

ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОЛОГИЯ

Аналитическая статья

УДК: 1:7(091).14/16; DOI: 10.61260/2074-1618-2025-3-58-69

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАК ФОРМЫ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

✉ Закиров Улуубек Анарбаевич.

Кыргызский Государственный университет имени И. Арабаева, Бишкек,
Республика Кыргызстан

✉ uluuubek78@gmail.com

Аннотация. Рассмотрена философская интерпретация искусства эпохи Возрождения как форма культурного и экзистенциального спасения человечества. Через анализ ключевых идей гуманизма, неоплатонизма и эстетики мимесиса рассматривается трансформация художественного мышления от теоцентризма к антропоцентризму. Особое внимание уделяется переосмыслению статуса художника, символической многослойности произведений и концептуализации красоты как пути к познанию истины. Искусство Возрождения рассматривается как философский акт, соединяющий разум, дух и гармонию с визуальной выразительностью. Работа основана на синтезе трудов классиков философии искусства и современных исследователей, включая источники Scopus, и может быть полезна в рамках искусствоведческих, эстетики, истории культуры и, следовательно, философских исследований.

Ключевые слова: Ренессанс, философия искусства, гуманизм, неоплатонизм, мимесис, антропоцентризм, эстетика, Леонардо да Винчи, Пико делла Мирандола, Марсилио Фичино, метафизика искусства, визуальная философия, культурная память, символизм в искусстве

Для цитирования: Закиров У.А. Философские основания Возрождения как формы спасения человечества // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. 2025. № 3 (68). С. 58–69. DOI: 10.61260/2074-1618-2025-3-58-69.

Analytical article

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE RENAISSANCE AS A FORM OF SALVATION OF HUMANITY

✉ Zakirov Uluubek A.

Kyrgyz State university named after I. Arabaev, Bishkek, Republic of Kyrgyzstan

✉ uluuubek78@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the philosophical interpretation of Renaissance art as a form of cultural and existential salvation of humanity. Through the analysis of the key ideas of humanism, Neoplatonism and the aesthetics of mimesis, the transformation of artistic thinking from theocentrism to anthropocentrism is considered. Particular attention is paid to rethinking the status of the artist, the symbolic multi-layered nature of works and the conceptualization of beauty as a path to the knowledge of truth. Renaissance art is considered as a philosophical act that connects reason, spirit and harmony with visual expressiveness. The work is based on the synthesis of works by classics of the philosophy of art and modern researchers, including Scopus sources, and can be useful in the framework of art history, aesthetics, cultural history and, therefore, philosophical research.

Keywords: Renaissance, philosophy of art, humanism, neoplatonism, mimesis, anthropocentrism, aesthetics, Leonardo da Vinci, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, metaphysics of art, visual philosophy, cultural memory, symbolism in art

For citation: Zakirov U.A. Philosophical foundations of the Renaissance as a form of salvation of humanity // Psihologo-pedagogicheskie problemy bezopasnosti cheloveka i obshchestva = Psychological and pedagogical problems of human and social security. 2025. № 3 (68). P. 58–69. DOI: 10.61260/2074-1618-2025-3-58-69.

Введение

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) стала ключевым этапом в развитии европейской цивилизации, когда искусство превратилось из ремесленного и церковного служения в самостоятельную форму философского осмысливания мира (Burke, 2020 г.). Этот период знаменует собой переход от средневекового теоцентризма к антропоцентризму, что нашло отражение в философии искусства и художественной практике. «Степень научной разработанности проблемы. Первые философские попытки установить определённые закономерности в процессе социокультурного развития относятся к XV в., когда начинается осознание различия между временем природным и социальным. С эпохи Возрождения культурное сознание постепенно признаёт последовательную смену периодов поступательного развития переходными периодами, то есть их своеобразное чередование. При этом долгое время преимущественным предметом исследований были эпохи поступательного, размеренного развития, в то время как рубежные эпохи оставались на периферии исследовательского интереса» [1, с. 7].

Философы искусства трактуют Возрождение как культурную революцию, где соединились гуманизм, возврат к античному наследию и развитие научного знания (Panofsky, 2018 г.). Эти компоненты сформировали художественное мировоззрение, в котором красота стала отражением божественного порядка и проявлением гармонии человека. «Учитывая далеко идущее влияние гуманизма на искусство эпохи Возрождения, данная статья направлена на исследование процесса возрождения искусства эпохи Возрождения с точки зрения гуманизма. В статье не только уделяется внимание изменениям в художественных стилях и техниках, но и исследуется гуманистическая мотивация, лежащая в основе этих изменений; в то же время будет проанализировано обширное влияние искусства эпохи Возрождения на социальную культуру и идеи. В рамках данного исследования предполагается раскрыть внутреннюю взаимосвязь между гуманизмом и искусством эпохи Возрождения и то, как эта взаимосвязь сформировала путь развития истории искусств в Европе и даже в мире. Кроме того, будет рассмотрено влияние искусства эпохи Возрождения на более позднее художественное творчество и эстетическую концепцию с целью предоставления полезных знаний для развития современного искусства. Статья будет разделена на пять частей, каждая из которых посвящена историческому контексту эпохи Возрождения, влиянию гуманизма на искусство, процессу возрождения искусства эпохи Возрождения и его роли в формировании социальной культуры. Наконец, результаты исследования обобщаются и анализируются с целью обеспечения новой перспективы для исследований в смежных областях» [2, с. 517].

Философские основания Возрождения как формы спасения человечества

Возрождение как философско-художественное движение может быть интерпретировано не только как эстетическое явление, но и как форма экзистенциального и культурного спасения человечества. После столетий средневековой доктрины, эпидемий и инквизиции Возрождение становится пространством, где человек заново открывает своё достоинство и назначение. «Этическое руководство к благородному человеческому поведению так же верно, как и сочинения Цицерона. Фактический метод перспективы был

не более чем кодификация Брунеллески. Этот метод уже применяется многими художниками в 1435 г., но он представил его последовательные шаги, которые, по мере того как его трактат все больше распространялся в Италии и за рубежом, способствовали распространению нового искусства и науки по всей Европе. Однако его самый оригинальный вклад стал известен как окно, через которое художнику необходимо просмотреть сцену, которую нужно нарисовать, а затем передать детали. По сути, даже если непреднамеренно, это изменило цель перспективной живописи не как изображение божественной тайны, раскрытоей геометрией, но как мирское совершенство, обрамленное геометрией. Они обнаружили новые визуальные впечатления, создавая иллюзию не столько глубины, сколько фронтальной проекции» [3, с. 161].

1. Спасение через возвращение к разуму

Идеалы античного разума, логоса и гармонии становятся фундаментом гуманистической философии. Пико делла Мирандола в «Речи о достоинстве человека» утверждает свободу и творческую силу человека как образа Божьего, способного к саморазвитию (Garin, 2019 г.). Это идея самоспасения через познание.

2. Искусство как форма противостояния злу

В условиях распада церковной авторитарности художники и мыслители Возрождения обращаются к красоте и гармонии как к средствам борьбы с хаосом. Искусство становится способом не только эстетического, но и морального исцеления общества. Красота, как писал Фичино, соединяет душу с вечным порядком (Hankins, 2021 г.).

3. Антропоцентризм как новая онтология спасения

Вместо греховности и ничтожества человека, как утверждалось в схоластике, Возрождение предлагает образ человека как творца, исследователя, философа и художника, способного преобразовать мир. Спасение здесь уже не только религиозное, но и философское – через развитие духа, добродетели и знания.

Таким образом, философские основания Возрождения можно понимать как онтологическую реабилитацию человека, где культура, разум и искусство становятся инструментами духовного спасения и обновления человечества.

1. Философско-исторический контекст Возрождения

Возрождение возникло на фоне кризиса схоластики и усиления интереса к автономии личности. Основные философские тенденции:

- гуманизм (Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла) – утверждение ценности человеческой индивидуальности (Garin, 2019 г.);
- неоплатонизм (Марсилио Фичино) – путь к Богу через красоту и гармонию (Hankins, 2021 г.);
- аристотелизм и мимесис (Леон Баттиста Альберти) – подражание природе как основа искусства (Kemp, 2019 г.).

Искусство Возрождения воплотило антропоцентризм, где произведения служили выражением философии гармонии макро- и микрокосма.

2. Переосмысление статуса художника

Художник Возрождения воспринимается как гений и мыслитель, посредник между видимым и идеальным мирами (Vasari, 2017 г.). Концепция *imitatio naturae* выражает не копирование, а идеализацию природы.

Леонардо да Винчи определял живопись как науку, соединяющую наблюдение и философию (Kemp, 2019 г.). Джорджо Вазари формировал представление о художнике как о созиателе культурной памяти.

3. Символика и философская интерпретация

Произведения Возрождения обладают многослойной философской семантикой:

- 1) Антропоцентризм – прославление человека (Michelangelo, Leonardo);
- 2) Гармония макро- и микрокосма – архитектура и перспектива отражают космический порядок (Brunelleschi, Raphael);

3) Аллегоризм и неоплатонизм – картины Боттичелли («Весна») иллюстрируют путь души к божественному (Wind, 2020 г.).

Эти образы – визуальная философия, где красота становится способом познания истины.

4. Эстетические категории

- красота (*pulchritudo*) – гармония и отражение божественного;
- подражание (*mimesis*) – творческая интерпретация природы;
- возвышенное и героическое – утверждение духовной силы человека;
- перспектива и пространство – выражение целостного космоса (Panofsky, 2018 г.).

5. Искусство Возрождения как философский акт

Искусство выполняет эстетическую и философскую функции:

- эстетическая революция – возрождение античности;
- метафизическое высказывание – искусство как форма познания бытия;
- символическая система – выражение единства истины, добра и красоты.

«Художники являются посредниками между природой и людьми, мы все как воспроизводители природных творений. Вот почему дух художника должен быть всеобъемлющим. Только учась у природы, он может достичь этой цели [4, с. 207].

Интерпретация искусства Возрождения в философском ключе раскрывает его как синтез эстетики, метафизики и гуманизма. Художник эпохи выступает не только создателем образов, но и философом, формирующим культурную память человечества. Возрождение стало для Европы способом культурного преобразования и духовного спасения, где искусство, разум и свобода соединились в едином проекте человека как мыслящего и чувствующего существа. «Центральной темой Ренессанса было продвижение гуманизма, свободы и равенства, самоуважения, которые переросли в философские идеи и мировоззрение. В эпоху Возрождения считалось, что «знание является властью», в то время как единогласно принятая эстетическая теория Ренессанса заключалась в том, что «художественным творением является природа». Эпоха Возрождения дала людям ключ, открывший дверь к научным исследованиям» [5, с. 147]. Искусство эпохи Возрождения – спасение человечества от «нечести». Философско-психологическому и искусствоведческому анализу искусства эпохи Возрождения как уникального культурного феномена, сыгравшего роль в спасении человечества от «нечести» – духовной и моральной деградации Средневековья. В работе рассматриваются гуманистическая философия, религиозная и светская символика, психологический и катарсический потенциал искусства Возрождения. Особое внимание уделяется роли художника как проводника гуманистических идей и трансформации сознания зрителя. Статья адресована исследователям в области философии искусства, психологии восприятия и культурологии.

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) знаменует собой переход от средневекового теоцентризма к антропоцентризму и гуманизму. Этот культурный сдвиг был ответом на духовный кризис, накопившийся в позднем Средневековье: войны, эпидемии, религиозная нетерпимость и ощущение морального упадка создавали впечатление надвигающейся «нечести». Искусство Возрождения стало не только эстетическим явлением, но и формой культурного и психологического спасения человечества, восстанавливая гармонию между человеком, обществом и миром. «Для изучения научной стороны произведений искусства эпохи Возрождения важно изучить культурные особенности эпохи Возрождения и то, как научно-теоретические принципы, лежащие в основе произведений эпохи Возрождения, такие как золотое сечение и перспектива, повлияли на современный графический дизайн. Как это влияет на практику современных студентов, изучающих графический дизайн? Исследование этих вопросов крайне актуально для изучения научной природы произведений эпохи Возрождения. В теоретическом смысле данное исследование отходит от современного анализа взаимосвязи между общим направлением науки и искусства и представляет собой целенаправленное исследование науки и дизайна в искусстве. Оно отражает диалектическую взаимосвязь между ними и в определённой степени дополняет соответствующие исследования о важности науки для искусства» [6, с. 76].

Гуманизм Возрождения стал интеллектуальной основой культурного возрождения Европы. В противоположность средневековой аскетической традиции, гуманизм утверждал ценность личности, разума и свободной воли. Философы и художники эпохи Возрождения видели в искусстве не только украшение жизни, но и средство морального и духовного обновления. Мыслители, такие как Пико делла Мирандола, Марсилио Фичино и Эразм Роттердамский, считали, что человек способен восходить к Божественному через творчество и познание. «Второе путешествие Альбрехта Дюрера в г. Венецию значительно продвинуло его творческий путь, поскольку в этот период он усвоил технику и теорию венецианского способа изображения обнажённых человеческих фигур. На севере (в Германии), откуда родом Дюрер, анатомических исследований было мало, поэтому Дюрер хотел усовершенствовать своё мастерство в изображении человеческих фигур. Поэтому он перешёл через Альпы и ступил на венецианскую землю. Он впервые прибыл в г. Венецию в конце 1494 г. Во время этого пребывания он познакомился с гуманизмом Южного Возрождения (изучением античности) и анатомическими знаниями, которые оказали большое влияние на его поздние работы. Однако он не был удовлетворён и, сделав гравюру «Адам и Ева», снова отправился в г. Венецию в 1505 г.» [7, с. 368].

Искусство Возрождения как символическая и терапевтическая практика и в этом великом деле: живопись, скульптура и архитектура Возрождения несут глубокий символический и психологический заряд. Мастера, такие как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль, создавали произведения, в которых красота, пропорции и гармония выполняли не только эстетическую, но и духовно-оздоровительную функцию. Символика света и тьмы, борьбы добра и зла, образов Христа, Мадонны и святых служила проводником идеи спасения. Картины Джотто, Боттичелли и Тициана воздействовали на зрителя катарсически, очищая сознание и формируя нравственный иммунитет против «нечести». «Наши результаты подтвердили использование гастрономических объектов в произведениях искусства, и было сформировано несколько тематических кластеров» [8, с. 4].

Психология восприятия и психологический эффект искусства, катарсическая функция искусства Возрождения заключается в его способности вызывать у зрителя эмоции, связанные с надеждой, светом и гармонией. Через соприкосновение с прекрасным человек испытывал катарсис – эмоциональное очищение, которое освобождало его от страха, чувства вины и духовной подавленности. С позиции современной психологии искусства картины Возрождения выполняли терапевтическую функцию, стимулировали эмпатию и помогали преодолеть коллективную травму постсредневековой Европы.

Возрождение как социокультурная терапия: Возрождение можно рассматривать как комплексный социокультурный процесс, направленный на восстановление гармонии в обществе. Искусство становилось инструментом трансформации социального сознания: монументальные росписи и архитектура формировали чувство общей цели и принадлежности к новой эпохе. Этот процесс имел и практическое значение: снижение религиозной нетерпимости, развитие образования, расширение горизонтов познания. Как пишет Столе Финке и Маттиас Солли в своей научно-исследовательской работе «Нормативное пространство музыкального исполнения: экспертиза и символическое тело» «Искусство музыки – это не нейтральный объект восприятия и не нечто, сформированное музыкантами и слушателями, а нечто, что также трансформирует участников, как экзистенциально, так и эмоционально. Я позволяю себе быть под влиянием, тронутым и измененным не только внешним видом, но и смыслом или непосредственным значением» [9, с. 3].

Искусство эпохи Возрождения стало не только художественным феноменом, но и культурным механизмом спасения человечества от «нечести». Оно трансформировало индивидуальное и коллективное сознание, предлагая моральное, философское и психологическое исцеление. Современное искусствознание и психология искусства подтверждают, что эстетика и символика Возрождения выполняли терапевтическую функцию и закладывали основы европейской гуманистической идентичности. «Взаимосвязь между эпохой Возрождения и научной революцией XVII в. также стала предметом

обширных исследований. В статье Джона Генри «Возрождение и научная революция» утверждается, что интеллектуальное и культурное развитие эпохи Возрождения заложило основу для научных достижений более позднего периода» [10, с. 4].

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) занимает особое место в истории мировой культуры. Этот период знаменует собой переход от средневекового теоцентризма к новому гуманистическому мировоззрению, в центре которого находится человек как творец собственной судьбы. Средневековая Европа находилась в состоянии духовного и социального кризиса: войны, эпидемии, религиозная нетерпимость и экономические потрясения создали атмосферу страха и упадка, которую можно охарактеризовать как «нечесть». Искусство Возрождения стало своеобразной формой спасения человечества от этой духовной тьмы, превратившись в инструмент нравственного, психологического и культурного восстановления общества. «Я использую фуколдианское понятие власти, в частности, его формулировку дисциплинарной власти, как аналитический подход, который исследует производство «истин» о природе и устойчивом развитии посредством дисциплинарной власти и последующего контроля над знанием» [11, с. 145].

Теоретическая база исследования искусства Возрождения опирается на три ключевых направления: философию, психологию и искусствоведение. С философской точки зрения Возрождение стало эпохой утверждения гуманизма и антропоцентризма. Мыслители, такие как Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино, развивали идеи о свободе воли человека, его способности к духовному возвышению и соединению с божественным через творчество. Неоплатоническая концепция красоты, восходящая к Платону, объясняла эстетическое наслаждение как путь к духовному очищению.

С психологической точки зрения искусство Возрождения выполняло катарсическую функцию. Эмоциональный отклик на гармоничные образы, свет, пропорции и религиозные символы способствовал очищению сознания, снижению страха и формированию моральной устойчивости общества. Современная психология искусства подтверждает, что художественные образы способны оказывать терапевтическое воздействие, особенно в периоды коллективных травм. Искусствоведческий анализ показывает, что символика и композиция произведений Возрождения отражали борьбу света и тьмы, добра и зла, а также идею гармонии мироздания. Живопись Леонардо да Винчи, скульптура Микеланджело, фрески Джотто и архитектура Брунеллески служили не только эстетическим целям, но и духовно-нравственным задачам, создавая «пространства спасения». Философия Возрождения знаменует собой рождение нового взгляда на человека и мир. Гуманизм противопоставлял средневековой аскезе идею ценности земной жизни, творчества и познания. Художники этой эпохи выступали посредниками между человеческим и божественным: их искусство утверждало возможность духовного спасения через красоту и гармонию. Например, «Давид» Микеланджело символизирует победу духа над страхом и хаосом, а «Школа Афин» Рафаэля отражает торжество разума и философской мысли. Философы-гуманисты утверждали, что искусство способно формировать моральную личность. Пико делла Мирандола подчеркивал уникальность человека как существа, способного выбирать свою природу. Таким образом, эстетический опыт превращался в путь к внутреннему освобождению от «нечести» – духовного хаоса и невежества.

Искусство Возрождения выполняло функцию коллективной терапии. После эпидемий чумы, инквизиции и религиозных войн общество нуждалось в восстановлении эмоциональной стабильности. Созерцание гармоничных произведений искусства вызывало эффект катарсиса, описанный еще Аристотелем: зритель переживал страх и сострадание, освобождаясь от внутреннего напряжения.

Современные исследования психологии искусства (Freedberg, 1989 г.) подтверждают, что визуальные образы способны активировать механизмы эмпатии и снижать тревожность. Таким образом, искусство Возрождения не только украшало мир, но и лечило человеческую психику, предотвращая моральный упадок и распространение «нечести».

Искусствоведческий анализ и символика спасения выявляет ключевые символы и художественные приемы Возрождения, которые транслировали идею спасения. Свет и гармония выступали как универсальные символы добра, тогда как тьма и хаос – символы зла и «нечести». В «Тайной вечере» Леонардо да Винчи свет концентрируется вокруг Христа, символизируя духовное спасение. В архитектуре флорентийских соборов идеальные пропорции отражали идею космического порядка. Картины Боттичелли, такие как «Весна» и «Рождение Венеры», олицетворяли обновление и возрождение, передавая зрителю чувство гармонии и надежды. Через красоту и символическую структуру искусства формировался моральный иммунитет общества, что можно рассматривать как «культурную вакцинацию» против зла. Искусство эпохи Возрождения стало мощным инструментом духовного, психологического и культурного спасения. Оно помогло Европе выйти из состояния духовного кризиса, восстановить моральные ориентиры и сформировать новую гуманистическую идентичность. Через красоту, гармонию и символику художники Возрождения не только создавали шедевры, но и лечили общество от страха и отчаяния. Сегодня, анализируя их наследие, мы видим, что искусство способно быть терапией для цивилизации, помогая человечеству преодолевать собственные кризисы и угрозы.

Быть художником в эпоху Возрождения означало совершенно новую роль в обществе, радикально отличавшуюся от средневековой. Художник переставал быть просто ремесленником и становился творцом, мыслителем и посредником между человеком и божественным.

Вот ключевые аспекты того, что значило быть художником в эту эпоху:

1. Социальный статус художника

– От ремесленника к интеллектуалу. В Средневековье художник считался мастером-ремесленником, работающим в гильдии. В эпоху Возрождения он постепенно становится личностью и автором, которого приглашают к дворам герцогов, королей и пап. Пример: Леонардо да Винчи и Микеланджело получали заказы от Медичи, Сфорца и папы Юлия II, что делало их частью интеллектуальной и политической элиты.

– Слава художника могла соперничать с известностью ученых и философов – впервые в истории искусства.

2. Художник как универсальный гений (*Homo Universalis*)

Художники Возрождения стремились быть универсальными: живописцами, скульпторами, архитекторами, инженерами, анатомами. Леонардо да Винчи – пример «универсального человека»: его интересы охватывали живопись, анатомию, инженерные проекты и философию. Микеланджело был одновременно скульптором, живописцем, архитектором и поэтом.

3. Художник как философ и гуманист

– Искусство понималось не просто как ремесло, а как форма познания мира и выражения философских идей.

– Художник изучал:

- 1) анатомию, чтобы изображать человека реалистично;
- 2) перспективу и математику, чтобы передавать пространство и гармонию;
- 3) античную философию, чтобы понимать идеалы красоты и пропорции.

Пример: Альберти в трактате *De Pictura* (1435 г.) утверждал, что живопись – это «открытое окно в мир» и форма интеллектуального познания.

4. Художник как посредник между человеком и божественным

– Художник должен был не только изображать мир, но и вести зрителя к духовному просвещению.

– В религиозных сюжетах художники подчеркивали гуманистический аспект: святые и библейские персонажи становились близкими человеку.

Пример:

1) фрески Джотто и Мазаччо оживляют религиозные сцены, делая их психологически достоверными;

2) сикстинская капелла Микеланджело показывает человека как вершину творения и участника космической драмы.

5. Художник как предприниматель и участник политической жизни

– Заказы на искусство шли от пап, герцогов, богатых купцов и городских республик.

– Художник должен был:

1) вести переговоры о финансах;

2) управлять мастерской и учениками;

3) иногда даже участвовать в дипломатии.

– Искусство стало инструментом политического влияния: заказчик через искусство демонстрировал власть и благочестие.

Быть художником в эпоху Возрождения означало:

– быть творцом, ученым и философом одновременно;

– стать частью социальной элиты, а не просто ремесленником;

– чувствовать миссию духовного и культурного возрождения человечества через красоту, гармонию и знания.

Рассматривается трансформация статуса художника от ремесленника к философу-гуманисту и универсальному интеллектуалу (*homo universalis*). Анализируются философские, психологические и искусствоведческие аспекты деятельности художника, а также его влияние на формирование культурной идентичности Европы. Статья показывает, что художник эпохи Возрождения выполнял не только эстетическую, но и социальную, политическую и духовно-терапевтическую функцию.

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) стала временем кардинальной трансформации европейской культуры. В это время формируется новый тип художника: от анонимного ремесленника, работающего в цехе, он превращается в самостоятельного творца, мыслителя и общественного деятеля. Социальная и культурная роль художника выходит за рамки мастерской: он становится посредником между человеком и божественным, участвует в формировании гуманистических ценностей и создает визуальные коды эпохи, способствующие духовному возрождению общества.

1. Художник как гуманист и мыслитель

Художник эпохи Возрождения впитывает гуманистическую философию, которая утверждает ценность личности, разума и творческой свободы. Примеры таких мастеров – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль – показывают, что художник становится философом в образах. Его произведения транслируют идеи гармонии, достоинства и духовного совершенствования человека. Художник не просто изображает мир, но интерпретирует его как символическую систему, способную вдохновлять и воспитывать зрителя.

2. Художник как универсальный гений (*Homo Universalis*)

Понятие *homo universalis* стало ключевым для описания художника эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи – классический пример универсального человека: его интересы охватывали живопись, скульптуру, инженерию, анатомию, механику и философию. Микеланджело был одновременно скульптором, архитектором, живописцем и поэтом. Такой тип личности воплощал идеал Возрождения: синтез науки, искусства и философии в одной фигуре.

3. Художник и заказчик: социальная и политическая миссия

Социальная роль художника в эпоху Возрождения была тесно связана с патронатом со стороны пап, герцогов и городских советов. Искусство служило инструментом политического влияния и культурного престижа. Заказы от Медичи, Сфорца или папы Юлия II превращали художников в участников политической жизни. Художник одновременно был предпринимателем, менеджером мастерской и культурным стратегом, создавая произведения, формирующие коллективную идентичность общества.

4. Психологическая и культурная функция искусства

Искусство Возрождения выполняло терапевтическую и воспитательную функцию. Созерцание гармоничных композиций, световых эффектов и религиозных сюжетов вызывало у зрителя катарсис – эмоциональное очищение, снижавшее коллективную тревожность после эпидемий и войн. Картины Боттичелли, фрески Джотто и монументальные скульптуры Микеланджело формировали моральный иммунитет общества, укрепляя гуманистические ценности. Быть художником в эпоху Возрождения означало быть не только мастером, но и философом, учёным, педагогом и общественным деятелем. Художники Возрождения внесли вклад в формирование европейской культурной идентичности, осуществив духовное и эстетическое возрождение общества. Их роль выходит за рамки искусства – они становятся символами новой эпохи, где красота и знание служат спасению человеческой души и общества.

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) стала уникальным периодом в истории человечества, когда искусство обрело статус не только эстетического, но и философского феномена. Философия искусства рассматривает Возрождение как точку перехода от средневекового теоцентризма, где искусство служило преимущественно литургическим и дидактическим целям к антропоцентризму, где человек становится центром художественного мира, а искусство – средством познания и духовного спасения.

Главная цель данного исследования – раскрыть генезис искусства Возрождения и интерпретировать его через философские категории красоты, гармонии, катарсиса и символа.

1. Генезис искусства эпохи Возрождения

1.1. Историко-культурные истоки

– Возрождение выросло на переплетении трёх потоков:

- 1) Античного наследия (Платон, Аристотель, неоплатонизм);
- 2) Христианской традиции (средневековая иконография, готика);

3) Городской культуры и протокапитализма Италии (Флоренция, Венеция, Милан).

– Ключевой фактор генезиса – гуманизм: утверждение ценности личности, разума, свободной воли.

1.2. От ремесла к философии искусства

– В Средневековье художник был анонимным ремесленником, искусство считалось служебным при церкви.

– В Возрождении:

- 1) Художник становится творцом и интеллектуалом (*homo universalis*);
- 2) Произведение искусства — инструмент познания и морального воздействия;
- 3) Появляется идея авторства (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль).

2. Философия искусства и интерпретация Возрождения

2.1. Эстетика гармонии и пропорции

– На основе античной традиции и идей Пифагора и Витрувия формируется идеал гармонии (Золотое сечение, линейная перспектива, соотношения тела и пространства).

– В трактате Альберти *De Pictura* (1435 г.) утверждается, что живопись – это «открытое окно» в упорядоченный мир, где эстетика служит познанию.

2.2. Неоплатоническая интерпретация искусства

– Марсилио Фичино и неоплатоники г. Флоренции рассматривали красоту как отражение божественного света.

– Художник – это проводник духовного света к зрителю.

– Интерпретация произведений искусства строится как восхождение души от видимого к трансцендентному.

2.3. Катарсис и психология восприятия

– Произведения искусства Возрождения выполняли терапевтическую функцию, очищая эмоции зрителя:

1) «Страшный суд» Микеланджело – конфронтация со страхом и надеждой;

2) «Рождение Венеры» Боттичелли – образ обновления и красоты как духовного спасения.

– Современная психология искусства (Freedberg, 1989 г.) рассматривает этот процесс как эмоциональный катарсис и восстановление коллективной идентичности.

3. Искусство как философская и культурная практика

3.1. Символика спасения и борьбы с «нечестью»

– Свет и гармония – символы божественного порядка.

– Тьма и хаос – визуализация зла, страха и «нечести».

– Ренессансные произведения демонстрируют победу порядка над хаосом, что формировало нравственную терапию общества.

3.2. Интерпретация как ключ к философии эпохи

Рассмотрение искусства Возрождения через призму философии показывает:

– это не просто эстетическая революция, а социальная и духовная трансформация;

– искусство становится языком философии, переводящей идеи о душе, мире и спасении на визуальный язык.

Генезис искусства эпохи Возрождения обусловлен синтезом античного наследия, христианской духовности и гуманистической философии. Интерпретация его в русле философии искусства позволяет увидеть, что искусство было инструментом духовного спасения и культурной терапии. Оно стало универсальным языком гуманизма, через который европейская цивилизация преодолела духовный кризис Средневековья и сформировала новую идентичность, актуальную до наших дней.

Генезис и интерпретация искусств эпохи Возрождения в русле философии искусства

Статья посвящена исследованию генезиса и интерпретации искусства эпохи Возрождения в русле философии искусства. Рассматриваются историко-культурные и философские предпосылки формирования нового художественного мировоззрения, синтез античного наследия, христианской символики и гуманизма. Проводится анализ произведений искусства Возрождения через категории красоты, гармонии, катарсиса и символа. Особое внимание уделяется психолого-культурной функции искусства, выполнявшего роль духовной терапии и формирования новой идентичности Европы. В свое время Альбрехт Дюрер обращал внимание на человеческой сущности природы.

После духовного кризиса Средневековья Европа вступает в период, когда искусство становится не только эстетическим явлением, но и философским инструментом постижения мира. Художники Возрождения создают произведения, в которых гармония, символика и красота выполняют роль культурной терапии, формируя новую гуманистическую идентичность человека.

1. Генезис искусства эпохи Возрождения

Генезис искусства Возрождения связан с комплексом историко-культурных факторов: возрождением интереса к античному наследию, развитием городов-государств Италии, ростом светской культуры и гуманизма. Античная эстетика гармонии и пропорций была переосмыслена через призму христианской символики, создавая синтез земного и духовного. Художник перестает быть анонимным ремесленником и превращается в универсального мыслителя (*homo universalis*), способного объединять науку, искусство и философию.

2. Интерпретация искусства в русле философии искусства

Философия искусства Возрождения строится на категориях красоты, гармонии, символа и катарсиса. Неоплатоники г. Флоренции (Марсилио Фичино) рассматривали красоту как отражение божественного света, а созерцание произведений искусства – как путь духовного возвышения. Альберти в трактате «*De Pictura*» определяет живопись как «открытое окно в упорядоченный мир», где эстетическое переживание становится актом познания. Таким образом, интерпретация искусства эпохи Возрождения через философию искусства показывает его как форму духовного спасения общества.

3. Психологическая и социальная функция искусства

Искусство Возрождения выполняло функцию культурной и эмоциональной терапии.

В условиях постсредневековой Европы, пережившей войны и эпидемии, гармоничные визуальные образы создавали эффект катарсиса – эмоционального очищения и восстановления внутренней гармонии. Фрески Джотто, картины Леонардо да Винчи и Боттичелли, скульптуры Микеланджело формировали моральный иммунитет общества, утверждая ценности гуманизма и веру в человека. Таким образом, искусство выступало как средство преодоления коллективного страха и духовной «нечести».

Заключение

Генезис искусства Возрождения связан с синтезом античной философии, христианской духовности и гуманистических ценностей. Его интерпретация в рамках философии искусства позволяет увидеть в нём не только эстетический феномен, но и инструмент духовного спасения и формирования культурной идентичности. Искусство эпохи Возрождения стало языком гуманизма, способным лечить общество и вести его к гармонии.

Список источников

1. Тарасов А.Н. Социокультурная трансформация как феномен динамики европейской культуры: философский анализ: дис. ... д-ра филос. наук. Курск, 2021. 379 с.
2. Cole A. The Renaissance artist as humanist: Art as a path to moral salvation. Renaissance Studies, 2018. 513 p. DOI: 10.1111/rest.12211.
3. Discover scientific knowledge and stay connected to the world of science. URL: <https://www.researchgate.net/> (дата обращения: 30.06.2025).
4. Cao Z. Leonardo da Vinci's Creation Philosophy of Learning from Nature, 2023. P. 207–212.
5. Цянти Р. Связь с наукой и искусством эпохи Возрождения // Журнал образования, гуманитарных и социальных наук. 2023. С. 144–148. DOI: 10.54097/ehss.v11i.7539.
6. Yidan Xu The Scientific of Renaissance Artworks – Based on Dürer and Leonardo da Vinci's Work // Journal of Education Humanities and Social Sciences. 2023. Vol. 11. P. 75–80.
7. Yi W. Anatomical Studies of Renaissance Art: A Case Study of Dürer's Artworks // Journal of Education, Humanities and Social Sciences. 2023. Vol. 21. P. 65–69.
8. Доган М., Савджи З. Оценка гастрономических объектов в живописи эпохи Возрождения // Международный журнал гастрономии и пищевой науки. 2022. С. 100606.
9. Финке С., Солли М. Нормативное пространство музыкального исполнения: экспертиза и символическое тело // Британский журнал эстетики. 2024. № 65 (2). DOI: 10.1093/aesthj/ayae032.
10. Парпиев М.Т. Философская сущность гуманизма в эпоху Возрождения // Pubmedia Social Sciences and Humanities. 2025. Vol. 2. № 3. P. 1–7.
11. Who Sustains Whose Development? Sustainable Development and the Reinvention of Nature. URL: <https://www.researchgate.net/publication/247734466> (дата обращения: 07.07.2025).

References

1. Tarasov A.N. Sociokul'turnaya transformaciya kak fenomen dinamiki evropejskoj kul'tury: filosofskij analiz: dis. ... d-ra filos. nauk. Kursk, 2021. 379 s.
2. Cole A. The Renaissance artist as humanist: Art as a path to moral salvation. Renaissance Studies, 2018. 513 p. DOI: 10.1111/rest.12211.
3. Discover scientific knowledge and stay connected to the world of science. URL: <https://www.researchgate.net/> (data obrshcheniya: 30.06.2025).
4. Cao Z. Leonardo da Vinci's Creation Philosophy of Learning from Nature, 2023. P. 207–212.
5. Cyan'ti R. Svyaz' s naukoj i iskusstvom epohi Vozrozhdeniya // Zhurnal obrazovaniya, gumanitarnyh i social'nyh nauk. 2023. S. 144–148. DOI: 10.54097/ehss.v11i.7539.

6. Yidan Xu The Scientific of Renaissance Artworks – Based on Dürer and Leonardo da Vinci's Work // Journal of Education Humanities and Social Sciences. 2023. Vol. 11. P. 75–80.
7. Yi W. Anatomical Studies of Renaissance Art: A Case Study of Dürer's Artworks // Journal of Education, Humanities and Social Sciences. 2023. Vol. 21. P. 65–69.
8. Dogan M., Savdzhi Z. Ocenna gastronomiceskikh ob'ektov v zhivopisi epohi Vozrozhdeniya // Mezhdunarodnyj zhurnal gastronomii i pishchevoj nauki. 2022. S. 100606.
9. Finke S., Solli M. Normativnoe prostranstvo muzykal'nogo ispolneniya: ekspertiza i simvolicheskoe telo // Britanskij zhurnal estetiki. 2024. № 65 (2). DOI: 10.1093/aesthj/ayae032.
10. Parpiev M.T. Filosofskaya sushchnost' gumanizma v epohu Vozrozhdeniya // Pubmedia Social Sciences and Humanities. 2025. Vol. 2. № 3. P. 1–7.
11. Who Sustains Whose Development? Sustainable Development and the Reinvention of Nature. URL: <https://www.researchgate.net/publication/247734466> (data obrashcheniya: 07.07.2025).

Информация о статье: статья поступила в редакцию: 04.08.2025; принятa к публикации: 02.09.2025

Information about the article: the article was submitted to the editorial office: 04.08.2025; accepted for publication: 02.09.2025

Информация об авторе:

Закиров Улубек Анарбаевич, преподаватель, исполняющий обязанности доцента Института искусств и дизайна кафедры «Изобразительное искусство и дизайн» Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева (720026, г. Бишкек, ул. Рazzakova, д. 51А), кандидат философских наук, член Союза художников Кыргызской Республики, e-mail: uluubek78@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-0341-6638>, SPIN-код: 1832-7841

Information about the author:

Zakirov Uluubek A., lecturer, acting associate professor at the Institute of art and design of department of fine arts and design, Kyrgyz State university named after I. Arabaev (720026, Bishkek, Razzakova st., 51A), candidate of philosophical sciences, member of the union of artists of the Kyrgyz Republic, e-mail: uluubek78@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-0341-6638>, SPIN: 1832-7841