Культура нового Часу. Художні стилі Нового Часу

План лекції:

1. Основні риси культурно-історичного типу|типа| ― Новий Час.
2. Епоха Бароко.
3. Культура епохи Просвітництва.
4. Стильова різноманітність в художній культурі XVIII століття|віку|.
5. Особливості європейської культури XIX століття|віку|.
6. Культура на межі XIX-ХХ століть.

Основні риси культурно-історичного типу|типа| ― Новий Час

Криза кінця Середньовіччя стимулювала **дві духовні революції**: Ренесанс — революцію верхів, культурної еліти і|та| Реформацію — народну революцію. На цій основі сформувався новий культурно-історичний тип — **культура Нового Часу**, що охоплює XVII-XIX століття|віку|. Самоцінну і|та| самодостатню, на наш погляд, культурно-історичну епоху Відродження деякі культурологи схильні розглядати|розглядувати| як перехідний етап до культури Нового Часу.

Кожен з трьох століть Нового Часу є відносно самостійним культурно-історичним періодом:

* XVII ст.|вік| — **епоха Бароко**;
* XVIII ст.|вік| — **епоха Просвітництва**;
* XIX ст.|вік| — **епоха науково-технічних революцій**.

При цьому можна виділити характерні особливості, що притаманні культурі Нового часу в цілому|загалом|:

* остаточне затвердження **капіталістичних стосунків** в суспільстві|товаристві| та|та| **людини нового протестантського типу|типа|;**
* **секуляризація** суспільної свідомості і|та| громадського|суспільного| життя, звільнення|визволення| інтелектуальної діяльності та|та| художньої творчості від церковного впливу, затвердження ідеї: "*я — людина, і|та| ніщо людське мені не чуже";*
* **сциентизм** — затвердження наукового світогляду і|та| чільної ролі науки. Разом із заміною геоцентричної моделі всесвіту|світобудови,світоустрою| геліоцентричною приходить усвідомлення того, що і людина — не центр всесвіту, як це рахували давні греки, а слідом за ними, і діячі Відродження;
* **раціоналізм і|та| реалістичність світосприйняття|світосприймання|** — визнання розуму вирішальним і навіть єдиним джерелом істинного знання;
* **зміна системи освіти|утворення|,** що стала доступнішою, більш **світською**, в основу якої було покладено наукову картину світу|миру|;
* **географічні відкриття|відчиняти|,** започатковані|зачинала,розпочинала| в епоху відродження, символізували "розрив" вертикального зв'язку між світом людей і Богом, що переростав в розвиток зв'язків по горизонталі — людина "озирається" навкруги, стає "хазяїном" Землі і починає активно її освоювати;
* **динамізм культури** — кожне століття|вік| цього культурно-історичного етапу є своєрідним культурним стрибком (взяти, приміром|наприклад|, науково-технічну сферу: XVII століття|вік| — вибух теоретичних наукових знань в Європі, відкриття|відчиняти| в області біології, медицини, математики; XVIII ст.|ст| — зростання|зріст| соціальних наук; XIX ст.|ст| — революційний розвиток техніки і|та| технологій);
* **новаторство** і|та| **перспективність** — культура усе більш спрямовується в майбутнє, орієнтуючись на профанний світ. Проте зневага|нехтування| до досвіду|досліду| попередніх поколінь, прагнення протистояти традиціям зумовили багато моральних проблем сучасної людини;
* **стильове різноманіття** в художній культурі;
* затвердження **ліберально-демократичних цінностей**, багато в чому обумовлених підвищенням доступності освіти|утворення| — коли людина освічена, у неї з'являється|появляється| "власна думка", прагнення до відстоювання|обстоювання| своїх прав, а це, у свою чергу|в свою чергу,своєю чергою|, веде до затвердження **індивідуалізму;**
* культура Нового Часу — єдиний тип **достовірно західноєвропейської культури** і|та| європейського типу|типа| світогляду. Звідси й властивий цій епосі **євроцентризм**.

Епоха Бароко

Епоха Бароко є однією з найцікавіших епох в історії світової культури. Цікава вона своїм драматизмом, інтенсивністю, динамікою, контрастністю, емоційною|емоціональною| напруженістю і|та|, в той же час, гармонією, цілісністю, єдністю.

Промайнули буремні Ренесанс і|та| Реформація, внаслідок|внаслідок,унаслідок| яких не стільки сформувалося нове, скільки було зруйновано багато що із старого. І на цих уламках у муках і тривозі почало зростати те, що надалі назвуть **бароко** (від італ. *перлина неправильної форми*) — особливе художнє явище, самостійний цілісний художній стиль, що проявився в самих різних областях культури.

Розглянемо|розглядуватимемо| ті зміни перехідного періоду, що стали **ідеологічною і|та| світоглядною основою|заснуванням,підставою|** культури епохи Бароко.

У XVII ст.|віці| усі європейські країни розвиваються в одному напрямі|направленні| — від феодалізму до капіталізму, хоча характер розвитку був нерівномірним. Саме з того часу уперше|вперше| намічаються контури **єдиного світового культурно-історичного процесу.**

Розкол західної християнської церкви на протестантів і католиків, боротьба віровчень, що віддзеркалювали інтереси різних класів (католицизм був виразником феодальних інтересів, протестантизм ― буржуазних), призвели до послаблення впливу релігії на різні сфери культури, протиставленню культури духовної та світської.

На зміну цілісності і|та| гармонії Відродження приходить новий тип світосприйняття|світовідчування|, який у самому фундаменті речей бачить протиріччя|суперечність|, розірваність, колізію. Світ|мир| сприймається як протистояння матеріального і|та| духовного, природного і|та| божественного, емоційного|емоціонального| і|та| раціонального. У філософії розгорається|розгоряється| протиборство діаметрально протилежних вчень і|та| принципів — ідеалістичного (метафізика ***Декарта***) і|та| матеріалістичного (***Гоббс*, *Локк, Бекон***).

Гуманізм епохи Відродження трансформується в нову світоглядну установку — "**трагічний гуманізм**".Зникають оптимістичні очікування|чекання|, загострюється|загостряє| відчуття трагічних протиріч|суперечностей| і|та| проблемності існування людини в суспільстві|товаристві| і|та| світі|мирі|; відбувається|походить| "розшарування" людини, що звикла усвідомлювати себе невід'ємною частиною|часткою| своєї соціальної спільноти, на приватну і|та| родову, особистісну і|та| соціальну.

Усі ці колізії мали грандіозні наслідки для суспільної свідомості епохи, формуючи типово **барочну картину світу|миру|.**

Барочний світ|мир| нестійкий, витканий|зіткати| з|із| контрастів, схильний до стрімких і|та| важковловимих перетворень. Доля людини некерована, потік часу некерований, його можна лише спостерігати — до тої пори, поки він не змете спостерігача. Випадковість і|та| хаос управляють Всесвітом. У цьому хаосі народжується і|та| трагічне, і|та| чудесно-містичне, яскраво і|та| колоритно відбиваючись в імпульсивному і|та| динамічному барочному мистецтві.

Таким чином, про бароко можна говорити і|та| як про **культурологічну епоху**, і|та| як про **всеосяжний|всеосяжний| художній стиль**.

* **бароко,** як стильовий напрям|направлення|, виник у католицькій Італії. Видовищність стилю стала "приманкою" для повернення пастви до лона католицької церкви, що втрачала|розгублює| авторитет. З часом|згодом| стиль "виплеснувся" за межі Італії, поширившись|розповсюджуватися| по усій Європі.

Специфічними рисами|межами| художнього стилю бароко є:

* **декоративність**, **пишність**, **орнаменталізм**, перевантаженість деталями і|та| декоративними ефектами;
* **барвистість**, насиченість кольорової палітри;
* підвищена **емоційна|емоціональна| напруженість,**|та| **експресивність**;
* перевага **драматичним,|та| трагічним і містичним образам|зображенням| і|та| сюжетам** (так, релігійна тематика розкривалася через сцени, пов'язані з мучеництвом, чудесами і|та| видіннями);
* **динамізм,** яскрава **контрастність** образів|зображень|;
* **складність форм**, **ліній плавного, текучого зламу**, що змінили геометрично правильні і|та| лаконічні форми Ренесансу;
* барочний **синтез мистецтв** — майстер цієї епохи мислить і|та| творить і|та| як скульптор, і|та| як архітектор, і|та| як декоратор одночасно.

Архітектура бароко представлена|уявляти| помпезними парковими і|та| палацовими комплексами, храмами і|та| громадськими|суспільними| будівлями, для яких характерні розмах простору, масивність, святковість, навантаженість орнаментальним декором.

У інтер'єрі переважає насичений емоційно-активний криваво-червоний колір, широко використовується позолота. Стіни і стелі рясно прикрашаються фресковим розписом, декоративними тканинами, картинами, скульптурним декором. Відповідають духу епохи і багато декоровані меблі, світильники, посуд, екіпажі, інші предмети декоративно-прикладного мистецтва.

Синонімом стабільності місця, що людина займає у світі, та|та| статусу в суспільстві виступають|вирушають| розкіш і|та| багатство. Навіть державні мужі і|та| серйозні вчені одягаються в пишні перуки, багаті костюми зі складним покроєм,|та| переобтяжені бантами, мереживами і|та| стрічками.

Монументальна **скульптура** бароко пов'язана з архітектурним середовищем і|середою| багато в чому підпорядкована|підрядна| загальному|спільному| декоративному задуму, але|та| при цьому є самоцінною. Фасади будівель,|та| інтер'єри, парки заповнюються безліччю статуй.

Форма багато в чому переважає над змістовними мотивами, емоції — над раціоналізмом, тому витвори мистецтва пробуджують в глядачеві сумніви, пристрасті. Яскравим прикладом|зразком| служать скульптурні композиції видатного італійця ***Лоренцо******Берніні*** "Екстаз святої Терези", "Аполлон і|та| Дафна" та ін.

живопис відмовляється|походить| від прямолінійної перспективи для підкреслення "нескінченності" простору. Основні живописні сюжети — сцени зі|із| Святого писання, міфологічні сюжети, парадні портрети, насичені натюрморти і|та| пейзажі. Сюжети, як правило, трагічні або пафосні, композиція переобтяжена безліччю фігур, предметів і|та| деталей. Світ|мир| живопису відбиває|відображає| грандіозний кругообіг|круговорот| життя, окремі фігури в якому ледь визначаються. Переважання почуттів|відчуттів| над розумом, проблеми життя і|та| смерті, бурхлива динаміка, захоплення фізичною силою і|та| красою|вродою| тіла характерні для найдраматичніших творів|добутків|.

XVII ст. відмічене становленням національних художніх шкіл.

Передвісником живопису бароко можна вважати|рахувати,лічити| італійського художника|митця| ***Караваджо***. На відомому полотні "Взяття Христа під варту" глядач бачив не божество, а зраджену усіма людину, що страждає, доля якої визначена неминучістю мук і|та| прийнята ним самим. Караваджо часто звертається до реалістичних сюжетів народного побуту. В результаті з'являється|появляється| ціла течія в живописі — **караваджизм**.

У Фландрії центральною фігурою в живопису є ***Пітер******Пауль Рубенс*.** Сучасники називали його "*королем* *художників|митців| і|та| художником|митцем| королів"*. Характерні для бароко патетика, бурхливий рух, декоративний блиск, багатий колорит в мистецтві Рубенса невід'ємні|невіддільні| від чуттєвої краси|вроди| образів|зображень|, сміливих реалістичних спостережень. Його картини на релігійні та міфологічні сюжети, портрети, пейзажі є частиною|частка| золотого фонду світової культури.

У творчості іспанських барочних митців особливе місце займають|посідають,позичають| релігійні сюжети, адже Іспанія — класична країна католицизму. Яскраво вираженою|виказувати,висловлювати| своєрідністю відрізняються роботи ***Ель Греко***. А найвидатнішим|визначний| художником|митець| "Золотого іспанського століття|віку|" є ***Дієго Веласкес***, пензлю якого належать гострохарактерні портрети, у тому числі, представників королівського дому|дому|, виразні релігійні,|та| міфологічні сюжети, правдиві сцени праці, опоетизували ним.

Емоційність і|та| експресивність епохи Бароко яскраво спалахнула у такому виді мистецтва як **література**. Іспанський письменник-драматург ***Лопе де Вега*** у своїх творах|добутках| "Зірка Севільї", "Собака на сіні" та ін. звертається до уяви і|та| почуттів|відчуттів|, а не до розуму.

Література бароко відображала пошук гармонійного соціального устрою у формі **романів-утопій** ("Місто сонця" ***Томазо Кампанелли***, "Нова Атлантида" ***Френсіса Бекона*)**, в яких ідеальне суспільство|товариство| виявлялося десь на островах, інших планетах або в далекому майбутньому.

Драматургія XVII ст. сповнена новаторством і|та| прагненням створити в **театрі** нові форми віддзеркалення|відбиття,відображення| дійсності. Імена цілої плеяди відомих митців пов'язані з цим періодом: ***П'єр Корнель,******Жан Расін****,* ***Жан Батист Мольєр***.

На особливу увагу заслуговує **музика** епохи — надзвичайно насичена, повнокровна, експресивна. З'являються|появляються| нові музичні форми і|та| жанри: **поліфонія** — багатоголосся, **соната**, **концерт**, **опера**. Віддзеркаленням|відбиттям,відображенням| духовної атмосфери епохи стала музика ***А.Вівальді****,* ***і.Баха*** *і* ***Г.Генделя***, що розкрили різні грані цього багатого стилю.

З часом у світовій культурі привабливість мистецтва бароко, що стало одним з двох, так званих, "**великих" стилів** Нового Часу, не слабшає. Традиції бароко продовжували розвиватися і в XVIII, і в XIX століттях|сторіччях|.

Культура епохи Просвітництва

XVIII ст.|вік| називають "*століттям|віком| Розуму"* або **епохою Просвітництва.**

Просвітництво — ідейний і|та| громадський|суспільний| рух в країнах Європи, пов'язаний із соціально-економічними, політичними і|та| культурними змінами|перервами,перемінами| в умовах затвердження капіталістичних стосунків. Назва епохи обумовлена тим, що досягнення нового громадського порядку пов'язувалося із|із| поширенням|розповсюдженням| знань, вихованням і освітою.

Ця епоха починається|начало| наприкінці|в кінці,наприкінці| XVII ст.|ст| у Англії, але|та| справді впливовою течією стає у Франції в серед. XVIII ст.|ст| А завершується одночасно із Французькою **буржуазною революцією** 1789-93 рр.

Просвітництво було рухом революційним за своєю ідейною сутністю, антифеодальним за соціальною спрямованістю і|та| антиабсолютистським (антимонархічним) за політичною програмою.

Внутрішнє розкладання феодалізму відбувалося|походило| під впливом зростання|зросту| міст, розвитку мануфактурного виробництва, торгівлі та|та| національних ринків. Буржуазія поступово займала пануюче місце в економіці, проте політична влада, як і раніше, залишалася в руках феодалів. У цих умовах відбувалися зміни у свідомості, переосмислення ролей у всіх соціальних шарів. Нестійке, напружене, драматичне світовідчуття епохи Бароко поступалося зваженому, реалістичному і раціоналістичному світосприйняттю нової епохи.

Під впливом ідей Відродження і|та| Реформації зростав авторитет розуму, запанувало раціональне ставлення до господарської і|та| політичної діяльності. В результаті|внаслідок,унаслідок| послаблення|ослабіння,ослаблення| позицій католицької церкви стало можливим критичне сприйняття Біблії і усього християнського вчення, поширення ідей та ідеалів протестантизму. Це відкривало дорогу **вільнодумству** і сприяло демократизації громадського життя, розширенню сфери наукових досліджень.

Головною|чільною| відмінною рисою ідеології Просвітництва була **віра в людину, в необмежені можливості|спроможності| її розуму.** Розум і|та| гармонія, за переконанням просвітителів, лежать в основі всесвіту, людина опановує природу, пізнає і перетворює її за допомогою розуму. Отже, в результаті виховання і самовиховання можна перетворити й саму людину, й усе суспільство.

З'являється|появляється| безліч позбавлених будь-якого наукового обґрунтування трактатів, романів-утопій із зображенням ідеального суспільного устрою.

Ідеї і|та| етика англійського Просвітництва були сформульовані ***Дж.Локком***. Погляди його значною мірою втілилися|втілювали| в політичному устрої Англії: закріплені основні права і|та| свободи громадян, релігійна терпимість, недоторканість|недоторканність| власності.

ФранцузькеПросвітництво є класичним і|та| радикальним варіантом цього ідейного руху. Саме французькі просвітники|просвітителі| ***Вольтер, Гердер, Кант*** назвали|накликали| XVIII ст. "*століттям|віком| Просвітництва|просвіти|".* Ціла плеяда мислителів дослідили у своїй творчості найгостріші проблеми філософії, соціології, мистецтва. Особливу роль в поширенні|розповсюдженні| передових ідей зіграла багатотомна "Енциклопедія наук, мистецтв і ремесел", ідейним натхненником і головним організатором створення якої був відомий філософ ***Дені Дідро***, з яким співпрацювали багато передових мислителів. У "Енциклопедії" в доступній для широкого читача формі виражалися прогресивні погляди на природу і суспільство.

Стосунки французького Просвітництва із|із| консервативною і|та| все ще впливовою католицькою церквою виключали компроміс, подібний до того, який був досягнутий в Англії. критика релігійних догм просвітниками носила радикальний і непримиренний характер. Вольтер, який не заперечував Бога і вважав, що релігія потрібна народу як моральна опора, кинув виклик церкві: "*Розчавить тварюку!".*

У Росії просвітницький|освітній| рух отримав|одержував| розвиток дещо пізніше, ніж в Західній Європі, і|та| тривав|продовжувалася| упродовж|впродовж| майже усього XIX ст. При цьому **російське** Просвітництво відрізнялося самобутністю, вірою у високі духовні якості людини і|та| особливою увагою до|уділяла,наділяла| питань і|та| проблем моральності. Велике місце російські просвітники|просвітителі| приділяли|уділяли,наділяли| проблемам перевлаштування суспільства|товариства|, що базувалося б на волі, справедливості та|та| загальному благополуччі. Зад|тля цього слід виховати гідного громадянина, тому проблеми виховання і|та| морального вдосконалення були ключовими|джерельними| |просвітителів|в літературі — комедіях ***Д.Фонвізіна***, одах ***Г.Державіна*** *і****|та|******М.Ломоносова***.

Саме М.Ломоносов**,** учений і|та| поет, поклав Початок|зачинало,розпочинало| просвітницькому|освітньому| руху в Росії. Син селянина став однією з найосвіченіших людей свого часу. Розуміючи важливість науки і|та| освіти|утворення|, він домагається|добивається| відкриття|відчиняти| в 1755 р.|м.| Московського університету, бореться за вивільнення|визволення| науки з під церковного впливу.

Стильова різноманітність в художній культурі XVIII століття|віку|

Стильове різноманіття в мистецтві XVIII ст. стало можливим завдяки свободі творчості та|та| самовираження, що була властива Новому Часу.

У цю епоху панували два, т.з. "**великих стилі**": **бароко** і|та| **класицизм**, але|та| формувалася і безліч нових стилів і|та| течій.

* У XVIII ст.|ст| бароко все більше набуває|знаходить| світських рис|меж|. Цей пишний стиль своєю сліпучою розкішшю якнайкраще сприяв звеличенню і|та| прославлянню|вихвалянню| абсолютистської монархії. У Франції триває|продовжується| оформлення в барочному стилі королівських палаців **Лувру** і|та| **Версаля** (побудований за|спорудити,построїти| часів ***Людовика XIV***,Версаль став першим зразком|взірця| світського бароко**)**. При ***Петрі I*** зводяться|підносять| резиденції російських царів у Санкт-Петербурзі — **Зимовий** **палац, Петергоф** та ін.
* На відміну від бароко, в якому знайшли художнє віддзеркалення|відбиття,відображення| свідомість і смаки верхів суспільства, у **класицизмі** переважали антифеодальні, демократичні і революційні мотиви. Цей стиль, що зародився у Франції і|та| проіснував до середини XIX ст., висунув нові естетичні норми, надаючи особливе значення суспільно-виховній функції мистецтва. Длякласицистів естетичну цінність мало лише те, що непідвладне часу, не є швидкоминучим. **Саме у класицизмі в найбільшій мірі втілилися|втілювали| ідеї** Просвітництва|добивається|**|просвіти|.**

Класицизму, як художньому стилю, властиві такі риси|межі|:

* + **звернення до традицій і|та| принципів античності та Відродження**;
  + **ідейність**;
  + **раціоналізм**, уявлення про те, що художній твір є плодом розуму і логіки, звідси — строга|сувора| логіка сюжетів;
  + урівноваженість|врівноваженість| і **простота форм**, геометрична і композиційна **правильність**, строга **відповідність форми змісту**;
  + **стриманість і|та| велич людських емоцій і|та| почуттів|відчуттів|;**
  + **статичність**;
  + **нормативність,** обов'язковість правил, затвердження жорсткої ієрархії жанрів: високих (історичний, міфологічний, трагедія, ода) та низьких (пейзаж, портрет, натюрморт, комедія, сатира, басня).

бароко і|та| класицизм стали втіленням двох протилежних способів світосприйняття|світосприймання| людини Нового Часу: з одного боку, — чуттєво-емоційного, динамічно-нестійкого, з іншого, — раціонально-логічного, стриманого, стабільного.

У синтезі мистецтв класицизму панує **архітектура**, втілюючи|втілювати| ідеї і естетику античного і|та| ренесансного мистецтва:|із| стриманість, простоту, чистоту ліній, геометрично правильні форми і|та| симетрично-осьову композицію, стрункий|злагодженим| ритм колонад, арки і|та| купола. Гармонійна лаконічність античного храму, ідеальні пропорції грецьких ордерів, урочиста велич римських будівель надихали архітекторів цього благородного врівноваженого стилю.

Скульптурний і|та| живописний декор ніколи не приховує загальної|спільної| композиції, стаючи її тонким і|та| стриманим акомпанементом. Інтер'єру класицизму властиві відкриті|відчиняти| простори, використання перспективи (анфілади), чисті площини стін, м'якість кольорової обробки.

Для епохи Просвітництва, що переситилася декоративними надмірностями і|та| помпезністю естетики бароко, образотворче мистецтво класицизму було наочним втіленням величі, порядку|ладу|, гармонії і|та| стійкості "вічних" цінностей ― піднесених благородних почуттів|відчуттів|, героїзму і|та| патріотизму.

Скульптурі класицизму не властиві різкі рухи, зовнішні прояви бурхливих пристрастей і|та| емоцій, таких, як горе, гнів тощо. Особливо цінувалися чистота ліній, стриманість поз і жестів, спокійний вираз обличчя.

широкого поширення|розповсюдження| набувають **пам'ятники**, що ідеалізують військову доблесть і мудрість державних мужів. Вірність античним зразкам вимагала зображення моделей повністю або частково оголеними, що суперечило прийнятим у той час нормам моралі. Щоб вирішити це протиріччя, діячів сучасності нерідко зображували у вигляді голих античних богів — наприклад, великого російського полководця О.Суворова — в образі бога війни Марса.

безліч шедеврів класицизму по усій Європі було створено в жанрі меморіальної скульптури — надгробків, надгробних пам'ятників.

Раніш за все основи естетики класицизму проявилися|виявлялися| у **живопису.** Так само, як передумови бароко простежуються|просліджують| вже в роботах видатного|визначного| "титана" Відродження Мікеланджело Буонарроті, невипадково прозваного "*Несамовитим"*, окремі принципи класицизму були закладені в творчості Рафаеля.

Засновником класицизму вважають|рахують,лічать| французького художника ***Нікола Пуссена***, у творчості якого, барочній по духу і|та| формі, все виразніше проявлялися|виявлялися| риси|межі| класицизму.

Інтерес до людини і|та| природи сприяв популярності жанрового і|та| портретного живопису, пейзажів і|та| натюрмортів. Парадний барочний портрет змінює більш інтимний, камерний. Важливу|поважну| просвітницьку|освітню| роль грає історичний живопис. І навіть міфологічні та релігійні сюжети виконують певну виховну роль.

В **літературі** та **драматургії** класицизм розквітає в Німеччині (***Й.Гьоте****,* ***Ф.Шиллер***), Росії (***М.Ломоносов, Г.Державін***) та інших країнах Європи, в кожній з яких набуває неповторних національних рис. Герої літературних творів|добутків| мають стійкість перед негараздами|мінливостями| долі. громадські|суспільні| інтереси для них вищі за особисті, найціннішим є обов'язок, |особові|ааа пристрасті підпорядковані|підрядні| розуму.

музика класицизму розвиває музичні форми, що склалися в минулому столітті|сторіччі|: **опера, концерт, ораторія**. Становлення і|та| розквіт класичної музики пов'язані з іменами ***Л.Бетховена, ф.Гайдна, В.Моцарта*.**

* У другій пол. XVIIIст.|ст| свобода творчості стимулює різноманітність смаків, яка у свою чергу|в свою чергу,своєю чергою|, народжує різноманіття стилістичних форм і прийомів. Відбувається трансформація основних стилів в нові художні стилі і напрями.

Світська культура створює вишуканий аристократичний стиль **рококо**, що став продовженням бароко, точніше, його видозміною, що повністю|цілком| відповідала манірному, пересиченому смаку французької знаті***.***

Термін "рококо" (фр. *мушля*) відбиває|відображає| витіюватість, надмірну декоративність нового стилю. Вишуканий, нарядний, побудований|спорудити,построїти| на асиметрії, цей стиль створює відчуття грайливості, легкості, рухливості.

Відкинувши холодну парадність класицизму, урочистість і|та| пишноту бароко, витончена **архітектура** рококо прагне бути привітною, затишною. Акцент робиться|чинить| на обробці інтер'єрів і|та| декоративно-прикладному мистецтві, без кінця варіюючи і|та| марнуючи|розпусничати| орнаментальні деталі, доходячи іноді до капризу|примхи|. Проте|однак| для вирішення великих містобудівних завдань|задач| естетика рококо малопридатна.

Блискучим|лискучим| прикладом|зразком| архітектури рококо є палацово-парковий ансамбль Сан-Сусі в Потсдамі.

Для творів|добутків| **художників**|митців|, що робили в цьому витонченому камерному стилі, характерні театральність, деяка штучність, невимушена любовна гра зніжених персонажів. Популярними сюжетами стали: "**пасторальні сцени"** з|із| нарядними "пастушками", що грайливо фліртують, чарівними німфами і|та| пухкими пустотливими "путті" (амурчиками). Найбільш відомі художники|митці| рококо — французи ***Ж.-А.Ватто, Ф.Буше, Ж.Фрагонар*.**

Серед музичних творів|добутків| ***В.Моцарта*** багато написані у легкому стрімкому стилі рококо.

* Разом із|поряд з,поряд із| тендітним вишуканим мистецтвом рококо в культурі Просвітництва набирає силу **реалізм**, що правдиво, без лакування і|та| прикрашання відображав дійсність. Реалізм ще більше, ніж класицизм, сприяв затвердженню просвітницьких ідей.

Реалістичний напрямок|направлення| в **літературі** і|та| **образотворчому мистецтві** поширювався|розповсюдження| переважно в тих країнах, де раніше за інші затвердилися капіталістичні стосунки і|та| протестантська етика.

В Голландії, де особливою популярністю користувалися портретний живопис і|та| побутові жанрові сцени, міст між живописом бароко і|та| реалізму ще в XVII ст. проклав "*великий голландець"* ***Рембрандт***. Його картину "Повернення блудного сина" і|та| пізні автопортрети повною мірою можна віднести до реалістичних творів|добутків|.

Англійські письменники ***Д.Дефо*** і|та| ***Дж.Свіфт*,** живописець ***У|в,біля|.Хогарт*,** який вважається першим художником-просвітником|просвітителем| в Європі, висвічували соціальні проблеми того часу, їдко висміювали його вади; художники ***Дж.Рейнольдс*** і ***Т.Гейнсборо*** правдиво зображували сучасників, ясно і зрозуміло, без будь-яких алегорій розкриваючи внутрішній світ людини.

У Венеції реалізм знайшов своє віддзеркалення|вираз| в міському архітектурному пейзажі-**ведуті**, прославивши це чудове місто фотографічно точними, філігранно виконаними роботами.

* До кінця століття манірність і|та| грайливість рококо змінив|позмінював| холодний пихато-помпезний стиль **ампір**, що насаджувався владою і відрізнявся жорсткою нормативністю і|та| регламентованістю, що обмежували свободу художника|митця|. Разом із|поряд з| античними (переважно римськими) архітектурними і|та| пластичними формами ― тріумфальними арками, колонадами форумів ― цей монументальний помпезний стиль використовував староєгипетські мотиви: масивні геометричні об'єми|обсяги|, орнамент, стилізованих сфінксів і тому подібне.|тощо|

Спираючись на традиції класицизму, з якого він виріс, ампір, являв собою втілення військової сили і потужності імперії ***Наполеона*.**

* В цей час формуються естетичні основи **романтизму**, в якому відбилися овіяні ореолом романтики події кінця XVIII - поч. XIХ ст., найзначнішою|значимою| з|із| яких була Велика Французька революція.

Романтизм — загальнокультурний рух, що виник, як реакція на Просвітництво і|та| науково-технічний прогрес, і|та| охопив різні боки і явища громадського життя: літературу, музику, театр, гуманітарні науки, пластичні мистецтва. Разом з тим, романтизм не був таким універсальним і всеоб'ємним стилем, як класицизм або бароко, не зачепивши, приміром, архітектуру.

Романтизму, як і класицизму, властиві героїчна патетика, класична правильність композиції, але|та| романтизм пожвавлює|оживляє| і|та| одухотворяє усе це багатством уяви, емоційністю, увагою до конкретної особи|особистості|. Високий інтерес романтизму до історичної тематики. Яскравим прикладом|зразком| романтизму в літературі є трагедія ***Й.Гьоте*** "Фауст".

Романтичному мистецтву притаманні: підвищена **цінність особистості**, її несхожість на інших; **відмова від культу розуму**; **ідеалізація природи**, яка нерідко стає однією з діючих осіб художнього твору; спрямованістьдо **безмежної свободи|необмеженою|;** **сильні** (іноді бунтарські) **пристрасті та|та| характери**; **фаталізм**; інтерес до **фольклорних корінь**.

Особливо виразно естетика романтизму проявилася|виявлялася| в **поезії**. Серед найбільш помітних представників романтизму в літературі — поети ***Г.Гейне*** і|та| ***Дж.Байрон****,* ***А.Пушкін*** і|та| ***М.Лермонтов***; письменники-романісти ***В.Скотт***, ***В.Гюго, О.Дюма, Жорж Санд, Г.Ібсен.***

Отже, епоха Просвітництва — важливий|поважний| етап в духовному розвитку Європи, що зробив значний вплив на усі сфери соціально-політичного і|та| культурного життя суспільства|товариства|. Це була епоха виховання нової активної, інтелектуальної, творчої, різнобічно|різносторонній| обдарованої особистості|особистості|, що перебуває|перебувають| у постійному пошуку, і багато видатних діячів Просвітництва стали зразком саме такої особи|особистостей|.

Особливості європейської культури XIX століття|віку|

Культура XIX ст. базується на тих же світоглядних засадах|посиланнях|, що і культура Нового часу в цілому|загалом|, проте|однак| цілий ряд|низку| соціально-економічних і політичних особливостей цього століття з здійснили істотний вплив на розвиток культури:

* визначальне значення мали **соціальні і|та| революційні рухи** — промисловий переворот в Англії, війна за незалежність Північноамериканських колоній, французькі революції;
* бурхливі політичні і|та| соціальні процеси, розвиток вільного підприємництва, ринку, конкуренції сприяли **активізації особистої позиції і|та| діяльності людей**, **самоцінності індивіда і його персональної відповідальності**;
* промислова революція привела до формування **індустріального суспільства**|товариства|, в якомуосновна частина|частка| населення живе в місті і|та| працює|трудиться| в промисловості, при цьому рівень технічного оснащення виробництва дуже високий, а праця тих, хто працює, є вузькоспеціалізованою, вимагає виконавської, а не творчої підготовки;
* зростання потреб суспільства|товариства| стимулювали розвиток **науки і|та| техніки,** підвищення **писемності** і|та| **цінності освіти|утворення|;**
* стрімкий розвиток техніки і|та| технологій сприяли безперервному **зростанню темпів життя** і|та| ритму праці, якісній **зміні способу життя,** форм спілкування і|та| інтересів людей;
* динамізм культури призвів до ще більшого **стильового різноманіття**;
* техногенні зміни визначили **особливий стан|становище| європейської культури**, яка віднині|відтепер| стає для решти світу "маяком", що встановлює орієнтири, до яких необхідно|треба| прагнути.

Усі ці зміни породили особливий умонастрій — **сциєнтизм**, в основі якого — віра в необмежені можливості|спроможності| пізнання|знання| і|та| те, що за допомогою науки вдасться|удаватиметься| вирішити|розв'язати| усі соціальні, економічні, політичні проблеми.

Жага пізнання|знання|, що властива усьому Новому Часу, сприяла в XIX ст. **розквіту природознавства**|відчиняти|, а розвиток провідних галузей індустрії — появленню|появляється| **прикладної науки**.

XIX століття|вік| відмічене значним розвитком **філософської думки**.

Це також час загального інтересу до **історичної науки**. Майже в усіх країнах виникають історичні товариства|товариства|, відкриваються|відчиняють| музеї, видаються журнали|часописи|. Закладаються|заставляють| основи наукового **фольклоризму, мистецтвознавства, літературознавства, мовознавства, археології.** Інтерес до старовини підстебнув Єгипетський похід Наполеона — у Європі починається справжній бум "єгиптоманії". Французький учений ***Ж.-Ф.Шампольон*** розшифрував єгипетські ієрогліфи, поклавши початок науці **єгиптології**.

Пізніше німецький вчений|учений| ***Г.Шліман*** розкопав легендарну Трою.

Таким чином, якщо XVIII ст.|вік| називають "*століттям Розуму*", то XIX ст. справедливо назвати|накликати| "*століттям|віком| Науки".*

* Значні зрушення|зсуви|, що сталися|відбулися| в цю епоху в соціальному і|та| політичному житті, філософії, науці і|та| техніці, зробили величезний вплив на розвиток художньої культури Західної Європи.

Провідне положення|становище| серед усіх видів творчості в ХIХ ст.|ст| займала|посідала,позичала| **література**, що визначала не лише|не тільки| художнє життя, але й моральну атмосферу в суспільстві|товаристві|. Література стає джерелом знань і|та| чуттєвого переживання|вболівання|, вихователем і|та| засобом|коштом| самопізнання, вікном в минуле і|та| мрією про майбутнє.

Ця "*літературна епоха"* явила безліч імен видатних|визначних| письменників і|та| поетів, різноманітні|всілякі| ідейні течії, напрямки|направлення|. А в Росії ХIХ століття називають "*Золотим століттям російської літератури"*. Так, однією з неординарніших фігур у світовій літературі є ***О.Пушкін***. Його творча спадщина включає практично усі стилі та|та| жанри того часу, і|та| в кожному він зумів досягти найвищого рівня літературної майстерності.

* Європейський класицизм до серед. XIX ст. перетворився на **академізм**, оплотом якого стали академії Мистецтв, що ревно відстоювали ідеали високого "чистого" мистецтва, догматичне наслідування|проходження| художньо-естетичних канонів Античності та|та| Відродження, крайню ідеалізацію — "*мистецтво заради мистецтва".*

Не всі поділяли погляди і|та| смаки академічної еліти. Проти|супроти| холодного консерватизму академічного мистецтва боролися, як представники романтизму, так і молоде покоління художників-реалістів.

* Високий підйом переживає **романтизм**. Характерний для романтизму інтерес до внутрішнього світу людини виразився в XIX ст.|виказував,висловлював| в емоційній напруженості художніх творів, трагічності сюжетів. Справжньою сенсацією стало монументальне полотно ***Т.Жеріко*** "Пліт Медузи", що зображав відчай потерпілих корабельну аварію і багато днів загублених в океані людей.

Духом романтизму пройнята творчість композиторів ***Дж.Верді, Р.Вагнера, Ф.Листа****,* ***Ф.Шопена*,** віртуозного скрипаля|скрипача| і|та| композитора **Н.Паганіні,** російських композиторів ***М.Глинки****,* ***П.Чайковського*** та ін.

* При усій різноманітності художніх стилів і|та| течій, повніше|цілковитий| і|та| найяскравіше ідеї цієї епохи втілені в творах|добутках| **реалістичного напряму|направлення|.** Проте|однак| на цьому останньому етапі Нового Часу реалізм істотно|суттєвий| відрізняється від ренесансного і|та| просвітницького|освітнього|. Це — більш зріла|дозріла| і|та| найжорсткіша форма реалізму, що ставила за мету|ціллю| максимально правдиве, критичне (іноді безжальне|безжалісне|) віддзеркалення|відбиття,відображення| реального життя, затверджуючи ідеї гуманізму і соціальної справедливості, вбачаючи у критиці спосіб перетворення соціальної дійсності. Цей напрямок у літературі получив назву "**критичний реалізм**".

Критичний реалізм більш психологічний, ніж інші напрямки|направлення| мистецтва. Розквіт його пов'язаний з іменами ***А.Стендаля, О.Бальзака****,* ***Ч.Діккенса, І|та|.Тургенєва, А.Чехова, Л.Толстого, Ф.Достоєвського*.**

* Винахід фотографії спричинив серйозну кризу у живопису ― навіщо реалістично, детально і впродовж тривалого часу малювати те, що можна сфотографувати?! Відповіддю стає напрямок мистецтва, що народився у Франції |направлення|— **імпресіонізм,** представники якого вели пошук нових форм художнього вираження|виразу|, прагнули природно і|та| неупереджено передати свої швидкоплинні враження, зберегти реальний світ|мир| в його рухливості і|та| мінливості.

Походження назви течії імпресіонізму пов'язане із картиною ***Клода Моне*** "Враження. Схід сонця" [фр. impression — *враження*].

Група молодих художників|митців|, не прийнятих академічною громадськістю, серед яких ***Е.Мане****,* ***К.Моне, О.Ренуар****,* ***Е.Дега, К.Піссаро*** та ін., заявили про себе, організувавши в 1874 р.|м.| власну виставку "Салон знедолених|знехтуваних|".

Фіксація випадкових епізодів буденного життя, миттєвих станів природи і настроїв людини,|статків,достатків| відсутність чіткої форми, фрагментарність і ситуативність, "чисті" кольори|цвіт| без світлотіні и змішення фарб; своєрідна техніка накладання фарб широкими грубуватими мазками — ось художні прийоми імпресіоністів, що відрізняли їх творчість від інших колег по цеху.

Коротка історія імпресіонізму (всього 12 років) зробила величезний вплив на весь подальший|дальший| розвиток мистецтва ХОХ століття|віку|.

Культура на межі XIX-ХХ століть

Кінець XIX - перші два десятиліття ХХ століття|сторіччя| ознаменовані такими|настільки| бурхливими і|та| значними змінами, що світ|мир| ставав іншим буквально на очах. Чим же характеризується цей останній етап культури Нового Часу?

* Якісна зміна промислової діяльності, стрімкий **розвиток науки, техніки і|та| технологій, освіти|утворення|;**
* винахід електрики, засобів|коштів| зв'язку (телеграфу, телефону), залізниці, парового двигуна, автомобіля, радіо, фотографії стали причиною **перебудови предметного|наочного| світу|миру|, появи нових потреб і|та| цінностей**, зростання темпу життя;
* нові засоби|кошти| пересування і|та| комунікацій значно **змінили|зраджували|** **уявлення про простір і|та| час**, зробили світ доступнішим і|та| єдиним; цей час відмічений **зближенням культур**: Всесвітні|усесвітні| виставки в Парижі, "Російські сезони" в Європі, наукові контакти й тому подібне|тощо,абощо|;
* досягнення в області техніки і|та| технологій сприяли появі нових **сфер** **культури і видів мистецтва**: промислового дизайну, художньої фотографії, кіно, конструктивізму в архітектурі тощо;
* панування великих монополій и зростання ролі держави в управлінні соціально-економічними процесами призвело до суттєвого **згортання свобод** ― економічної, політичної, соціальної (мабуть цим можна пояснити нестримне прагнення свободи мистецтва и самовираження;
* **криза гуманізму, змінення поглядів на цивілізацію**, яку починають розглядати як дещо вороже культурі.

Підвищений інтерес до історії і|та| культури минулого знайшов своє втілення в архітектурі тамістобудуванні затвердженням **історизму** або **еклектики**, що відрізняється відсутністю стильової єдності, запозиченням і|та| комбінуванням елементів художніх стилів попередніх епох.

До кінця століття|сторіччя| в архітектурі, образотворчому і|та| декоративно-прикладному мистецтві на противагу еклектиці формується новий стиль **модерн**, для якого характерні підкреслено незвичайні|незвичні|, іноді фантастичні декоративні форми, відмова від прямих кутів|кутків,рогів| і|та| ліній на користь текучих зігнутих ліній і форм, вільне планування і|та| використання нових будівельних і|та| обробних матеріалів. Часто художники|митці| модерну брали за основу своїх орнаментів і|та| декоративних елементів форми в'юнких рослин, сталактитів, уподібнюючи рукотворну форму природній і|та| навпаки.

Відмінною рисою модерну є прагнення естетизувати усі сфери життя і|та| діяльності людини.

У різних країнах цей стиль називається по-різному: у Франції — **Ар-нуво,** в Австрії — **сецесіон,** в Англії — **модерн** тощо.

Яких би форм не набував|знаходив| модерн, він завжди тяжів до класики, як естетичного еталону, і|та| став **останнім всеосяжним|всеосяжним| стилем**, в якому усі предмети, що оточували людину, складали цілісний естетичний простір.

Блискучим прикладом|зразком| модерну є роботи іспанського архітектора|зодчого| ***А.Гауді***, чеського художника|митця| ***А.Мухи***, представників російського "*Срібного століття|віку|"* архітектора ***Ф.Шехтеля***, художників|митців| ***А.Бенуа, М.Врубеля***.

В 1895 р. в "Гранд кафе" на Бульварі Капуцинів в Парижі пройшов перший кінопоказ ***братів Люм'єр***. Те, що було ними створено як новомодна розвага, атракціон, здатний|здібний| приваблювати численних глядачів і приносити істотний прибуток, виявилось народженням нового виду мистецтва — **кінематографу**.

Брати Люм'єр поклали початок|начало| **документальному кіно**. Вони знімали на плівку короткі (по 40-50 секунд) репортажі про буденне життя. Приголомшуючий ефект зробив|виробляв,справляв,проводив| ролик "Прибуття потягу на станцію Ля Сіота"*.* Крихітна пульсуюча точка в глибині екрану нестримно розросталася до розмірів локомотиву, що невідворотно насувався на публіку, яка впадала в паніку із-за відчуття неминучої катастрофи.

Це був тріумф!

Через 10 років почалася|зачинала,розпочинала| ера **ігрового** або **художнього кіно**, в якому сюжетна основа (літературний сценарій) поєднувалася|сполучалася| із|із| режисерською постановкою і|та| акторською грою. Таким чином, кіно стало наступним|слідуючим| після театру **масштабним синтетичним видом|виглядом| мистецтва.**

Підводячи підсумки, слід зазначити, що розширення свободи творчості і самовираження в XIX столітті зумовили небувалий динамізм культури, надало могутній поштовх різноманітним творчим шуканням ХХ століття в усіх сферах культури : науці, мистецтві, техніці, освіті. Але це вже інша епоха — бурхлива, протирічива, багато в чому трагічна Новітня культура.