

ЭСТЕТИКА РЕНЕССАНСА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается формирование и развитие теории художественной эстетики в эпоху Возрождения. Художники того времени обращаются к разным наукам, таким, как математика, анатомия или оптика, с целью раскрыть сущность искусства и показать его суть и красоту, и то, как оно отражало человека и природу в целом. Показаны важнейшие отличительные признаки эстетики того времени, ее взаимосвязь с художественной практикой.

Актуальность данной статьи обусловлена тем фактором, что на протяжении всей истории существования человечества, в мире восприятие прекрасного всегда шло вровень с социальными аспектами людского существования, также нужно отметить, что данное исследование дает возможность для дальнейших исторических разработок, которые смогут дать ответы на многочисленные вопросы, которые актуальны и по сей день, к примеру, тема гуманизма актуальна в настоящее время, как никогда. Обосновывается значимость понятия «эталонной» красоты человеческого тела для осмысления эстетики эпохи Возрождения.

Ключевые слова: Ренессанс, эстетика, гуманизм, красота человеческого тела, эпоха Возрождения, красота, телесность.

Chulpan Farkhatovna GABIDULLINA – master student of the educational program «Digital Innovations in Philology» of the Peoples' Friendship University of Russia
Russian Federation, Moscow, e-mail: chulpan.gabidullina@mail.ru

RENAISSANCE AESTHETIC

ANNOTATION

This article discusses the formation and development of the theory of artistic aesthetics in the Renaissance. The artists of that time turned to different sciences, such as mathematics, anatomy or optics, in order to reveal the essence of art and show its essence and beauty, and how it reflected man and nature in general. The most important distinguishing features of the aesthetics of that time, its relationship with artistic practice are shown.

The relevance of this article is due to the fact that throughout the history of human existence, in the world, the perception of beauty has always been on a par with the social aspects of human existence, it should also be noted that this study provides an opportunity for further historical developments that can provide answers to numerous questions, which are relevant to this day, for example, the topic of humanism is relevant now more than ever. The significance of the concept of «reference» beauty of the human body for understanding the aesthetics of the Renaissance is substantiated.

Keywords: Renaissance, aesthetics, humanism, beauty of the human body, Renaissance, beauty, physicality.

Тема эстетики Ренессанса, красоты человеческого тела неизменно актуальна в различных исторических и культурологических исследованиях, об этом можно судить по значительному количеству научных публикаций по данной тематике. Эпоха Возрождения, затронутая в настоящей статье, была достаточно самобытной, ее можно охарактеризовать тремя основными направлениями — это гуманизм, неоплатонизм и антропоцентризм. Гуманизм, трансформировавшийся в науку о человечности, меняет ориентацию мира на человека

как индивидуальную личность, а фундаментальное развитие гуманистических идей определило в дальнейшем социальное устройство. Человек в эпоху Возрождения получает статус полноправного хозяина мира [1, с. 71].

При изучении различных произведений искусства (литература, живопись) эпохи Возрождения можно констатировать тот факт, что оно пережило настоящий расцвет и стало основной темой философского и исторического дискурса, так как посредством живописи и литературы рождались и

считывались гуманистические мысли эпохи, живущей под знаком культа красоты.

На данный момент существует множество исследовательских работ и социологических публикаций, рассматривающих эстетику Ренессанса с точки зрения науки о прекрасном, и как инструмент влияния на культуру, исторический ход событий, и в качестве своеобразного «зеркала» данной исторической эпохи. Эстетика человеческого тела, в свою очередь, является пространством для исторического дискурса и тендерных споров во все времена и в каждом уголке земного шара.

В отличие от литературы изобразительное искусство дает более полный, обозримый, не нуждающийся в дополнении образ; искусство, философия и наука сливаются воедино в работах творцов Ренессанса: от живописных полотен до написанных ими трактатов. Творчество витает в воздухе, появляется свобода действий, человек получает возможность изменить мир вокруг себя. Человек — образец всему на планете, живопись и скульптура прославляют безукоризненность человеческого тела, и, как логичное продолжение этому, — появляется необходимость воспитания в себе здорового и целомудренного отношения к физической сути венца творения.

Искусство эпохи Возрождения буквально пропитано ключевой идеей новейшего мировоззрения: человек — центр Вселенной и главный творец своей судьбы и окружающего мира.

Исследуя тему красоты и красоты человеческого тела, вспоминаются слова писателя Ф. М. Достоевского: «Красота спасет мир», а также замечательно-английского поэта и прозаика Оскара Уайльда: «Морали нет, есть только красота». Как мы видим, дискуссии на тему красоты и телесности велись всегда и точки зрения, и выводы порой бывают взаимоисключающими, что, опять же, говорит о том, что понятие красоты и ее влияния на общественный уклад очень субъективно. Каждая эпоха, каждое поколение имеет свой взгляд на красоту и эстетику в целом.

В эпоху Ренессанса мы видим возвращение любви к физической сути человека, обожествление места и роли женщины в обществе и культуре [1, с. 111]. Не смотря на различие взглядов и точек зрения, тендерных споров, человечество не перестаёт восхищаться красотой человеческого тела ни на минуту. Это незыблемая константа, живущая в не времени, места, религии и прочих факторов, а женщина всегда останется женщиной — олицетворением идеала красоты своей эпохи.

Возникает новый женский образ — представительница знати, аристократка, стремящаяся к знаниям и к самостоятельности. В эпоху Возрождения видоизменяется и само общество, внутри которого меняется и место женщин в социуме, хотя, и не так быстро, если сравнивать с XX веком.

Впервые в европейской истории появились революционные предпосылки к тендерному равенству, о чем, в частности, поведал в своем знаменитом произведении «Утопии» Томас Мор. В своей работе

он разрешил женщинам наравне с мужчинами полноценно участвовать в жизни общества, заниматься земледелием, получать ремесленные навыки, быть священнослужителями, служить в армии, получать достойное образование. При этом воспитанием детей могли заниматься абсолютно все члены общества, и это было очень смелым и новаторским мнением в те времена.

Нужно отметить, что социальное положение женщин вне зависимости от того, была она богата или нет, разительно отличалось от положения мужчин. Женщины находились в зависимости от мужей и отцов, заключались брачные договоры, простолюдинки же шли работать в совсем еще юном возрасте для того, чтобы обеспечить свою жизнь и накопить деньги на приданое, без которого их замужество было невозможно.

Безусловно, изменение отношения к женщине в европейском обществе эпохи Ренессанса достаточно сильно повлияло на культуру того времени и отразилось в ней. Преклонение человека Богу сменилось преклонением перед красотой, особое место уделяли изображению именно женской красоты.

Очевиден тот факт, что прекрасное важно уметь распознать, а восприятие истинной красоты художниками эпохи Возрождения определялось их философским окружением, зрительным опытом, из чего следует, что изображение красоты в искусстве эпохи Возрождения более сложное, чем простое изображение сексуальности или внешности человека, похожее на фотографию. Искусство Ренессанса создавало физически совершенные образы, являющиеся результатом научных ожиданий, амбиций художника и его формирующегося мастерства.

В искусстве эпохи Возрождения появился новый идеал красоты — чувственная, физически крепкая женщина-мать. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения Венеры и Девы Марии. Невыразительных, усталых женщин с огромными глазами, смотрящими на небо, на полотнах картин сменили белокурые и золотоволосые красавицы Ренессанса, пышущие здоровьем.

Уникальность феномена красоты человеческого тела или телесности состоит в том, что она является своеобразным свитком, на котором общество пытается записать свои нравственные шифры. Телесность как социальная ценность есть единство тела и духа, причем такое диалектическое единство, в котором ни одно не подавляется другим.

Проблематика эстетики эпохи Возрождения состоит, в том числе, и в изучении влияния восприятия прекрасного на культурную составляющую эпохи Возрождения, условия и результаты ее трансформации на протяжении указанного периода на фоне складывающихся в это время взглядов и убеждений. В этой связи важно грамотно исследовать центральные произведения живописного искусства и художественной литературы, определявшие и отражавшие все тенденции в развитии новейших идей и убеждений, а также влиявшие на культурную жизнь того времени. Все это дает возможность охватить целиком представления о

роли эстетики в европейской культуре эпохи Возрождения.

Изучая эстетику Ренессанса, необходимо подробно изучать особенности развития стандарта красоты как предмета художественного интереса в эпоху Ренессанса, анализировать научные работы на тему истории тела, ее специфики и особенности проблематики в исторических исследованиях, конкретизируя понятие «эстетика», «эталон красоты».

В результате комплексной оценки развития представлений об эстетике в европейской культуре XIII-XVI вв. и, соответственно, обстоятельств, предшествующих изменениям и трансформациям в данной проблематике, происходившим в Средние века, можно сделать вывод о том, что вопросы оценивания и восприятия достоинств и недостатков человеческого тела и его роли в общественном сознании в той или иной форме становились предметом изучения и интереса писателей-гуманистов и художников с начала XIV века, примером может служить произведение Джованни Боккаччо «*De mulieribus Claris*» (1361-1375) [10, с. 128].

Благодаря множеству проведенных исследований произведений искусства можно говорить о том, что к XIV в. изображения обнаженной женской натуры стали более разнообразными и светскими по характеру. К началу XV в. в них стал проявляться больший натурализм, а сами изображения широко распространились, что впоследствии повлекло за собой негативную общественную реакцию. Несмотря на это рост заинтересованности в таких изображениях значительно возрос, к примеру, Северная Европа в XV в. была повально охвачена модой на искусство изображения обнаженного человеческого тела.

Необходимо упомянуть о том, что образы женской наготы должны были порождать определенные закрепленные в культурных практиках ассоциативные ряды, начиная от показа греховной страсти и прочих пороков и заканчивая добродетелями, такими, как любовь, материнство и плодovitость. Отдельные образы, всё же утратили морализирующее содержание за счет явно преувеличенной чувственности и расплывчатости сюжета.

К XVI в. мы уже констатируем разительную трансформацию в изображении людей европейскими мастерами. Важно отметить, что изменения в изображении человеческого тела в Северной Европе имело ряд особенностей, продолжает развиваться философский интерес к телесности, к физическому бытию, распространяющийся и на представления о прекрасном [10, с. 122-128].

В эпоху Возрождения произошло весьма динамичное продвижение определения прекрасного в массы, и притом именно чувственная красота стала отличительной чертой этой эпохи.

Интересен тот факт, что характерной особенностью эпохи Возрождения было детальное изучение человеческого тела, гуманисты Ренессанса уходили в изучение его как в автономную художественную во всех смыслах данность. Для них были не так важны происхождение этого тела или его судьба, как

его художественная визуальная значимость [3, с. 49-50]. Еще одним ключевым моментом этой эпохи является сформировавшаяся искусствоведческая сторона эстетической мысли.

Безусловно, число мастеров живописи и литературы, обращавшихся к теме «эталона красоты», было немалым, несмотря на это трансформация взглядов на философию искусства, уход от принципов Средневековья проходил достаточно медленно, в основном данные процессы ускорились за счет провозглашения гуманистической философии человека [6, с. 41].

Отдельные заметные изменения к началу XVI века были достигнуты лишь в некоторых вопросах, все более позитивными становились суждения о природе науки о прекрасном, развиваются идеи о целесообразности образования, индивидуализма.

Взросшая роль женщины в XVI веке, ее усилившееся присутствие и влияние, в том числе, и в культурной жизни общества, во многом определили стремление многих художников и писателей к переосмыслению традиционных представлений о красоте и эстетике. Новейшие же представления, в свою очередь, стали той фундаментальной основой, из-за которой в XVI веке начало происходить укрепление роли женщин в культурных практиках и общественной жизни той эпохи [8, с. 121].

Тема соотношения телесного и духовного в человеке - одна из центральных антропологических проблем широко обсуждалась в истории философии и культурологии, в таком контексте происходило и осмысление феномена телесности, в теле усматривалось и проявление сущности человека (включая выражение его духовных свойств и личностных характеристик), и отражение «низменных», животных инстинктов человека. Эстетические идеалы эпохи уже невозможны без женского образа, изображения женского тела, окруженного мистикой и загадочностью [2].

Человеческая природа вышла из тесных рамок консервативного средневековья, философия того времени кардинально меняет отношение к человеку, как к творцу мира, у людей меняется мироощущение, отношение к телесности, тело больше не источник греха, а совершенное творение, которое должно воспеваться художниками и скульпторами. Свобода воли, принятие себя дали толчок к преобразованиям всего общества, через таинство искусства задаются вопросы и ищутся ответы.

Нужно отметить, что идеал красоты каждой эпохи зависит от основной тенденции исторического развития, например, изменения в социальной структуре общества, культурной революции сознания, развития торговли и связей, при этом каждая эпоха подчиняется тем категориям прошлого, благодаря которым она находит решения своих собственных проблем. Одинаковая тенденция, однако, приводит в результате к созданию различных идеалов красоты, исходя из исторических факторов отдельных стран. Художники европейских стран создают каждый свою собственную «Венеру» и «Давида», исходя из накопленного опыта и окру-

жающего социума [5, с. 88].

Но все без исключения художники эпохи Возрождения искусно сочиняли и совершенствовали формулу, описывающую идеал женской красоты. Красота отождествлялась с материнством, другими словами, с телом, способным дать жизнь: широкие бедра и пышная грудь представлялись идеальными для взгляда и неудивительно, что до наших дней дошло большое количество художественных изображений женщин, кормящих грудью младенцев. Беременность представляли, как дар божий, часто изображая на полотнах. Нужно отметить, что тому способствовал и рост рыночных отношений, так как общество столкнулось на тот момент с нехваткой рабочей силы, а мода на беременность явно способствовала демографическому росту [4, с. 141-146].

Нужно отметить, что ключевыми признаками культуры Возрождения, без сомнения, можно считать философию гуманизма, аристократический утонченный характер произведений искусства и ориентир на примеры античности. В центре внимания эпохи — представления о красоте, величии. В каждом произведении искусства художник должен был найти все грани прекрасного, чтобы суметь правильно показать их в своем творчестве.

Изучая литературу Британии тех времен на примере произведений пера Эдмунда Спенсера и Кристофера Марло, можно заметить, что развитие идеологии Возрождения находилось в прямой зависимости от социума, который стремился к свободе во всех смыслах этого слова. Человек стал центром вселенной, личностью, сила его заключена в самом себе, идеи гуманизма развивались молниеносно, язык литературы стал более изысканным, метафоричным, раздвигаются границы, появляются новые жанры и формы изложения мыслей [9, с. 11].

Теоретики и художники эпохи Возрождения разработали свою идею «гуманизма». Гуманизм был способом мышления, который придавал большее значение Человеку и меньшее значение Богу [2]. Он наполнил искусство эпохи Возрождения своим уникальным колоритом, примером которого являются такие работы, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Давид» Микеланджело — скорее человеческая, чем религиозная статуя. Их картины, возможно, были основаны на природе, но их не интересовало простое воспроизведение, и вместо этого они искали абсолютную истину. Именно это дало художникам идеал совершенства: их эстетику. Сэр Филип Сидни является одним из ярких поэтов эпохи Ренессанса, его перу принадлежат произведения, такие как «Аркадия графини Пембрук», положившие начало нового рубежа в литературе. В своих работах он уходит от религиозности и всецело отдается описанию чувств и эмоций, внутреннего мира персонажей, их мыслей, философии жизни и чувств [10, с. 126-128].

В литературе Возрождения можно заметить все больше реализма и правдивости, стремление к гуманизму, игнорирование религиозных догм, вектор на античные образцы и светская жизнь развивались

как основные ценности эпохи Возрождения, пришедшей на смену Средним векам и предшествующей эпохе Просвещения [3, с. 121].

В сфере идеологии, культуры и искусства в период Возрождения происходит революционный переворот, возникает светское видение мира, ренессансная культура. Ее главной темой является гуманизм, новое мироощущение, посреди которого находится человек, его достоинство, его творческие силы. Ренессанс ознаменован расцветом искусства, которое ярко раскрывает гуманистический идеал прекрасного, гармоничного человека [7, с. 86].

Без сомнения, искусство и литература эпохи Возрождения чрезвычайно многомерны, в основном, это замечается в колоссальном воздействии личностного мироощущения и в то же самое время в его обреченности и трагичности. Сравнительный анализ мировоззренческих позиций, представленных в трудах мыслителей Востока и Запада, в отношении проблемы эстетики эпохи Возрождения показывает, что особое обаяние искусства Ренессанса заключается в рождении осознанной необходимости самоутверждения человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баумгартен А.Е. *Эстетика*. — М.: Изд-во Университета Дмитрия Пожарского, 2021. — 760 с.
2. Бычков В. В., Бычков О. В. *Эстетика // Новая философская энциклопедия*. М.: Мысль, 2010. [Электронный ресурс]. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHc26f3a9b6526f7ca3ca4c2> (Дата обращения 16.01.2023).
3. Вигарелло Ж. *Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней*. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 432 с.
4. Виляева С. И. *Историческое развитие понятия «человеческая телесность» // Аналитика культурологии*. — №28. — 2014. — 485 с.
5. Загрядская, А. С. *Роль преобразования форм чувственности в эволюции эстетики западноевропейского Ренессанса // Общество: философия, история, культура*. -2022. — № 3(95). — С. 88-93.
6. Иванов С. Е. *Томизм и духовность эпохи Возрождения // Известия российского государственного института им. А. И. Герцена*. 2013. № 156. С. 40-48.
7. Петрова С.И. *О многообразии подходов в понимании потребности // Вестник Академии знаний*. 2017. № 2 (21). С. 80-85.
8. Синельникова, О. В. *Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения [Текст] : учебное пособие / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», Факультет музыкального искусства, Кафедра музыковедения и музыкально-прикладного искусства*. -Кемерово: Издательство КемГИК, 2019. — 240 с.
9. Черноземова, Е. Н. *История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения: Практикум. Планы. Разработки. Материалы. Задания*. — М., 2004. 198 с.
10. Эдуард Фукс: *Секреты женщин Ренессанса*

SPISOK LITERATURY:

1. Baumgarten A. G. *Estetika*. — М.: Изд-во Университета Дмитрия Позхарского, 2021. — 760 с.

2. Bychkov V. V., Bychkov O. V. *Estetika // Novaya filosofskaya entsiklopediya*. М.: MysF, 2010. [Elektronnyy resurs]. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newwhile/ne/document/HASHc26f3a9b6526t7ca3ca4c2> (Data obrashcheniya 16.01.2023).

3. Vigarello ZH. *Iskusstvo privlekatel'nosti. Istoriya telesnoy krasoty ot Renessansa do nashikh dney*. М.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2013. 432 с.

4. Vilyayeva S. I. *Istoricheskoye razvitiye ponyatiya «chelovecheskaya telesnost'» // Analitika kul'turologii*. — № 28. — 2014. — 485 с.

5. Zagryadskaya, A. S. *Roi' preobrazovaniya form chuvstvennosti v evolyutsii estetiki zapadnoyevropeyskogo Renessansa // Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura*.

— 2022. — №3(95). — С. 88-93.

6. Ivanov S. G. *Tomizm i dukhovnost' epokhi Vozrozhdeniya // Izvestiya rossiyskogo gosudarstvennogo instituta im. A. I. Gertsena*. 2013. № 156. С. 40-48.

7. Petrova S. I. *O mnogoobrazii podkhodov v ponimani potrebosti // Vestnik Akademii znaniy*. 2017. № 2 (21). С. 80-85.

8. Sinel'nikova, O. V. *Polifoniya zapadnoyevropeyskogo Srednevekov'ya i Vozrozhdeniya [Tekst] : uchebnoye posobiye / Ministerstvo kul'tury Rossiyskoy Federatsii, FGBOU VO «Kemerovskiy gosudarstvennyy institut kul'tury», Fakul'tet muzykal'nogo iskusstva, Kafedra muzykoznaniya i muzykal'no-prikladnogo iskusstva*. — Kemerovo: Izdatel'stvo KemGIK, 2019. — 240 с.

9. Chernozemova, Ye. N. *Istoriya zarubezhnoy literatury Srednikh vekov i epokhi Vozrozhdeniya: Praktikum. Plany. Razrabotki. Materialy. Zadaniya*. — М., 2004. 198 с.

10. Eduard Fuks: *Sekrety zhenshehin Renessansa \ Izdatel'stvo: Algoritm, Seriya: kak zhili zhenshchiny raznykh epokh \ 2016 g. 448 с.*

