

Эпоха Возрождения*

Вл. А. ЛУКОВ

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Эпоха Возрождения (Ренессанс) — название периода в истории культуры, сменявшего Средние века и отмеченного гуманизмом, расцветом искусств. В понятии «Возрождение» (Ренессанс), появившемся у Вазари (XVI в.) и распространенном на целую эпоху учеными XIX в., прежде всего Я. Буркхартом, отразилось возникшее в трудах гуманистов представление об историческом развитии человечества.

Возрождение — культурологический термин, он координируется с употребляемым в исторической науке понятием «эпоха первоначального накопления» (по К. Марксу, как промежуточная стадия между феодальной и капиталистической формациями).

К этому времени относятся такие грандиозные трансформации, как переход от гегемонии сельской к гегемонии городской культуры, что привело к расцвету городов (Флоренция в Италии, Лондон в Англии, Париж во Франции и др.); формирование больших госу-

дарств и наций; становление национальных языков и национальных культур. Возникает новый культурный идеал — «универсальный человек», реализующий себя в различных сферах деятельности, обнаруживающий универсальный подход к освоению мира. Ярчайший образец реализации этого идеала — Леонардо да Винчи, который был художником («Джоконда» и др.), скульптором, архитектором, музыкантом, медиком, инженером (проекты подводной лодки, вертолета, танка, зашифрованные им и заново созданные лишь столетия спустя). Другие примеры: Микеланджело Буонаротти и Лоренцо Великолепный в Италии, Ф. Рабле и М. Монтень во Франции, Т. Мор и Ф. Бэкон в Англии и многие другие. Крупнейших деятелей культуры того времени по праву называют «титанами» эпохи Возрождения.

Великие географические открытия, путешествия Васко да Гама, Колумба, Магеллана, Дрейка за короткий исторический срок пол-

* Работа осуществлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 11-04-12064в «Информационно-исследовательская база данных “Современники Шекспира: электронное научное издание“»).

ностью изменили представления европейцев о масштабах Земли. Путешествия потребовали создания новой астрономии, и Н. Коперник выдвинул гелиоцентрическую систему Вселенной в противовес геоцентрической системе Птолемея. С процессом познания пространства связано открытие прямой перспективы в живописи: на смену вертикальной концепции мира приходит горизонтальная концепция, связанная с приоритетным интересом к земным просторам, а не к небесным высям.

В XIV в. в Италии складывается идеология Возрождения — гуманизм, первым представителем которого считается Ф. Петрарка. Гуманисты в поисках опоры для нового взгляда на мир обращаются к Античности, изучают произведения античных мыслителей (т. е. возрождают Античность). Но происходит не просто возвращение к прежним ценностям. Для гуманизма характерно соединение античного антропоцентризма («человек есть мера всех вещей»), относившегося только к свободным людям, со средневековой идеей равенства, вытекающего из теоцентризма («все люди равны перед Богом»).

Такое прославление человека имело и свою оборотную сторону: появление плеяды гениев, титанов мысли соседствует с безудержным эгоизмом, свободой от каких-либо моральных ограничений, жестокостью, коварством, немислимыми злодеяниями. Об оборотной стороне ренессансного титанизма можно судить по знаменитой книге итальянского гуманиста Н. Макиавелли «Князь», рисующей идеального правителя как человека, который для укрепления своей власти должен цинично презреть все нравственные обязательства, не останавливаться ни перед чем, даже если речь идет об убийствах, измене, беззаконии. Ренессансный макиавеллизм с поразительной силой воплотил У. Шекспир в образах короля-злодея Ричарда III (ист. хроника «Ричард III»), Яго («Отелло»), Эдмунда («Король Лир»).

Идеи гуманизма породили бурный расцвет светской культуры, но вызвали и ожесточенное сопротивление со стороны католической церкви. Инквизиция, возникшая в Средние века, именно в эпоху Возрождения, разворачивает свою карательную деятельность, количе-

ство обвиненных в ереси и сожженных на кострах инквизиции в эпоху Возрождения в десятки раз превышает количество сожженных в Средние века. Среди жертв церкви — итальянский гуманист Дж. Бруно, казненный за свои убеждения (1600). Эпоха Возрождения отмечена грандиозными войнами, другими катаклизмами, например, чумой 1348–1349 гг., унесшей жизни трети населения Европы. К эпохе Возрождения относится раскол христианской церкви, начало Реформации, положенное М. Лютером в Германии, продолженное Генрихом VIII в Англии созданием англиканской церкви, Ж. Кальвином в Швейцарии.

Некоторые ученые попытались выделить эпоху Возрождения в Китае (IX–XI вв.), в Грузии (X в.) и т. д., что связано с развитием типологического подхода в науке (Н. И. Конрад и др.). Но традиционно Возрождение связывают с европейской культурой, и хотя в разных странах оно относится к разному времени, удобно воспользоваться схематичной периодизацией итальянского Возрождения, самого раннего и одновременно базового для европейского Ренессанса в целом: XIV в. — Раннее Возрождение, XV в. — Высокое Возрождение, XVI в. — Позднее Возрождение.

На стыке Средневековья и Ренессанса выделяется Предвозрождение (или Проторенессанс) — переходный период между Средними веками и эпохой Возрождения. Философской основой этого явления стал неоплатонизм (в христианской монотеистической форме, идущей от Псевдо-Дионисия Ареопагита) с его аристотелевской акцентуацией, развитый Фомой Аквинским, Бонавентурой, Р. Бэконом и другими мыслителями XIII в., традиционно относимыми к схоластике. По Фоме Аквинскому, красота заключается в цельности (*integritas*), пропорции, или созвучии (*consonantia*) и ясности (*claritas*). Он противопоставляет благо, просто удовлетворяющее желание, и красоту, «где и самое восприятие предмета доставляет удовольствие». У Фомы храмы, иконы и весь христианский культ становятся воплощением красоты, т. е. предметом эстетики. «Главное отличие Предвозрождения от настоящей эпохи Возрождения заключалось в том, что общее “движение к че-

ловеку”, которое характеризует собой и Предвозрождение, и Возрождение, не освободились еще от своей религиозной оболочки» (Лихачев, 1985: 461). Роль религиозного сознания в искусстве, литературе этого периода действительно велика, что проявляется в системе образов, аллегоричности, библейской символике и т. д. Особенно это очевидно в творчестве Джотто и Данте. Однако существовала возможность парадоксального и пародийного использования традиций средневековой культуры, что отмечается в произведениях Чосера и Вийона.

Крупнейшие представители Возрождения в Италии — гуманисты, поэты, писатели Петрарка, Боккаччо, Мазуччо, Поджо, Пульчи, Боярдо, Кастильоне, Бемпо, Ариосто, Триссино, Аретино, Тассо; художники, скульпторы, архитекторы Брунеллески, Альберти, Донателло, Верроккьо, Мазаччо, Уччелло, Мантенья, Боттичелли, Перуджино, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан, Корреджо, Тинторетто, Караваджо, Палладио и др. Их деятельность ознаменовалась созданием и развитием новых жанров светской и духовной культуры (в поэзии — сонет, ренессансная героическая и комическая поэма; в прозе — новелла, цикл новелл; в драматургии — возрождение трагедии и традиций античной комедии; создание нового типа театра; в живописи — светский портрет, пейзаж; в архитектуре — «палладианский стиль» дворца, ренессансные формы храма, воплощенные в зданиях Ватикана и храмах Флоренции; в скульптуре — возрождение «круглой» скульптуры в противовес средневековым изваяниям, встроенным в ниши соборов; и т. д.). Огромное значение имели разыскания и переводы античных памятников философии, истории, литературы (публикация трудов Платона, Аристотеля, Плутарха и т. д.). Петрарка и Боккаччо (как до них Данте) заложили основы итальянского литературного языка.

К так называемому Северному Возрождению относятся вождь гуманистов Эразм Роттердамский, основоположник протестантизма Мартин Лютер, художники Ян ван Эйк, Мемлинг, Босх, Брейгель Старший, Дюрер, Кранх Старший, Альдторфер, Хольбейн Младший и др.

В деятельности гуманистов Северного Возрождения (Нидерланды, Германия) принципиальную роль сыграли новый перевод Библии на латинский язык, осуществленный Эразмом Роттердамским, который заложил основы критического анализа священных текстов, а также осуществленный М. Лютером перевод Библии на немецкий язык, положивший начало формированию немецкого литературного языка. Величайшее достижение Северного Возрождения — изобретение Гутенбергом книгопечатания, что привело к бурному развитию науки, литературы, образования, литературных языков, вся западная культура предстала как «галактика Гутенберга» (термин М. Маклюэна).

Во Франции гуманисты и писатели Рабле, П. Ронсар и другие представители «Плеяды», Монтень, художник Клуз, скульптор Гужон и другие создали свой национальный вариант Возрождения. В романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» нашла самое яркое выражение «народная смеховая культура» (термин М. М. Бахтина), существовавшая в Средние века почти исключительно в устной форме. Влияние итальянского Возрождения сказалось в архитектуре королевских замков в Фонтенбло, Блуа и др.

В Англии исключительное значение имеет деятельность так называемых университетских умов (Т. Мор, в своем романе «Утопия» воплотивший одну из первых коммунистических теорий и заложивший основы жанра утопии, и др.), создание ренессансной драматургии и театра (К. Марло и др.), подготовившей одно из величайших завоеваний Возрождения — творчество Шекспира. Возникают английские варианты сонета, трагедии, комедии, рождается жанр исторической хроники. Шекспир, работавший во всех этих жанрах, создал целую галерею «вечных образов» мировой художественной культуры (Ромео и Джульетта, Гамлет, Офелия, Отелло, Яго, Дездемона, Король Лир, Макбет, леди Макбет и др.).

В Испании вершинами Возрождения стали роман М. Сервантеса «Дон Кихот», живопись Эль Греко. Сервантес заложил основы новоевропейского романа, создал «вечные образы» Дон Кихота, Санчо Пансы, Дульсинеи Тобосской.

Идеи Возрождения оказали влияние на правителей (Лоренцо Медичи Великолепный, Франциск I, Генрих VIII, Елизавета Тюдор, папа Юлий II и др.), философов (М. Фичино, Д. Бруно, Ф. Бэкон), ученых (Коперник, Кеплер, Везалий). А. Ф. Лосев определил философскую основу Возрождения как развитие неоплатонизма, хотя не все ученые разделяют эту точку зрения. В творчестве Шекспира, других представителей ренессансной культуры доминирует философская концепция Единой цепи бытия — восхождения всего сущего от камня (наиболее материальное, бездуховное) к Богу (наиболее духовное, нематериальное), где человек оказывается ключевым звеном, соединяющим низший мир с высшим, материальное (тело) с духовным (душа). Иерархия (восхождение от низшего к высшему) присутствует в каждом звене Единой цепи бытия, нарушение иерархии в любом звене отражается на всей цепи, приводит к войнам, несчастьям, катаклизмам, которые можно преодолеть, лишь восстановив иерархический порядок.

Развитие философии, экспериментальной науки, книгопечатания приводит к расцвету университетского образования. Становятся авторитетными научными центрами университеты, возникшие в Средние века, — первый европейский университет в Болонье (Италия), основанный в 1088 г.; Оксфордский университет (Англия, 1167), с 1218 г. — Саламанкский университет (Испания, 1218), с 1222 г. — Падуанский, Неаполитанский университеты (Италия, соответственно 1222 и 1224), Сорбонна (Париж, Франция, 1253), Кембриджский университет (Англия, 1284). Появляются и быстро развиваются новые университеты: в 1303 г. открыт университет в Риме, в 1338 г. — в Пизе, в 1361 г. — в Павии, в 1391 г. — в Ферраре (Италия). В 1348 г. открыт Карлов университет (Прага, Чехия), в 1364 г. — Ягеллонский университет (Краков, Польша), в 1386 г. — в Гейдельберге, в 1388 г. — в Кельне, в 1407 г. — в Лейпциге (Германия) и т. д. Университеты возникли и развивались на основе соединения общего образования со специальным. Если в средневековых школах после начального изучения чтения, письма, счета,

пения и выучивания наизусть священных текстов и молитв на латинском языке следовало изучение «семи свободных искусств» — сначала тривиума (латинской грамматики, риторики и диалектики), затем квадриума (арифметика, геометрия, астрономия и теория музыки), то университеты возникали из профессионально ориентированных школ (юридических, богословских, медицинских), когда снизу к ним была пристроена ступень квадриума, т. е. широкого общего образования. На этой базе профессиональная подготовка в эпоху Возрождения ушла от прагматизма и приобрела подлинную научность. Культ знаний нашел выражение в афоризме Ф. Бэкона «Знание — сила!».

Выделение Возрождения в России — не до конца решенная научная проблема. Д. С. Лихачев предложил рассматривать русскую культуру XVI в. (переписку Ивана IV Грозного с А. Курбским, храмовую архитектуру и другие памятники) как явления русского Предвозрождения.

Эпоха Возрождения — один из самых значительных переворотов в истории культуры, водораздел между Средневековьем и Новым временем. Как ее фундаментом была Античность, так и ренессансная культура стала фундаментом культуры Нового и Новейшего времени. Ее влияние сохраняется в современном культурном тезаурусе многих народов мира, нередко встречается мерцание ренессансных тенденций в искусстве, это своего рода «малые возрождения Возрождения».

Лит.: Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1912; Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения : в 3 т. М., 1956–1979; Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972; Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия, Испания, Англия. Л., 1973; Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс : в 2 т. М., 1977; Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения : в 2 т. М., 1978; Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978; Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978; Эстетика Ренессанса : в 2 т. М., 1981; Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981; Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984; Лихачев Д. С. Предвозрождение в русской литера-

туре // История всемирной литературы. Т. 3. М., 1985. С. 461–468; Культура эпохи Возрождения. Л., 1986; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. : в 3 т. М., 1986–1992; Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989; Музыка эпохи Возрождения: XV век. М., 1989; Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990; Буркхарт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996; Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996; Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996; Эстон М. Ренессанс. М., 1997; Всемирная история: Начало Возрождения. М., 2000; Шайтанов И. О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрождения : в 2 т. М., 2001; Культурология: История мировой культуры / под ред. Т. Ф. Кузнецовой. 3-е изд. М., 2007; Луков Вал. А. Вечные образы как константы тезаурусов мировой культуры / Вал. А. Луков, Вал. А. Луков // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2008. № 9 — Комплексные исследования: тезаурусный анализ мировой культуры. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Eternal_Images/; Луков Вал. А. История литературы : Зарубежная литература от истоков до наших дней. 6-е изд. М., 2009; Гайдин Б. Н. Вечные образы в системе констант культуры // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 2. С. 224–230; Захаров Н. В. Шекспировская индустрия / Н. В. Захаров, Б. Н. Гайдин // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 4. С. 246–250; Захаров Н. В. Гений на века: Шекспир в европейской культуре / Н. В. Захаров, Вал. А. Луков. М., 2012; Panofsky E. Renaissance and Renaissances in Western Art. Stockholm, 1960; Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. Genève, 1966 (изд. продолжается); Mari P. Humanisme et Renaissance. P., 2000; Paoletti J. T. Art in Renaissance Italy / J. T. Paoletti, G. M. Radke. 4th ed. L., 2011.

THE RENAISSANCE

Vi. A. Lukov

(Moscow University for the Humanities)

Bibliography (transliteration): Vel'flin G. Klasicheskoe iskusstvo. SPb., 1912; Lazarev V. N. Proiskhozhdenie ital'ianskogo Vozrozhdeniia : v 3 t. M., 1956–1979; Konrad N. I. Zapad i Vostok. M., 1972;

Boiadzhiev G. N. Vechno prekrasnyi teatr epokhi Vozrozhdeniia: Italiia, Ispaniia, Angliia. L., 1973; Vipper B. R. Ital'ianskii Renessans : v 2 t. M., 1977; Dvorzhak M. Istoriia ital'ianskogo iskusstva v epokhu Vozrozhdeniia : v 2 t. M., 1978; Losev A. F. Estetika Vozrozhdeniia. M., 1978; Tipologii i periodizatsiia kul'tury Vozrozhdeniia. M., 1978; Estetika Renessansa : v 2 t. M., 1981; Kul'tura epokhi Vozrozhdeniia i Reformatsiia. L., 1981; Antichnoe nasledie v kul'ture Vozrozhdeniia. M., 1984; Likhachev D. S. Predvozrozhdenie v russkoi literature // Istoriia vsemirnoi literatury. T. 3. M., 1985. S. 461–468; Kul'tura epokhi Vozrozhdeniia. L., 1986; Brodel' F. Material'naia tsivilizatsiia, ekonomika i kapitalizm, XV–XVIII vv. : v 3 t. M., 1986–1992; Batkin L. M. Ital'ianskoe Vozrozhdenie v poiskakh individual'nosti. M., 1989; Muzyka epokhi Vozrozhdeniia: XV vek. M., 1989; Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul'tura srednevekov'ia i Renessansa. M., 1990; Burkkhart Ia. Kul'tura Italii v epokhu Vozrozhdeniia. M., 1996; Purishev B. I. Literatura epokhi Vozrozhdeniia. M., 1996; Bitsilli P. M. Mesto Renessansa v istorii kul'tury. SPb., 1996; Eston M. Renessans. M., 1997; Vsemirnaia istoriia: Nachalo Vozrozhdeniia. M., 2000; Shaitanov I. O. Istoriia zarubezhnoi literatury: Epokha Vozrozhdeniia : v 2 t. M., 2001; Kul'turologiia: Istoriia mirovoi kul'tury / pod red. T. F. Kuznetsovoi. 3-е изд. М., 2007; Lukov Val. A. Vechnye obrazy kak konstanty tezaurusov mirovoi kul'tury / Val. A. Lukov, Vl. A. Lukov // Informatsionnyi gumanitarnyi portal «Znanie. Ponimanie. Umenie». 2008. № 9 — Kompleksnye issledovaniia: tezaurusnyi analiz mirovoi kul'tury. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Eternal_Images/; Lukov Vl. A. Istoriia literatury : Zaru-bezhnaia literatura ot istokov do nashikh dni. 6-е изд. М., 2009; Gaidin B. N. Vechnye obrazy v sisteme konstant kul'tury // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2009. № 2. С. 224–230; Zakharov N. V. Shekspirovskaia industriia / N. V. Zakharov, B. N. Gaidin // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2009. № 4. С. 246–250; Zakharov N. V. Genii na veka: Shekspir v evropeiskoi kul'ture / N. V. Zakharov, Vl. A. Lukov. M., 2012; Panofsky E. Renaissance and Renaissances in Western Art. Stockholm, 1960; Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. Genève, 1966 (izd. prodolzhaetsia); Mari P. Humanisme et Renaissance. P., 2000; Paoletti J. T. Art in Renaissance Italy / J. T. Paoletti, G. M. Radke. 4th ed. L., 2011.