

§ 15. Европейская литература и искусство XVII—XVIII вв.

Вспомните. Какие художественные стили были распространены в Средние века? Перечислите особенности культуры Возрождения.

В XVII—XVIII вв. в Европе складывалась единая художественная культура, которая при всех местных различиях обладала общими чертами. На смену искусству Возрождения в XVII в. пришли новые художественные стили: барокко и классицизм. В целях распространения своих идей просветители активно использовали литературу и искусство.

Вы узнаете. Основные стили европейского искусства и литературы XVII—XVIII вв. Какие выдающиеся произведения были созданы в это время. Есть ли преемственность между эпохами Ренессанса и Просвещения.

1. Достижения барокко. В первой половине XVII в. величественные и сдержанные произведения искусства Ренессанса уступили место произведениям, выполненным в стиле барокко (от итал. *barocco* — странный, причудливый). Этот стиль возник в конце XVI в. в Италии, распространился в других странах Европы и Америки и просуществовал до середины XVIII в. Барокко было преобладающим художественным стилем прежде всего в тех странах, где господствовала католическая церковь (Италия, Испания, германские государства, Польша и др.).

Фонтан Треви в Риме. Архитектор
Николо Сальви. 1732—1762 гг.

Для барокко характерны величие и пышность, стремление воздействовать на чувства человека. В искусстве барокко тесно переплетаются реальное (действительное) и воображаемое. Большое значение в нем имеет зрелищность и декоративное оформление. В стиле барокко создавали парадные портреты, декоративную живопись и скульптуру, парковые и дворцовые ансамбли, культовую (ре-

лигиозную) архитектуру. Этот стиль распространился также в литературе (поэзии и прозе), драматургии.

В стиле барокко построены всемирно известные архитектурные ансамбли, церкви, дворцы и фонтаны Рима. Крупнейшим мастером данного стиля был придворный архитектор и скульптор Римских Пап Джованни Лоренцо Бернини (1598—1680). Самое известное его произведение — грандиозный ансамбль площади перед собором святого Петра в Риме. В начале XVIII в. во многих странах Европы были созданы пышные дворцово-парковые ансамбли.

2. Великие художники XVII в. Основоположителем реалистического направления в живописи стал Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо (1573—1610). Многие его произведения относятся к бытовому жанру. Героями полотен художника становились картежники, шулеры, гадалки и другие («Лютнист», «Игроки»). Однако главная тема его картин — религиозная. Подлинность,

Караваджо. Успение Марии. 1606 г.

Какие детали картины подтверждают стремление художника к реалистическому толкованию сюжета?

Дворец Сан-Суси в г. Потсдам (Германия). 1745—1747 гг.

Какие архитектурные элементы свидетельствуют о том, что дворец Сан-Суси и фонтан Треви построены в стиле барокко?

Диего Веласкес. Пряжи. Около 1657 г.

реалистичность героев произведений Караваджо (современная одежда, знакомая обстановка и т. д.) такова, что многие заказчики порой отказывались от его картин. Они считали, что в полотнах на древние религиозные сюжеты (например, «Положение во гроб», «Успение Марии») нет должного благочестия, они слишком современны.

«Золотой век» испанской живописи связан с именем художника **Диего Веласкеса** (1599—1660). Около сорока

лет он был придворным живописцем испанского короля Филиппа IV. В последние годы жизни художник создал три самых известных своих произведения: «Венера с зеркалом», «Менины» (так называли фрейлин, которые с детства служили у принцесс) и «Пряжи». На полотне «Менины» изображена маленькая инфанта (принцесса) Маргарита в окружении придворных. Вся она как бы в ореоле яркого света. Много воздуха и солнечного света на полотне «Пряжи», где Веласкес воссоздал атмосферу труда и повседневной жизни простых людей.

Огромной популярностью у современников пользовался фламандский художник **Питер Пауль Рубенс** (1577—1640). Он родился в Герма-

Питер Пауль Рубенс.
Охота на тигров и львов. 1618 г.

Картина «Охота на тигров и львов» посвящена охоте на диких, экзотических для Европы животных. Какие животные на ней изображены? Правдоподобный ли сюжет показал художник? Подумайте, на кого похож один из героев картины, разрывающий пасть льву.

Рембрандт. Возвращение блудного сына. Около 1668—1669 гг.

Рембрандт.
Ночной дозор. 1642 г.

Опишите произведение. Какие исторические события оно отражает? Используйте дополнительный материал.

нии, но образование получил и жил в городе Антверпене (Фландрия). Ему заказывали картины монархи разных стран Европы, бюргеры и церковь. Для его творчества характерно стремление к величию и пышности. Картины Рубенса полны жизни и бурного движения. Он любил античность и часто в своих полотнах обращался к древним мифам. С глубочайшим реализмом (правдивостью) художник передавал картины природы. В его творчестве ярко проявились черты барокко: динамизм (движение) и эмоциональность.

XVII в. — время становления и расцвета голландской живописи, которая характеризовалась стремлением к правдивому изображению окружающего мира и повседневной жизни. Вершиной голландской живописи этой поры стало творчество **Рембрандта Харменса ван Рейна** (1606—1669). Будущий художник родился в семье богатого мельника,

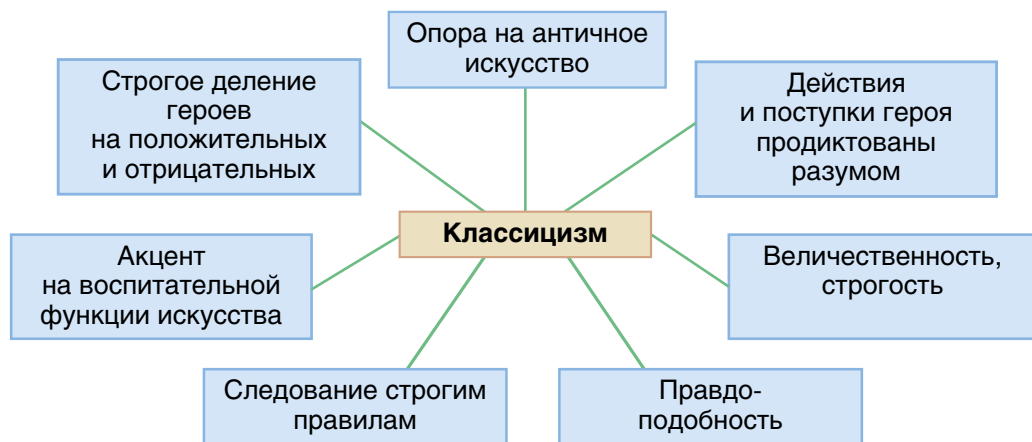
учился в Лейденском университете, который оставил ради занятий живописью. В пору наибольшего творческого успеха находился под влиянием итальянского барокко.

В 1642 г. Рембрандт создал одну из своих самых знаменитых картин «Ночной дозор» — групповой портрет стрелковой роты, полный реализма и высокой поэзии. Художник создавал полотна на темы Священного Писания, изображал быт простых людей, как, например, в картине «Святое семейство». Завершением творчества Рембрандта стало знаменитое полотно «Возвращение блудного сына».

141—143

3. Достижения классицизма. Почти одновременно с барокко утвердился новый стиль — классицизм (от лат. *classicus* — образцовый). Он явился прямым продолжением художественной культуры эпохи Возрождения. Представители классицизма, как и творцы периода Ренессанса, преклонялись перед античным искусством. Но при этом классицисты полагали, что искусство должно быть величественным, ясным и строгим, правдоподобным и без крайностей, характерных для барокко. Представители классицизма, создавая свои произведения, следовали строго установленным правилам. Они также придавали большое значение воспитательной роли искусства, которое по их мнению, должно учить человека стойкости и умению подчинять личные интересы государственным, чувства — разуму.

Основные черты классицизма

Огромный вклад в развитие литературы и искусства классицизма внесли французы. В XVII в. небывалого расцвета достигла французская драматургия. В ней различали два жанра: «высокий» и «низкий». К первому относили трагедию, ведь ее героями выступали крупные исторические личности — короли, полководцы, императоры, а также персонажи античной мифологии.

По законам этого жанра добро всегда побеждает зло, а разум превалирует над чувствами. Знаменитыми представителями жанра трагедии во Франции были Пьер Корнель и Жан-Батист Расин.

«Низким» жанром драматургии считали комедию. Ее героями являлись обычные люди — выходцы из разных сословий. Темы брались, как правило, из окружающей жизни. Комедии высмеивали повседневные пороки и недостатки людей. Французскую комедию эпохи классицизма прославил знаменитый драматург, сын королевского обойщика Жан-Батист Поклен (1622—1673), известный под псевдонимом Мольер. О содержании его комедий легко догадаться по их названиям: «Тартюф, или Обманщик», «Скупой», «Мещанин во дворянстве».

При всем различии общим для трагедии и комедии было то, что пороки и добродетели героев четко разграничивались. На протяжении всего повествования положительный персонаж оставался положительным, отрицательный — отрицательным.

Драматургия оказала большое влияние на развитие музыки. В начале XVII в. появился особый жанр музыкального искусства — опера. В ней тесно связаны сценическое действие, вокальная и инструментальная музыка, а также изобразительное искусство. Первый оперный театр открылся в Венеции. Со временем опера стала

Фасад дворца Версаль в пригороде Парижа.
Вторая половина XVII в.

Почему Версаль можно отнести к выдающимся архитектурным памятникам классицизма?

популярным видом искусства. Сначала она распространилась в Италии, а затем в остальных странах Европы.

Всемирно прославленным образцом архитектуры классицизма стала резиденция французского короля в Версале, недалеко от Парижа.

4. Идеи Просвещения в литературе XVIII в. В XVIII в. на смену плутовскому роману, в котором повествовалось о похождениях ловкого пройдохи и авантюриста, пришел просветительский, нравоучительный, воспитательный роман. Литературные произведения того времени были наполнены критическим, философским содержанием. Появлялись романы в письмах, исповеди, дневники.

Идеи Просвещения в литературе Западной Европы

Писатель	Название произведения	Суть произведения
<i>Даниель Дефо</i> , английский писатель	Роман «Робинзон Крузо»	Роман написан в форме дневника, где герой рассказывает о том, что с ним происходило на необитаемом острове. Даниель Дефо прославлял созидательный труд человека, его предприимчивость, упорство в достижении цели
<i>Джонатан Свифт</i> , английский писатель	Роман «Путешествия Гулливера»	Роман — не просто занимательное, приключенческое произведение. Это еще и остроумная сатира на общество того времени. Свифт подвергает беспощадной критике общественные пороки: произвол, жадность
<i>Пьер де Бомарше</i> , французский драматург	Комедии «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро»	Произведения проникнуты просветительскими мотивами. Главный их герой — слуга Фигаро, ловкий, талантливый и дерзкий, который противопоставляется праздным и ленивым аристократам
<i>Фридрих Шиллер</i> , немецкий поэт и драматург	Трагедия «Разбойники»	В трагедии показаны молодые люди, ставшие разбойниками в знак протеста против существующих порядков
	Драма «Вильгельм Телль»	В драме воспета борьба швейцарцев против австрийских Габсбургов. Главные герои произведения — простые люди: пастухи, рыбаки, охотники

Писатель	Название произведения	Суть произведения
<i>Иоганн Вольфганг Гёте</i> , немецкий писатель	Драма «Гёц фон Берлихинген»	Драма посвящена Крестьянской войне. В произведении создан образ героя — защитника всех угнетенных и борца за объединение Германии
	Роман в письмах «Страдания юного Вертера»	Главный герой романа — образованный юноша из бюргерской семьи, страдающий от высокомерия дворян и лицемерия общества

Используя материалы таблицы, расскажите, какие идеи Просвещения отразились в произведениях литературы.

5. Достижения музыкального искусства. Вершиной музыкального искусства XVIII в. являются произведения Баха и Моцарта. Немецкий композитор **Иоганн Себастьян Бах** (1685—1750) родился в семье потомственных музыкантов. Он писал музыку во многих музыкальных жанрах, но особенно прославился своими сочинениями для органа. Бах — автор более 1000 произведений во всех значимых жанрах своего времени.

Иоганн Себастьян Бах.
Художник *Элиас Готлиб Хаусман*.
1748 г.

Моцарт со своей семьей (в центре — Вольфганг, слева — его сестра, справа — отец, на стене — портрет матери). Художник *Иоганн Непомук делья Кроче*.
1781 г.

Австрийский композитор **Вольфганг Амадей Моцарт** (1756—1791) был необыкновенно одаренным человеком. Еще в детстве он прославился

Одним из величайших творений Баха стали «Страсти по Матфею». Чему посвящено это произведение?

как композитор и музыкант-виртуоз. В венский период своей жизни Моцарт создал оперные шедевры «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». Особенно ярко идеалы Про-

свещения выражены в опере «Волшебная флейта». В ней рассказывается о том, как принц Тамино, преодолевая препятствия, самостоятельно находит путь к истине и благодаря собственным усилиям обретает счастье и мудрость.

Таким образом, XVII—XVIII вв. ознаменовались новым витком в развитии европейской художественной культуры. В это время было создано огромное количество выдающихся произведений изобразительного искусства, музыки, литературы, архитектурных памятников в стиле барокко и классицизма, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Большое влияние на развитие искусства и литературы оказывали идеи Просвещения.

Ключевые слова: барокко, классицизм, Караваджо, Диего Веласкес, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт, Мольер.

Вопросы и задания

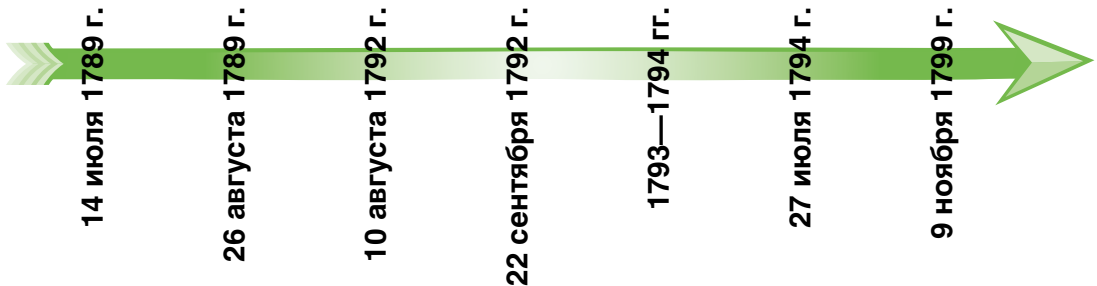
1. Какие основные стили зародились и получили развитие в XVII—XVIII вв.? В каких странах и почему?
2. Составьте схему «Основные черты барокко», используя материал параграфа.
3. Назовите основные черты классицизма. Чем, на ваш взгляд, отличается архитектура классицизма и барокко?
4. Обсудите в классе сюжет знаменитой картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Какие качества человека отразил в картине художник? Считаете ли вы их важнейшими для каждого из нас? Почему?
5. Подберите на каждую характерную черту классицизма пример (иллюстрацию) или подготовьте презентацию (виртуальную выставку) по теме.
6. Представьте, что вы живете в эпоху Просвещения и решили посетить мероприятие, где ждут знаменитого Даниеля Дефо. Какие вопросы вы бы задали писателю?

7. Послушайте одно из произведений И. С. Баха. Нарисуйте свои впечатления от произведения.

8. Подготовьте инфографику о жизни и деятельности В. А. Моцарта.

§ 16. Французская революция

Вспомните. Что такое революция? Когда и где произошли первые буржуазные революции? Каковы их итоги?

Французская революция XVIII в. — одно из важнейших событий всемирной истории. Она была следствием недовольства различных слоев французского общества феодальными пережитками. До сих пор не умолкают споры о характере революции, ее значении и последствиях.

Вы узнаете. Какими причинами была вызвана Французская революция. Какие изменения во Франции произошли в ходе революции. Как события конца XVIII в. во Франции повлияли на страну и на ход мировой истории.

1. Причины революции. Во Франции давно начали складываться капиталистические отношения. Но их развитию препятствовали феодальные ограничения — абсолютистская власть монарха и сословные привилегии духовенства и дворянства. Эти два сословия пользовались одной из важнейших привилегий — не платить налоги в королевскую казну.

Наиболее тяжелым было положение крестьян (около 20 млн), которые выплачивали поземельный налог государству, феодальную ренту —