

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

СЕКТОР КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ЗАПАДА

XI ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Е.И. РОТЕНБЕРГА (1920 – 2011)
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

XVII ВЕК В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ: ПЕРВОЕ СОВРЕМЕННОЕ (MODERN) СТОЛЕТИЕ

10 декабря 2024 года, вторник

Москва, Козицкий переулок, д.5

XVII век историки искусства и культуры назвали первым *современным* (*modern, moderno*) столетием. Этим веком начинается *Новое время*. Рубеж XVI–XVII веков в Европе – граница, обозначающая *стадиальный сдвиг*. Завершается архаическая *стадия* развития, обнимающая собой первобытные времена, греко-римскую античность, Средневековье и Возрождение. Со второй половины XVI века начинается переход к буржуазному укладу, проходящему периоды Нового (XVII–XVIII вв.), Новейшего (XIX в.) времени и современности (XX–XXI вв.).

XVII столетие – это эпоха глубоких перемен, становления новой философской, научной и художественной парадигмы, которая ознаменовала переход к современности. Это время возникновения нового научного мировоззрения, основанного на эмпирическом наблюдении и математических расчетах, которое определило развитие западноевропейской мысли (Галилей, Кеплер, Ньютон). Поединок веры и опытного знания рождает «философский взрыв» – интеллектуальное пространство, захватывающее интенсивностью поисков компромисса вековых основ миропонимания и ошеломляющих новых данных. Это время созвездия великих умов и предлагаемых ими систем мира и мышления (Фрэнсиса Бэкона, Бенедикта Спинозы, Рене Декарта, Томаса Гоббса, Готфрида Вильгельма Лейбница). Это столетие ознаменовано глобальными социальными и политическими изменениями: формируются национальные государства, происходит становление первой буржуазной республики (Голландия) и одновременно расцвет абсолютных монархий, это время революций (Англия), войн (Тридцатилетняя война) и религиозных конфликтов.

Не менее важные изменения происходят во всех сферах культуры. «Европа около 1600 года» - характеризуется распадом прежде единого художественного процесса на отдельные стили, течения, направления, различающиеся не только формально, но и идеологически, что связывает культуру XVII века с современностью. Особая роль в этом процессе принадлежала Италии, Франции, Испании, Нидерландам, Австрии, Англии, как ведущим державам, несмотря на неравномерность их развития и различие исторических судеб.

В изобразительном искусстве и архитектуре эти перемены отмечены переходом от маньеризма к барокко и классицизму с их характерными стилистическими чертами и новыми формами выражения – свидетельствам последнего триумфа стилевой формы в полноте ее эстетических возможностей, но уже в состоянии кризиса. Эта эпоха порождает также целую плеяду выдающихся архитекторов, живописцев, скульпторов барокко (Джакомо делла Порта, Карло Мадерна, Бернини, Борромини, Пьетро да Кортона, Гаулли, Поццо, Рубенс, Ван Дейк, Йорданс) и классицизма (Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар, Жирардон, Куазево, Пуссен, Лоррен, Иниго Джонс, Кристофер Рен). Параллельно этому формируется академизм (братья Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино, и др.), искусство нормативного идеала, тиражирующее образцы античности и Ренессанса и потому имеющее цивилизаторскую природу, проявляющуюся в том числе в создании системы профессионального обучения художников в стенах повсеместно возникающих академий. Одновременно развивается реализм Нового времени как выражение индивидуального взгляда на мир. «Искусство природы», принадлежащее «внестилевой линии» (Е.И. Ротенберг) развития искусства, объединяет группу выдающихся живописцев следующих в русле открытий Караваджо (Веласкес, Рибера, Сурбаран, Хальс, Рембрандт, Вермер, Жорж де Латур, Луи Ленен и др.) XVII век – последняя эпоха *великих мастеров*, когда сохраняется условия для «осуществления» *крупной личности* и актуальность *мира великого художника* как особого феномена в организации художественного процесса.

Не менее впечатляющими оказываются достижения в области музыки. XVII век время формирования новых видов инструментальных произведений: прелюдии, фантазии, токкаты, сюиты, сонаты, концерта (Вивальди), а также развития оперы (Монтеверди, Люлли, Перселл), успехов обновленной полифонии и расцвета клавесинизма (Рамо, Свелинк).

XVII век – «золотой век театра»: английского (зрелый и поздний Шекспир, якобитская драма); французского (Корнель, Расин, Мольер); испанского (Хуан Аларкон, Тирсо де Молина, Кальдерон). Итальянский театр – импровизационная *commedia dell'arte* – выходит за пределы Италии и становится общеевропейским явлением. Немецкие земли после опустошения Тридцатилетней войны демонстрируют достижения орденского театра иезуитов в католических землях Юга и школьного театра в протестантских регионах Севера и Востока. Совершается переход от латинского театра к немецкому (А. Грифиус, М. Опиц, Д.К. Лознштейн, К. Вейзе). Театр “под крышей” со сценой-коробкой и меняющимися декорациями, где действуют актеры профессиональных трупп, становится «мировой моделью бытия», новой, типичной для эпохи формой *синтеза искусств*, основанного на прямом взаимодействии разных видов творчества, в отличие от ренессансного картинного синтеза на почве моноискусства – живописи. Театр интенсифицирует выразительные возможности глубинного трехмерного пространства, усиливает воздействие света и тени и общий эффект создаваемой ими оптической иллюзии, накладывая отпечаток театральности на архитектуру, скульптуру и живопись. Опера и музыкальный театр становятся решающей ступенью на пути развития европейской музыки как искусства, ее мелодических и драматургических возможностей, а драма оказывается наиболее адекватным воплощением *нового типа художественного образа*, основанного не на гармонии, а на внутреннем противоречии.

XVII столетие стало эпохой, когда западноевропейское искусство переживало рассвет новой эстетики, заложив основы для развития художественных идей в последующие века.

Конференция посвящена изучению ключевых моментов развития западноевропейской культуры этого периода, рассматривая его как время формирования той ее *структуры* – с противоречием личности и общества, разделением естественно-научных дисциплин и мира ценностей, мира идей, с конфликтной природой художественного образа, растущим доминированием музыки и зрелищного начала – во многом сохраняющейся до наших дней. Темы докладов на конференции не ограничиваются вышеуказанной проблематикой, касающейся изобразительного искусства, музыки и театра, и могут включать другие культурологические междисциплинарные вопросы.

Регламент докладов – до 20 минут.

Конференция пройдет в очно-заочном формате

Заявки принимаются **до 1 декабря 2024 года**

В заявке просьба указать:

ФИО, место работы/учебы (для аспирантов), контактный телефон, тему и коротко осветить основную проблематику выступления.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.

Электронный адрес для заявок – shidlovskaya@sias.ru

Координатор конференции – Евгения Вячеславовна Шидловская, старший научный сотрудник сектора Классического искусства Запада ГИИ Тел. +7 916 168–3329