решающей роли разума и науки в познании (естественного порядка), соответствующего подлинной природе человека и общества.

Просветители выступали поборниками равенства всех перед законом, права каждого на обращение в высшие органы управления, лишения Церкви светской власти, неприкосновенности собственности, гуманизации уголовного права, поддержки науки и техники, свободы печати, аграрной реформы и справедливого налогообложения. Краеугольным камнем всех просветительских теорий была вера во всесилие разума.

Важнейшими представителями культуры Просвещения являются: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, К.А. Гельвеций, Д. Дидро во Франции, Дж. Локк в Великобритании, Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, И.В. Гете, Ф. Шиллер в Германии.

В каждой стране просветительское движение носило отпечаток национальной самобытности. В Англии философская программа Просвещения была сформулирована философом Джоном Локком (1632-1704), провозгласившим свод неотчуждаемых прав человека: права на жизнь, свободу и собственность. Отвергая существование врожденных идей, он утверждал, что все человеческое знание проистекает из опыта, а в воспитании решающим фактором выступает среда. Другой английский просветитель XVII века Томас Гоббс (1588-1679) увидел в геометрии и механике идеальные образцы научного мышления, а на природу смотрел как на совокупность протяженных тел, различающихся величиной, фигурой, положением, а не как на вместилище божественного разума.

Немалая заслуга в развитии нового взгляда на мир принадлежит шотландскому философу, историку, экономисту и публицисту Дэвиду Юму (1711-1776), обновившему науку о нравственности. По Юму, этика занимается мотивами поступков, которые в конечном итоге обусловливаются психологическими особенностями людей. Шотландия дала миру и другого великого мыслителя – экономиста Адама Смита (1723-1790), заложившего основы классической политэкономии.

Просвещение во Франции связано с именами Вольтера, Жан-Жака Руссо, Дени Дидро, Шарля Луи Монтескье, Поля Анри Гольбаха и др.

Французский просветитель, правовед и философ Монтескье (1689-1755) страстно выступал против абсолютизма, стремился вскрыть причины возникновения того или иного государственного строя, анализировал различные формы государства и формы правления. Его теория (разделения властей) оказала большое влияние на развитие конституционной мысли ХVIII – ХХ веков.

Великий французский мыслитель, писатель и публицист Вольтер (1694-1778) выступал против абсолютной монархии и феодально-клерикального мировоззрения, его идеи сыграли большую роль в подготовке умов к Великой французской революции. Его роль в Просвещении определялась не столько политическими взглядами, сколько духом сомнения и скептицизма, который способствовал формированию молодого поколения вольнодумцев.

Целый этап просветительского движения Франции связан с именем великого французского писателя и философа Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). В (Рассуждениях о науках и искусствах, 1750) Руссо впервые сформулировал главную тему своей социальной философии – конфликт между современным обществом и человеческой природой. Он утверждал, что хорошие манеры не исключают расчетливого эгоизма, а науки и искусства удовлетворяют не коренные потребности людей, но их гордыню и тщеславие. В педагогическом романе (Эмиль, или о Воспитании, 1762) Руссо обрушился на современную систему воспитания, упрекая ее за недостаток внимания к внутреннему миру человека, пренебрежение к его естественным потребностям.

Философ-материалист Дени Дидро (1713-1784), как и Руссо, был неординарной личностью. На протяжении последующих 25 лет Дидро оставался во главе разросшейся до 28 томов (17 томов статей и 11 томов иллюстраций, Энциклопедии). В ней сотрудничали помимо Дидро (он написал 6000 статей) и Д'Аламбера такие титаны Просвещения, как Руссо (написал 390 статей, прежде всего по теории музыки), Вольтер, Монтескье, Гольбах и др. Составители (Энциклопедии) получили название энциклопедистов. Итогом явился универсальный свод современных знаний.

Появлению блестящей плеяды философов-просветителей предшествовал тот интеллектуальный переворот в умах европейцев, который совершили их великие предшественники, прежде всего французский философ Рене Декарт (1596-1650), нидерландский Бенедикт Спиноза (1632-1677) и немецкий Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716).

Декарт являлся не только философом, но и выдающимся ученым – математиком, физиком и физиологом. Он заложил основы аналитической геометрии, дал понятия переменной величины и функции, ввел многие алгебраические обозначения, сформулировал закон сохранения количества движения, дал понятие импульса силы. Согласно воззрениям Спинозы мир – закономерная система, которая до конца может быть познана геометрическим методом. Природа, пантеистически отождествляемая с Богом, – единая, вечная и бесконечная субстанция, причина самой себя. Все действия человека включены в цепь универсальной мировой детерминации. Его сочинения (Богословско-политический трактат, 1670) и (Этика, 1677) оказали огромное влияние на европейскую философию.

Великий немецкий философ Лейбниц представлял собой универсальный ум, он был первоклассным математиком, физиком и языковедом, в частности, он считается одним из создателей дифференциального и интегрального исчислений. Лейбниц предвосхитил принципы современной математической логики (Об искусстве комбинаторики, 1666). Реальный мир, согласно его учению, состоит из бесчисленных психических деятельных субстанций – монад, находящихся между собой в отношении предустановленной гармонии; существующий мир создан Богом как (наилучший из всех возможных миров). В духе рационализма он развил учение о прирожденной способности ума к познанию высших категорий бытия и всеобщих и необходимых истин логики и математики.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724-1804) сформулировал свою концепцию Просвещения как моральное и интеллектуальное освобождение индивида. Центральный принцип этики Канта, основанной на понятии долга, – категорический императив. Учение Канта об антиномиях теоретического разума сыграло определяющую роль в развитии европейской и мировой философии. Специалисты считают, что Кант произвел настоящую революцию в философии и социальных науках.

Его современник Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) – поэт, драматург, теоретик искусства, литературный критик, философ – явился основоположником немецкой классической литературы. Отстаивая эстетические принципы просветительского реализма (Лаокоон, 1766), Лессинг развивал мысли о постепенном прогрессе морали, о необходимости продвижения человеческого рода к высшим ступеням духа.

Огромное воздействие на целую эпоху в истории культуры Германии и на развитие европейской культуры в целом оказало немецкое литературное движение 70-80-х годов ХVIII века (Буря и натиск) (; название – по одноименной драме Ф.М. Клингера), заявившее о стремлении изменить моральные и общественные нормы. К нему принадлежали писатели и поэты Иоганн Готлиб Гердер (1744-1803), Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751-1792), Фридрих Максимилиан Клингер (1752-1831), Иоганн Антон Лейзевиц (1752-1806), Кристиан Фридрих Даниель Шубарт (1739-1791), Иоганн Генрих Фосс (1751-1826), Готфрид Август Бюргер (1747-1794), Иоганн Фридрих Шиллер (1759-1805) и Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832) и др. Движение (Буря и натиск) противопоставляло рационализму Просвещения страсть, фантазию и образность. Оно требовало полной индивидуальной самореализации и отвергало любое угнетение. Отвергнув нормативную эстетику классицизма, его представители отстаивали национальное своеобразие, народность искусства, требовали изображения сильных страстей, героических деяний, характеров, не сломленных деспотическим режимом.

Великий немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения Фридрих Шиллер наряду с Г.Э. Лессингом и И.В. Гете явился основоположником немецкой классической литературы. Он является автором теории (эстетического воспитания) как способа достижения справедливого общественного устройства.

Особая роль в становлении немецкого Просвещения принадлежит великому поэту и писателю Иоганну Вольфгангу Гете. Он начинал свой творческий путь с движения (Буря и натиск). В трагедии (Фауст, 1808-1832), итоговом произведении Гете, созвучном философским и научным поискам эпохи, с необычайной глубиной поставлен вопрос о смысле человеческой жизни, о соотношении научного познания мира и вечных ценностей бытия. Стремление к целостному видению мира характерно и для естественнонаучных трактатов Гете. Творчество Гете оказало существенное влияние на многих европейских художников XIX-XX вв.

Век Просвещения проходил в Европе под знаком научных открытий и философского осмысления перемен в обществе, которые должны были принести народам свободу и равенство, уничтожить привилегии Церкви и аристократии. Открытия XVII века в области естественных наук подтверждали мысль о том, что разум и научные методы позволяют создать истинную картину мира. Казалось, мир и природа организованы в соответствии со строгими и абсолютными законами. Вера в авторитеты уступила место последовательному скептицизму. Традиционную сословную структуру общества должна была сменить новая форма государства, основанная на власти разума и закона.

2. Художественные стили

Эпоху Просвещения характеризует противостояние двух стилей-антагонистов – **классицизма**, основанного на рационализме и возвращении к идеалам античности и возникшего как реакция на него **романтизма,** исповедующего чувственность, сентиментализм, иррациональность. Сюда же можно добавить третий стиль – **рококо**, который возник как отрицание академического классицизма и барокко. Классицизм и романтизм проявили себя во всем - от литературы до живописи, скульптуры и архитектуры, а рококо - в основном только в живописи и скульптуре.

2.1 Классицизм

Классицизм (от лат. classicus - образцовый) сложился в ХVII веке во Франции, а в ХVIII веке он превратился в международное явление, включив в свою орбиту, по мере распространения идей Просвещения, практически все европейские страны. Основываясь на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе, классицизм стремился к выражению возвышенных идеалов, к симметрии и строгой организованности, логичным и ясным пропорциям, наконец, к гармонии формы и содержания литературного, живописного или музыкального произведения.

В наибольшей степени принципы классицизма выражены в трагедиях П. Корнеля, Ж. Расина и Вольтера, комедиях Ж.Б. Мольера, сатире Н. Буало, баснях Ж. Лафонтена, прозе Ф. Ларошфуко (Франция), в творчестве И.В. Гете и Ф. Шиллера (Германия), одах М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина, трагедиях А.П. Сумарокова и Я.Б. Княжнина (Россия).

Для театрального искусства классицизма характерны торжественный, статичный строй спектаклей, размеренное чтение стихов. Часто XVIII столетие вообще называют “золотым веком” театра.

Основоположником европейской классической комедии является французский комедиограф, актер и театральный деятель, реформатор сценического искусства Мольер (1622-1673). Опираясь на традиции народного театра и достижения классицизма, он создал жанр социально-бытовой комедии, в которой буффонада и плебейский юмор сочетались с изяществом и артистизмом. Преодолевая схематизм итальянских комедий дель арте (ит. commedia dell'arte – комедия масок), Мольер создал жизненно достоверные образы. Художественное наследие Мольера оказало глубокое влияние на развитие мировой драматургии и театра.

Наиболее зрелым воплощением комедии нравов признаны (Севильский цирюльник, 1775) и (Женитьба Фигаро, 1784) великого французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732-1799). В них изображен конфликт между третьим сословием и дворянством.

Классическая комедия развивалась также в Италии и Англии. И в XVIII в., несмотря на экономический спад, Венеция оставалась столицей карнавалов, театров и беззаботного веселья. В этом небольшом городе работало семь театров – столько, сколько в Париже и Лондоне вместе взятых. На венецианские карнавалы тогда, как и двести лет спустя, съезжались люди со всей Европы. Здесь творил Карло Гольдони (1707-1793), создатель национальной комедии. Он осуществил просветительскую реформу итальянской драматургии и театра, вытеснив искусственный жанр комедии дель арте реалистической драматургией, с живыми характерами, остроумной критикой пороков общества.

Современником Гольдони был Карло Гоцци (1720-1806). Он писал сказки (фьябы) для театра с мотивами фольклора и элементами комедии дель арте: (Любовь к трем апельсинам, 1761; Турандот, 1762) и другие о жизни театральной Венеции.

Если Мольера называют основоположником классической комедии, то родоначальниками классической трагедии считают двух других французов. В пьесах Пьера Корнеля (1606-1684) и Жана Расина (1639-1699) строго выдержано золотое правило классической драмы – единство места, времени и действия. Язык героев их произведений проникнут пафосом и патетикой.

Строгие правила классицизма сформулировал французский поэт Никола Буало (1636-1711) в своем (Поэтическом искусстве), где он обобщил художественный опыт французской литературы XVII века. Его поэтика оказала влияние на эстетическую мысль и литературу ХVII-XVIII вв. многих европейских стран, в том числе России.

В живописи тенденции классицизма намечаются уже во второй половине XVI века в Италии. Однако его расцвет наступил только во французской художественной культуре, где из разрозненных элементов он сложился в целостную стилевую систему. Основой теории классицизма был рационализм, опиравшийся на философскую систему Декарта. Принципы рационализма предопределили взгляд на художественное произведение как на плод разума и логики, торжествующих над хаосом и текучестью чувственных восприятий. Предметом искусства классицизма провозглашалось только прекрасное и возвышенное. Эстетическим идеалом служила античность. Наиболее ярко классицизм представлен работами французских живописцев и скульпторов Н. Пуссена, К. Лоррена, Ж.-Л. Давида, Ж.О.Д. Энгра и Э.М. Фальконе.

Иногда специалисты различают академический классицизм первой половины ХVII века и неоклассицизм конца ХVIII - начала ХIХ вв.

Представителем академического классицизма в живописи Франции являлся **Никола Пуссен** (1594-1665). Он явился создателем классического идеального пейзажа в его героическом виде. Пейзаж Пуссена – это не реальная природа, а природа (улучшенная), созданная художественным вымыслом живописца. Его картины, холодные, суровые, умозрительные, называли (замерзшими скульптурами). Образцом для них послужила античная пластика и мир античных героев. Клод Лоррен(1600-1682), в торжественных композициях которого (идеальные) пейзажи наполнены лиризмом и мечтательностью, считается одним из основоположников классицизма в европейском искусстве ХVII века.

Через 100 лет к холодным и возвышенным идеалам античного искусства вернется другой знаменитый француз – живописец **Давид** (1748-1825)**.** Возвращение классицизма получит наименование неоклассицизма. Давид – один из величайших исторических портретистов. Он завершает век старый (ХVIII) и начинает новый (ХIХ).

Между двумя классицизмами – ранним (академическим) и поздним (неоклассицизмом) господствующие позиции занял стиль рококо.

2.2 Искусство рококо

Рококо зародилось в ХVII веке, а превратилось в господствующий стиль в ХVIII. Пожалуй, это самый характерный для французов стиль, в нем сконцентрировались особенности национальной психологии, образ жизни и стиль мышления высшего класса. Рококо - порождение исключительно светской культуры, прежде всего королевского двора и французской аристократии. Термин (рококо), произошедший от французского (рокайль) (букв.: бриллиант и украшение из раковин), появился в конце XVIII века.

Искусство рококо построено на асимметрии, создающей ощущение беспокойства – игривое, насмешливое, вычурное, дразнящее чувство. Сюжеты – только любовные, эротические, любимые героини – нимфы, вакханки, Дианы, Венеры, совершающие свои нескончаемые (триумфы) и (туалеты). Для рококо характерен уход от жизни в мир фантазии, театрализованной игры, мифологических и пасторальных сюжетов, эротических ситуаций. Скульптура и живопись изящны, декоративны, в них преобладают галантные сцены. Статуэтки и бюсты предназначены для убранства интерьера. Стены обильно украшены лепниной, ажурным орнаментом, позолотой и мелкой пластикой, декоративными тканями, бронзой, зеркалами. Хрустальные люстры, изящная мебель с инкрустацией дополняли впечатление праздника. Мир миниатюрных форм нашел свое главное выражение в прикладном искусстве – в мебели, посуде, бронзе, фарфоре.

Рококо можно считать лебединой песней уходящей в историю феодальной аристократии. На смену ей шла буржуазия с новыми, более упрощенными интересами и грубыми художественными вкусами. Дворянская эпоха уходила красиво, создав неподражаемый стиль утонченной изысканности. В это время, т. е. со второй половины XVII столетия, Франция и королевский двор прочно и надолго занимают ведущее место в художественной жизни Европы.

Искусство и архитектура рококо отличались особой образностью и оригинальностью. Отвергнув принцип классицистической декоративности, новый стиль предложил взамен образ элегантной фривольности. Наибольшего блеска это искусство достигло во Франции. Людовик XIV(1643-1715) отошел от торжественной пышности барокко ради более непринужденного и гедонистического искусства. Были отвергнуты и строгие правила академического классицизма последователей Пуссена: придворная аристократия явно склонялась к темам чувственного удовольствия и любви к роскоши.

Выдающимся французским представителем рококо являлся **Антуан Ватто** (1684-1721). Его картины изобилуют причудливыми украшениями, криволинейностью линий, завитками, словно напудренный парик знатной дамы или ее кавалера. Под влиянием мифологических (поэзий) Тициана и Веронезе он изображает мир покоя, идиллии, грез.

Другим ярким выразителем этого художественного стиля был **Франсуа Буше** (1703-1770). Игривая обнаженность, мягкие краски, сладострастные позы женских портретов передавали истинный дух искусства рококо, атмосферу томного гедонизма, царившую при Версальском дворе.

3. Искусство Европы начала ХIХ века

В ХIХ веке происходит формирование индустриального общества. Оно зародилось в XVIII веке и просуществовало еще до середины ХХ столетия.

Европейская культура не могла не реагировать на экономические и социальные изменения в обществе. И она реагировала, создавая новые художественные ценности и стили, мировосприятие и образ жизни. Художественное своеобразие культуры ХIХ века определяли три главных стиля – **классицизм** (неоклассицизм и ампир), **романтизм** и **реализм**. Только в конце столетия зарождаются новые направления, определившие облик европейской культуры уже ХХ века.

3.1 Классицизм и романтизм

Классицизм, или неоклассицизм начала ХХ столетия называют также ампиром (от фр. empire – империя) или стилем Империи. Он завершил эволюцию классицизма и демонстрировал торжество государственной мощи. Ампир впитал в себя древнеегипетские мотивы (геометризм египетского орнамента, стилизованные сфинксы), мотивы росписей Помпей, этрусских ваз, которые использовались в интерьерах дворцов. Архитектуру отличают массивные портики с колоннами дорического (иногда тосканского) ордера, военная эмблематика (орлы, лавровые венки, воинские доспехи, дикторские связки). В этот период возводятся мемориальные сооружения (триумфальные арки, мемориальные колонны). Если рассматривать эволюцию живописи во Франции от классицизма к ампиру как единую линию, то обнаруживается, что если классицизм прославлял пышное великолепие дворцовой жизни французских королей, то ампир – военные подвиги Наполеона и вкусы нарождающейся буржуазии. Целям прославления успехов государства служила мемориальная архитектура (триумфальные арки, памятные колонны), повторявшая древнеримские образцы.

На рубеже XVIII и XIX веков в Германии и других европейских странах возникло новое направление в духовной и художественной культуре, получившее название романтизм. Романтизм стал своеобразной реакцией на классицизм с его культом разума и рационализма. Романтизм был первым направлением в искусстве, которое признало художника субъектом творчества и провозгласило безусловный приоритет индивидуальных вкусов творческой личности. Наибольшего развития романтизм достиг во Франции (Т. Жерико, Э. Делакруа, Г. Доре). Крупнейшие его представители в Германии - Ф.О. Рунге, К.Д. Фридрих, П. Корнелиус, в Великобритании: - Дж. Констебль, У. Тернер. В России черты романтизма проявились в творчестве О.А. Кипренского, отчасти - В.А. Тропинина, С.Ф. Щедрина, М.И. Лебедева, К.П. Брюллова, Ф.А. Бруни, Ф.П. Толстого.

Романтизм противопоставил утилитаризму и материальности нарождавшегося буржуазного общества разрыв с повседневной реальностью, уход в мир грез и фантазий, идеализацию прошлого. Романтизм - это мир, в котором царствуют меланхолия, иррациональность, эксцентричность. Его следы проявлялись в европейском сознании еще в ХVII веке, но расценивались врачами как признак умственного расстройства. Но романтизм противостоит рационализму, а не гуманизму. Напротив, он создает новый гуманизм, предлагая рассматривать человека во всех его проявлениях.

Первые признаки романтизма появляются почти одновременно в разных странах, но каждая внесла в его развитие свой вклад. Родиной романтизма считается Германия, здесь были заложены основы романтической эстетики. Из Германии новое течение стремительно распространилось по всей Европе. Романтизм охватил литературу, музыку, театр, гуманитарные науки, пластические искусства.

Философско-эстетическую теорию раннего романтизма разработали в Германии А. В. и Ф. Шлегели, Новалис, И. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Ф. Шлейермахер, Л. Тик, творческое объединение которых, существовавшее в 1798-1801 годах, получило название Иенских романтиков. Кружок немецких романтиков создал эстетическую концепцию новой универсальной культуры и помог формированию в первой половине XIX века романтической философии, к представителям которой относят Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775-1854), Артура Шопенгауэра (1788-1860), Серена Кьеркегора (1813-1855).

Немецкий философ Фридрих Шеллинг был близок йенским романтикам. Исходя из положений Канта и Фихте, он создал романтическую теорию, построенную на основе объективного идеализма. Главный метод познания у него - интеллектуальная интуиция, присущая философскому и художественному гению. Искусство - высшая форма постижения мира, единство сознательного и бессознательного (Система трансцендентального идеализма, 1800). В нем воедино сливаются все виды деятельности - теоретическая и практическая, духовная и чувственная.

Крупной исторической фигурой был немецкий философ-иррационалист Артур Шопенгауэр. В его главном произведении (Мир как воля и представление) (1819-1844) мир предстает как стихийная (воля к жизни). Шопенгауэр называл существующий мир (наихудшим из возможных), а свое учение – “пессимизмом”. В основе искусства лежит созерцание идей, освобождающее субъект от власти пространства и времени. Высшее из искусств – музыка, имеющая своей целью уже не воспроизведение идей, а непосредственное отражение (воли к жизни).

Выдающийся датский философ, теолог и писатель Серен Кьеркегор создал субъективную (“экзистенциальную”) диалектику личности, проходящую три стадии на пути к Богу: эстетическую, этическую и религиозную. Кьеркегор считал, что предназначение философии состоит в познании не какого-то абсолютного духа, но повседневного существования “экзистенции” человека. Внешний мир, какой бы ни была его онтологическая структура и как бы совершенен или несовершенен он ни был, не способен помочь человеку решить его внутренние проблемы. Внешний мир – это “разбитое” и бессмысленное бытие, ответом на него должны быть страх и отчаяние (Страх и трепет, 1843). Земное существование – это (жизнь в парадоксальном). Философ рекомендовал индивиду полностью отдать себя на волю Бога, т. е. проводить “жизнь в религиозном”. Думать “экзистенциально”, т. е. исходя из подлинного существования, – значит, быть беспредельно преданным христианской истине, даже если это грозит мученической кончиной. Идеи Кьеркегора повлияли на всю европейскую культуру и даже науку (в этом признавался основатель квантовой механики Н. Бор).

Главными представителями романтизма в литературе считаются Новалис, Э.Т.А. Гофман, Дж. Байрон, П.Б. Шелли, В. Гюго, Э. По, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев.

Немецкий поэт и философ Новалис (1772-1801) являлся видным представителем йенского кружка романтиков. Он пытался обосновать философию (магического идеализма), утверждающего полярность и взаимопереход всех вещей, идею равновесия реальности, идеи и фантазии в каждом человеке.

Самый крупный представитель немецкого романтизмаЭрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822. Его произведениям присущи тонкая философская ирония и причудливая фантазия, доходящая до мистического гротеска. В своем творчестве Э.Т.А. Гофман раскрыл глубокую пропасть между образом жизни и мышлением художника и обычного человека.

Джордж Ноэль Гордон Байрон (1766-1824). Им создан тип “байронического” рефлексирующего героя: разочарованный мятежный индивидуалист, одинокий, не понятый людьми страдалец, бросающий вызов всему миропорядку и Богу. Творчество Байрона, явившееся важным этапом в духовном развитии европейского общества и литературы, породило явление байронизма начала ХIХ века, в том числе (русского).

Великий французский писатель-романтик Виктор Гюго (1802 - 1885). Писатель доказывал, что несправедливость ведет к нищете – рассаднику преступлений и что только радикальные перемены в обществе позволят их изжить. В предисловии к драме (Кромвель) (1827) Гюго поместил манифест французских романтиков, где выступил против классического правила (трех единств) и формального разграничения жанров, сформулировал принципы новой, романтической драматургии. Гюго признавал возможным смешение трагического и комического.

Творчество выдающегося французского поэта Шарля Бодлера (1821-1867) называют “поэзией упадка и тления”. Его, приверженца теории “искусства для искусства”, считают основоположником символизма. Пренебрегая общепринятыми условностями, он выражал в своем творчестве восхищение злом, уродством и всяческими отклонениями от норм обыденной жизни. В его поэтическом сборнике (Цветы зла, 1857) выражена тоска по идеальной гармонии.

Острый разлад между идеалами и гнетущей реальностью вызывал в сознании многих романтиков болезненно-фаталистическое или проникнутое негодованием чувство “двоемирия”, горькую насмешку над несоответствием мечты и действительности, возведенную в литературе и искусстве в принцип “романтической иронии”. Великий американский писатель-романтик Эдгар Аллан По (1809-1849). На склоне жизни он страдал депрессиями и переживал глубокий душевный кризис. Эдгар По так и остался известен в основном благодаря мастерски написанным “страшным” и детективным новеллам.

Исторические рамки романтизма ограничиваются периодом с 1770 по 1840 год. В его развитии специалисты выделяют три этапа: предромантизм (1770-1800); зрелый романтизм (1800-1824), вызванный французской революцией 1789 года и военными кампаниями Наполеона (Гойя, Жерико, раннее творчества Делакруа); расцвет романтизма – с 1824 по 1840 (зрелое искусство Тернера и Делакруа). Если в предромантизме преобладали вкусы и формы английской чувствительности, то зрелый романтизм – полностью французский. В этот период появляется новая историческая живопись и современная школа пейзажа. В третий период, называемый (романтическим движением), господствующее положение заняла концепция гения, воплотившаяся в зрелом творчестве Тернера и Делакруа.

Главными представителями романтизма в изобразительном искусстве считаются живописцы Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф.О. Рунге, К. Д. Фридрих, Дж. Констебль, У. Тернер.

Главой романтической школы живописи во Франции был Эжен Делакруа (1798-1863). Делакруа считается создателем исторической живописи Нового времени. Делакруа был не только самым великим французским художником-романтиком, но замечательным писателем.

Испания дала миру одного из величайших художников-романтиков Франсиско Хосе де Гойя (1746-1828). Искусство Гойи наполняется страстной эмоциональностью, фантазией, социальным гротеском. Гойя завершает самую известную серию своих гравюр – альбом (Капричос, 80 листов с комментариями художника), посвященный человеческому безумству и глупости, представляет собой сатиру на человеческое существование.

3.2 Реализм

Третьим крупным стилистическим направлением в культуре ХIХ века являлся реализм.

Реализмв широком смысле понимается как правда жизни, воплощенная специфическими средствами искусства. В узком значении реализм представляет собой конкретно-историческое направление в искусстве, возникшее в 30-е годы ХIХ века. Он выражался в воспроизведении типичных характеров и социальных конфликтов, внимании к условиям труда и быта людей, их образа и стиля жизни.

У художников-реалистов, как и у социальных ученых, в центре внимания находилась проблема (личность и общество). У писателей она выражалась в противостоянии социальных закономерностей и нравственного идеала, индивидуального и массового. Там, где ученый стремился оставаться нейтральным к событиям, как того требовал от него научный метод, художник-реалист проявлял страстную заинтересованность, желание исправить мир, решить нравственные проблемы современности.

Реализм и романтизм объединяет критическое отношение к капиталистической реальности. Когда капитализм в середине ХХ века вступил в новую историческую фазу, стал более цивилизованным, пошел на убыль обличительный пафос художников, сменились художественные стили эпохи. От романтизма реализм отличают методы отображения критикуемой реальности: скрупулезная работа с объективными фактами у реалистов, углубление в субъективный мир человека - у романтиков.

Среди крупнейших представителей реализма в различных видах искусства ХIХ - ХХ веков числятся Стендаль, О. Бальзак, Ч. Диккенс, Г. Флобер, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М. Твен, А.П. Чехов, Т. Манн, У. Фолкнер, А.И. Солженицын, О. Домье, Г. Курбе, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.П. Мусоргский, М.С. Щепкин, К.С. Станиславский.

Выдающийся французский писатель Стендаль (1783-1842) опубликовал в 1825 году книгу (Расин и Шекспир), считающуюся первым манифестом реалистической школы. Страстное обличение политической реакции и мещанской ограниченности сочетается в его романах с глубоким анализом внутреннего мира героя (Красное и черное, 1831; Пармская обитель, 1839 и др.).

Великий французский писатель Оноре де Бальзак (1799-1850) считается основоположником жанра социально-реалистического романа. Бальзак не только показал, но и доказал, что человек формируется под влиянием общественных отношений.

Один из великих художников мировой литературы – Чарльз Диккенс (1812-1870), основоположник и лидер критического реализма английской литературы, выдающийся сатирик и юморист. Уже в ранних (Очерках Боза) (1836) он попытался сделать социальную диагностику различных слоев лондонского общества. А в следующем романе (Приключения Оливера Твиста, 1838) писатель изобразил капиталистический город с его трущобами и жизнью бедняков. Роман наполнен состраданием к униженным (особенно к переживаниям детской души), неприятием социальной несправедливости.

Французский писатель Гюстав Флобер (1821-1880) в знаменитом романе (Госпожа Бовари, 1857) описал убийственную пошлость обывательской среды, бездуховность тихой и благопристойной глубинки. Флобер оказал большое влияние на развитие реализма в мировой литературе еще и как блестящий стилист.

К реализму тяготеет и творчество крупнейшего французского писателя ХIХ века Эмиля Золя (1840-1902), хотя литературоведы относят его к самостоятельному течению – натурализму. Натурализм(от лат. natura - природа) - направление в европейской и американской литературах и искусстве последней трети ХIХ века, теоретиком и главой которого являлся именно Э. Золя.

Реализм в живописи во Франции связан с художниками (Барбизонской школы).Этот термин обозначает живописные открытия независимых пейзажистов, работавших в 30-60-е годы ХIХ века в деревушке близ леса Фонтенбло, – Т. Руссо, Н. Диас, Ж. Дюпре, К. Коро, К. Труайон. Они обратились к непосредственному изображению природы, света и воздуха, сыграли важную роль в развитии реалистического пейзажа.

4. Новые направления ХIХ века

Во второй половине XIX века в Западной Европе культурным центром становится Франция. Отталкиваясь от реализма и романтизма, возникают новые художественно-эстетические теории, получившие большую или меньшую популярность. В Англии в 1842 г. возникло (Братство прерафаэлитов) – общество поэтов и художников (Д.Г. Россетти, Х. Хант, Дж.Э. Миллес), критиковавших с романтических позиций современную культуру. **Прерафаэлиты** соединяли скрупулезную передачу натуры с вычурной символикой. Они избрали своим идеалом (наивное) искусство средних веков и раннего Возрождения (до Рафаэля). Идеи прерафаэлитов повлияли на развитие символизма и стиля (модерн).

4.1 Символизм

Символизм (фр. symbolisme, от греч. - знак, символ) - художественное направление в европейском и русском искусстве 1870 - 1910-х годов, возникшее сначала во французской литературе. Философско-эстетические принципы символизма восходят к сочинениям А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, творчеству Р. Вагнера и характеризуются отрицательным отношением к материализму и позитивизму. С помощью (сверхчувственной интуиции) символисты намеревались проникнуть в тайны мира, скрытые под внешним покровом. Символизм исходит из убеждения, что современной культуре недостает фантазии и духовности. Художник-символист создает произведения, дающие выход воображению.

Основные представители символизма в литературе - П. Верлен, П. Валери, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлинк, А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов, Ф.К. Сологуб; в изобразительном искусстве: Э. Мунк, Г. Моро, М.К. Чюрленис, М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов; близко к символизму творчество П. Гогена и мастеров группы (Наби), графика О. Бердсли, работы многих мастеров стиля (модерн). Наиболее крупными представителями французского символизма были поэты **Поль Верлен** (1844-1896), **Стефан Малларме** (1842-1898), **Артюр Рембо** (1854-1891). П. Верлен (сборник стихов (Галантные празднества)) ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность. Для творчества О. Малларме характерен усложненный синтаксис, стремление к передаче (сверхчувственного). Его драматические сочинения проникнуты мотивами одиночества и бессилия перед жизнью. А. Рембо в своих стихах выразил разорванность мысли и реальности, стремясь путем соединения поэтических образов проникнуть в тайну действительности.

Под влиянием представителей живописи критического реализма (Курбе, Домье) появилось новое направление в искусстве - импрессионизм (от фр. impression - впечатление).

4.2 Импрессионизм

Импрессионизм обновляет изобразительное искусство всей Европы. Любовь к природе побуждает французских художников писать пейзажи с натуры. Художник-импрессионист пытается зафиксировать на холсте мимолетные впечатления от сцены, которую он видит перед собой. Крупнейшими представителями импрессионизма являются **Э. Мане, К. Писсарро, Э. Дега, П.О. Ренуар, К. Моне,** объединившихся для борьбы за обновление искусства против официального академизма в художественном творчестве.

Один из основоположников импрессионизма, **Эдуар Мане** (1832-1883), встал на путь разрушения традиционных канонов бытовой живописи, отказавшись от четкой сюжетной мотивировки.

Клод Моне (1840-1926) – ведущий представитель импрессионизма, автор тонких по колориту, напоенных светом и воздухом пейзажей. От названия пейзажа Моне (Впечатление. Восходящее солнце) произошло и название направления – импрессионизм. Наряду с Дега и Ренуаром Моне был одним из немногих художников, чьи произведения были выставлены в Лувре еще при их жизни. Критики стали считать Моне предшественником лирической абстракции, в частности абстрактного пейзажа.

Другой представитель импрессионизма **Камиль Писсарро** (1830-1903) является автором светлых, чистых по цвету пейзажей, для его картин характерна мягкая сдержанная гамма

Эдгар Дега (1834-1917) прославился свободным, иногда асимметричным построением композиции. В живописи Дега продолжал социально-критическую традицию Золя. Художник создал более 2000 картин и пастелей, искусство Дега оказало огромное влияние на современников.

Выдающийся французский живописец, график и скульптор **Огюст Ренуар** (1841-1919) создавал светлые и прозрачные по живописи пейзажи, портреты, динамичные бытовые сцены, воспевающие чувственную красоту и радость бытия.

Импрессионисты (за исключением Дега) создают оригинальную живописную систему. Она отличается разложением сложных тонов на чистые цвета и взаимопроникновением четких раздельных мазков чистого цвета, смешивающихся не на палитре, а при восприятии зрителем – в оптических рецепторах глаза – светлой и яркой цветовой гаммой, цветными тенями. Объемные формы как бы растворяются в окутывающей их световоздушной оболочке, дематериализуются, обретают зыбкость очертаний.

Франция в конце ХIХ века дала миру великого скульптора – **Огюста Родена** (1840-1917), творчество которого относят к импрессионизму. В его скульптурах духовное содержание передавалось выражением лица и движением тела, достигающим кульминации в жесте, поразительном по красоте, психологической точности и ритмической выразительности.

4.3 Постимпрессионизм

Постимпрессионизм (от лат. post – после и импрессионизм) – художественное течение конца ХIХ - начала ХХ века, возникшее во Франции как реакция на импрессионизм. Между двумя течениями разница не только во времени. Приставка (пост) не означает, что новое направление просто следовало во времени за старым. Они расходились по принципиальным вопросам. Импрессионизм стремился уловить случайное и мимолетное, а постимпрессионизм искал постоянные начала бытия. В первом преобладали чувства и впечатление, во втором – рассудок и интерес к философским аспектам бытия. К постимпрессионистам относят П. Сезанна, В. Ван-Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека, Ж. Сера, представителей неоимпрессионизма и группы (наби). Между собой они имели мало общего. Каждый из них искал свою художественную нишу: Сера осуществлял свои эксперименты с цветом в Париже. Ван-Гог уехал в Арль, городок на юго-востоке Франции, Гоген отправился на далекий остров Таити. Их творчество положило начало многим тенденциям в изобразительном искусстве XX века.

Творчество крупнейшего постимпрессиониста **Поля Сезанна** (1839-1906) стоит у истоков современного искусства. Воздействие его искусства сказалось на творчестве П. Гогена и художников группы (Наби), фовистов и кубистов, русских (сезаннистов) из (Бубнового валета).

Поль Гоген (1848-1903) - один из главных представителей постимпрессионизма, близкий к символизму и стилю (модерн). Стремясь приблизиться к художественным традициям туземного искусства, Гоген намеренно пришел к примитивизации формы. Обобщенный рисунок, контрастные сочетания цветовых пятен придают его картинам настроение торжественного покоя.

Выдающийся французский график и живописец **Анри де Тулуз-Лотрек** (1864-1901), стал блестящим мастером острых, порой язвительных живописных характеристик. Тулуз-Лотрек создал собственный, гротескно-реалистический, стиль, определяющим моментом которого было соединение четкого рисунка с экспрессивным цветом.

В истории мирового искусства трудно найти художника с судьбой более трагичной, чем у голландца **Винсента Ван-Гога** (1853-1890). Готовый поделиться последним куском с первым встречным, он всю жизнь терпел крайнюю нужду. Ван Гог пытался синтезировать образную манеру письма импрессионистов и мастеров японского искусства. Его творчество продолжалось менее одного десятилетия, но, работая как одержимый, он создал за этот короткий срок несколько тысяч шедевров. Его творчество повлияло на всю культуру ХХ столетия, а картины Ван Гога считают за честь иметь лучшие музеи мира.

Заключение

Успехи Просвещения стали возможными только потому, что на историческую сцену вышла мощная социальная сила - класс буржуазии, который сыграл в интеллектуальной истории Европы двойственную роль: с одной стороны, буржуазия, привлекая в свои ряды людей энергичных, предприимчивых и интеллектуальных, выступила основным спонсором культуры, с другой стороны, ссужая деньги, она навязывала интеллигенции свои узкоутилитарные, приземленные цели и идеалы, которым часто приходилось соответствовать интеллигенции. Иными словами, буржуазия поддерживала и приземляла культуру одновременно. Завершилось все это тем, что на исторической сцене появился новый тип культуры - массовая культура, которую нередко именуют вульгарной, пошлой, буржуазной. Но иначе и быть не могло: аристократия и дворянство давно уже имели свою собственную культуру - высокую культуру, еще раньше народ создал свою форму культуры, народную, и только буржуазия оставалась не у дел. Таким образом, можно считать, что завершением эпохи Просвещения явилось, с культурологической точки зрения, возникновение массовой культуры.

В ХIХ веке происходит формирование индустриального общества. Оно зародилось в XVIII веке и просуществовало еще до середины ХХ столетия.

Европейская культура не могла не реагировать на экономические и социальные изменения в обществе. И она реагировала, создавая новые художественные ценности и стили, мировосприятие и образ жизни. Художественное своеобразие культуры ХIХ века определяли три главных стиля – **классицизм** (неоклассицизм и ампир), **романтизм** и **реализм**. Только в конце столетия зарождаются новые направления, определившие облик европейской культуры уже ХХ века.

Литература

1. Зарецкая Д. Хрестоматия по мировой художественной Культуре. М.: 2000
2. Кравченко А.И. **Культурология**: Учебное пособие для вузов. 3-е изд. М: Академический Проект, 2002.— 496 с.
3. Дживилегов А., Бояджиев Г. История западно-европейского театра. М., 1941
4. http://lib.socio.msu/ru/l/librari