

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Р.Е. Алексеева

С.С. Туфанов

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

КОМПЛЕКС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Рекомендовано Ученым советом Нижегородского государственного технического университета в качестве учебно-методического пособия для студентов заочной и дистанционной форм обучения всех специальностей.

Нижний Новгород, 2006

УДК 930.85
ББК 63.3

Туфанов С.С. Культурология: = Комплекс учебно-методических
Материалов/С.С. Туфанов; Нижегородский Государственный Технический
Университет. Н. Новгород, 2006 - с

Даны рабочая учебная программа дисциплины, опорный конспект лекций, контрольные вопросы и задания, культурологический словарь и список литературы. Предназначен для студентов заочной и дистанционной форм обучения всех специальностей.

Рецензент
Редактор Э.А. Жиршова
Компьютерная верстка...

Подписано в печать Формат 60x84 1/16. Бумага газетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,75 Уч.-изд. л. 6,7

Нижегородский Государственный Технический Университет.
Типография НГТУ.

Адрес университета и полиграфического предприятия:
603950, Н. Новгород, ул. Минина,24

©Нижегородский государственный
технический университет

© С.С. Туфанов, 2006.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Тематический план дисциплины «Культурология»	5
2.2. Описание содержание тем по разделам курса	5
3. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.....	7
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ	7
ТЕМА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА	7
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ	12
ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ	12
ТЕМА 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА.....	20
ТЕМА 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА	39
ТЕМА 5. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ	67
ТЕМА 7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА	94
4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ	134
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ.....	137
6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ.....	139
РАЗДЕЛ 1	139
ТЕМА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА.....	139
РАЗДЕЛ 2.....	139
ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ	139
ТЕМА 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА.....	139
ТЕМА 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА	140
ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	140
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ	140
ТЕМА 7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА	141
СЛОВАРЬ.....	142
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	146

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Культурология – молодая и становящаяся на наших глазах область знания.

Курс культурологии занимает важное место в системе гуманитарных наук, играет особую роль в процессе гуманизации высшей школы, его изучение должно основываться на междисциплинарных связях с другими гуманитарными науками: историей, философией, социологией, искусствоведением.

Разработанные Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию «Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в области культурологии ставят перед студентами следующие основные задачи:

- понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры;
- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации.
- заботиться о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия.

В соответствии с этими требованиями сформулированы основные задачи данного пособия. В первом разделе излагаются некоторые теоретические аспекты культуры. Во втором разделе студенты знакомятся с основными тенденциями и проблемами исторической эволюции разных типов культур. Учитывая крайне ограниченное время, выделенное на изучение дисциплины, акцент был сделан на европейской и отечественной культурах.

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план дисциплины «Культурология»

№ п/п	Наименование разделы, темы	Заочная форма обучения						
		Всего	Аудиторная					Внеауд.
			Лекции	Лаб. зан.	Практ. зан.	Семинар	Курс.проект Курс.раб.	Сам. раб.
1	Раздел 1.							
2	Тема 1.	8	1					7
3	Раздел 2.							
4	Тема 2.	8	1					7
5	Тема 3.	16	2					
6	Тема 4.	16	2					14
7	Тема 5.	9	2					7
8	Тема 6.	23	2					21
9	Тема 7.	32	2					30
	Итого:	112	12					100
Форма контроля знания студента		Экзамен 1 семестр						

2.2. Описание содержание тем по разделам курса

ТЕМА 1. Предмет культурологии. Определения культуры. Сущность и функции культуры. Формы культуры. Культура и цивилизация.

ТЕМА 2. Возникновение цивилизации и культуры. Типы цивилизаций. Мифология. Религия и культура. Появление письма.

ТЕМА 3. Античная культура. Культура древней Греции. Греческая мифология. Наука и ремесла. Литература и театр. Скульптура и архитектура Древней Греции. Особенности формирования культуры Древнего Рима. Римская литература. Искусство Древнего Рима.

ТЕМА 4. Средневековая культура. Культура Византии. Наука и образование. Искусство. Иконопись. Архитектура. Культура европейского средневековья. Роль религии в формировании мировоззрения. Образование. Литература. Архитектура. Романский стиль. Готика

ТЕМА 5. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Античное наследие. Отношение к религии, технике, естествознанию искусству. Титаны Возрождения.

ТЕМА 6. Культура Нового времени. Культура XVII в. Наука. Техника. Искусство Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции. Культура XVIII в. Эпоха Просвещения. Театр. Музыка. Живопись. Культура Европы XIX в. Реалистические тенденции культуры XIX века. Наука и техника. Достижения в области литературы и живописи XIX века.

ТЕМА 7. Русская культура IX – XVII вв. Письменность. Литература. Архитектура. Живопись. Русская культура XVIII в. Время перемен. Просвещение. Наука и техника. Архитектура. Живопись. Скульптура. Литература. Русская культура XIX в. Образование. Наука и техника. Живопись. Скульптура. Литература. Музыка. Театр.

3. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ТЕМА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА

Культурология – это наука о формах и типах культуры, о тех механизмах, которые лежат в основе взаимодействия культуры, общества и человека. В культурологии выделяют следующие подразделы:

- теория культуры (философия культуры);
- история культуры (мировая художественная культура);
- прикладная и эмпирическая культурология (антропология и социология культуры).

Понятие культуры - центральное в культурологии. В своем современном значении оно вошло в оборот европейской социальной мысли со второй половины XVIII в., хотя представление о культуре возникло значительно раньше. Слово культура происходит от латинского, означавшего возделывание почвы, ее культивирование, т. е. изменение природного объекта под воздействием человека, в отличие от изменений, вызванных естественными причинами.

Со второй половины XIX в. понятие "культура" все более приобретает статус научной категории. Оно перестает означать только высокий уровень развития общества, а все чаще пересекается с понятиями "цивилизация" и "общественно-экономическая формация".

Цивилизация – вторая по значимости категория культурологии. Пока еще не сложилось единое понимание цивилизации. Признаками перехода к цивилизации являются: в области материальной культуры – появление каменных строений, в области духовной культуры – возникновение письменности. Культура становится цивилизацией только тогда, когда у нее появляется письменный язык, наука, философия, разделение труда, сложная технология и политическая система.

Долгое время понятия "культура" и "цивилизация" были тождественны. Первым провел между ними границу немецкий философ **И. Кант** (1724-1804), а в начале XX в. другой философ **О. Шпенглер** (1880-1936) и вовсе противопоставил их.

В современной культурологии наиболее распространены технологическая, деятельностная и ценностная концепции культуры. С точки зрения *технологического подхода* культура представляет собой определенный уровень производства и воспроизводства общественной жизни. *Деятельностная концепция* рассматривает культуру как способ и результат жизнедеятельности человека, который отражается во всем обществе. *Ценностная (аксиологическая) концепция* подчеркивает роль и значение идеальной модели жизни - должного в жизни общества, и культура в ней рассматривается как воплощение, реализация должного в сущее, реальное.

"Понятие культура, - отмечается в философском словаре, - означает исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях" (Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. С. 292-293.)

В широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов.

Культура, рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на различные области, сферы: нравы и обычаи; язык и письменность, характер одежды, поселений, работы; постановка воспитания; экономика; характер армии; общественно-политическое устройство; судопроизводство; наука; техника; искусство; религия; все формы проявления объективного духа данного народа.

Уровень и состояние культуры можно понять, только исходя из развития истории культуры; в этом смысле говорят о примитивной и высокой культуре; вырождение культуры создает бескультурье, или "рафинированную культуру".

Понять суть культуры можно лишь через призму деятельности человека, народов, населяющих планету. Культура не существует вне человека. Рассмотренные важные черты феномена культуры позволяют представить ее внутреннюю структуру. Для культуры как социального явления основополагающими, системообразующими являются понятия **культурной статики** и **культурной динамики**. Первое характеризует культуру в покое, неизменности и повторяемости, второе - рассматривает ее как процесс в движении и изменении.

Базисные элементы культуры существуют в двух видах - материальном и духовном. Совокупность материальных элементов составляет материальную культуру, а нематериальных - духовную. Но их разделение часто бывает условным. Важная особенность **материальной культуры** - ее нетождественность ни материальной жизни общества, ни материальному производству, ни материально преобразующей деятельности. В материальную культуру входят: культура труда и материального производства, культура быта, жилища, дома, деревни, города, культура отношения к собственному телу, физическая культура.

Совокупность нематериальных элементов образуют духовную сторону культурной статики: нормы, правила, образцы и нормы поведения, законы, духовные ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы, знания, идеи, обычаи, традиции, язык. Любой объект нематериальной культуры нуждается в материальном посреднике. Для знаний, например, таким посредником являются книги. **Духовная культура** - многослойное образование, включающее правовую, педагогическую, религиозную и другие культуры.

По мнению некоторых культурологов, существуют виды культуры, которые невозможно однозначно отнести только к материальной или духовной области. Они представляют собой "вертикальное сечение" культуры, пронизывающее всю ее систему. Это такие виды культуры, как экономическая, политическая, экологическая, эстетическая.

В культурной статике элементы разграничены во времени и пространстве. Так, часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое, носит название **культурного наследия**.

В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, различают три формы - элитарную, народную и массовую культуру.

Элитарная, или высокая, культура создается привилегированной частью общества либо по ее заказу профессиональными творцами. Она включает изящное искусство, классическую музыку и классическую литературу. Как правило, элитарная культура опережает уровень восприятия ее среднеобразованным человеком.

В отличие от элитарной, **народная культура** создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки. Народную культуру называют также любительской (не по уровню, а по происхождению), или коллективной. Это мифы, легенды, сказания, эпос, сказки, песни, танцы. По своему исполнению элементы народной культуры могут быть индивидуальными (изложение легенды), групповыми (исполнение песни, танца), массовыми (карнавальные шествия). Еще одно название народной культуры - **фольклор**.

Массовая, или общедоступная, культура не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных поисков народа. Наибольший размах ее начинается с середины XX в., когда средства массовой информации проникли в большинство стран. Механизм распространения массовой культуры напрямую связан с рынком. Ее продукция предназначена для употребления массами. Это искусство для каждого, и оно обязано учитывать его вкусы и запросы. Каждый, кто платит, может заказывать свою "музыку". Как правило, массовая культура обладает меньшей художественной ценностью, нежели элитарная или народная. В отличие от элитарной, она охватывает большую аудиторию, а в

сравнении с народной - всегда авторская. Серийный характер ее продукции имеет специфические признаки:

- примитивизация отношений между людьми;
- развлекательность, забавность, сентиментальность;
- натуралистическое смакование насилия и секса;
- культ успеха, сильной личности, жажды обладания вещами;
- культ посредственности, условность примитивной символики.

Катастрофическим последствием массовой культуры является низведение творческой деятельности человека к элементарному акту безмолвного потребления.

Функции культуры. Культура представляет собой многофункциональную систему. Главная функция - *человеко-творческая*, или *гуманистическая*. Все остальные так или иначе связаны или вытекают из нее.

Функцию *трансляции* (передачи) *социального опыта* нередко называют функцией исторической преемственности, или информационной. Культуру по праву считают социальной памятью человечества. Она опредмечена в знаковых системах: устных преданиях, памятниках литературы и искусства, "языках" науки, философии, религии и др. Однако это не просто "склад" запасов социального опыта, а средство жесткого отбора и активной передачи лучших ее образцов.

Познавательная (гносеологическая) функция связана со способностью культуры концентрировать социальный опыт множества поколений людей.

Регулятивная (нормативная) функция культуры связана прежде всего с определением (регулированием) различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей. Культура регулирует поведение, поступки, действия и даже выбор материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция опирается на такие нормативные системы, как мораль и право.

Семиотическая, или *знаковая*, функция, представляя собой определенную знаковую систему культуры, предполагает знание, владение ею.

Без изучения соответствующих знаковых систем невозможно овладеть достижениями культуры.

Ценностная, или аксиологическая, функция отражает важнейшее качественное состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей оценки.

Типология культур. Тема типологии культуры – одно из центральных в курсе культурологи. Тип культуры – это сходство, общность, то, что объясняет культурные единицы в одно множество культур и отличает это множество культур от других. Критерии для выделения разных типов культуры могут быть различными. Это могут быть этнографические критерии, пространственно географические, хронологически-временные и т. п. Оснований для типологизации множество и каждая типологизация осуществляется с заданной целью и решает определенные исследовательские задачи.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

Что значит сам термин "цивилизация"? Мы будем понимать под цивилизацией уровень развития общества, вышедшего из первобытной эпохи. При всех несходствах и контрастах древние цивилизации объединены совокупностью важнейших признаков, которые придают им принципиальные отличия как от первобытных культур, так и от цивилизаций, пришедших на смену.

Во-первых, древние цивилизации - это некое единство, противостоящее тому, что цивилизацией не является, - доклассовому и догосударственному, догородскому и догражданскому, наконец, что очень важно, дописьменному состоянию общества и культуры. Во-вторых, по сравнению с первобытностью переход к гражданскому обществу знаменовал качественно новый этап в

развитии культуры и других сторон человеческой деятельности. Мир классов и классовой борьбы, городов и городских цивилизаций, мир письменных традиций создает такую содержательную наполненность самого процесса исторического времени, какой до него не было.

Каковы были предпосылки создания цивилизации? Род "Человек" вышел из царства животных свыше двух миллионов лет назад; вид "Человек разумный" существует, вероятно, около 80 тыс. лет. От своих предков, принадлежавших к более древним человеческим видам, Человек разумный унаследовал умение трудиться и производить для этого простейшие орудия. Но в течение первых примерно 70 тыс. лет своей истории он только извлекал для себя дары природы с помощью произведенных им орудий, но не воспроизводил ее плоды снова.

Важнейший этап в истории человечества - формирование экономики, основанной на земледелии и скотоводстве. Археологические находки показывают, что этот процесс приходится на период неолита (VII-VI тыс. до н. э.). Происшедшие в результате этого кардинальные перемены в жизни общества (развитие оседлости, резкое увеличение численности населения) позволили английскому археологу Гордону Чайлду говорить о "неолитической революции", как о первом экономическом перевороте в истории человечества.

Переход к земледелию, основанному на культивировании высокопродуктивных сортов злаков (пшеницы, ячменя, кукурузы, риса), привел к устойчивости в обеспечении продуктами питания человеческих коллективов, способствовал значительному росту населения. По примерным расчетам за одно тысячелетие "неолитической революции" население выросло более чем в 16 раз, превысив 80 млн человек, а плотность его в древнейших очагах возросла в 2,5 раза и достигла 1 человека на 1 кв.км.

Не менее значительным были и другие явления, обусловленные этим процессом. Искусственное распространение культивированных растений и одомашненных животных на территориях, отличных от естественной прародины их предков, позволило на новых принципах расширить границы ойкумены, или зоны обитания человека на земле. Непрестанно возраставшие

потребности производящего хозяйства значительно расширили сферу человеческой деятельности, вызвали появление ее новых направлений. Познание явлений природы, циклов жизни растений, их роста и созревания, попытки объяснить их обусловили новый этап в развитии мышления и различных областей культуры. Стало иным распределение времени наших далеких предков: развитие производящей экономики уже не требовало постоянного участия большинства дееспособных членов человеческих коллективов в производстве пищи.

Следствием формирования производящего хозяйства явилось появление регулярного прибавочного продукта, а значит, и возможности его концентрации в руках отдельных родов и семей.

Переход к производящему хозяйству был возможен лишь там, где имелся необходимый для этого процесса природный фон, т. е. в центрах распространения диких предков культурных растений и домашних животных. Исследованиями Н. И. Вавилова выделено пять центров происхождения культурных растений в горных тропических и субтропических областях Старого Света - от Балкан до Юго-Восточной Азии, два - в подобных же районах Южной Мексики и Перу.

Формирование древнейших центров производящего хозяйства, а позднее и первых цивилизаций Старого Света связано с Передней Азией: предгорьями и речными долинами Палестины, Ливана, Сирии, Южной Турции, Северной Месопотамии. У археологов эта территория получила наименование "полумесяц плодородных земель". Здесь в IX-IV тыс. до н. э. были одомашнены пшеница и ряд основных видов животных. В конце IV тыс. до н. э. в одной из важнейших областей "полумесяца плодородных земель" - междуречье Тигра и Евфрата - сложилась шумерская (урукская) цивилизация - древнейшая из первоначальных.

Дальнейший рост прибавочного земледельческо-скотоводческого продукта позволил освободить часть членов общины от всякого производительного труда. В наиболее благоприятном положении оказывались военный вождь и его приближенные, а также главный жрец. Таким образом,

шел процесс образования классового общества. Классовое расслоение впервые произошло в Египте и Шумере. Расслоение общества на классы - самое главное отличие последнего этапа первобытного общества (варварства) от цивилизации.

Колоссален вклад первобытного и древнего общества в развитие духовной культуры. Выделим самое существенное, без чего наш мир не мыслим ни в одном своем звене - это возникновение и развитие мифологии, религии и письменности.

МИФОЛОГИЯ. Слово "миф" греческое и буквально означает "предание, сказание". Обычно под мифом подразумеваются сказания о богах и героях, а также система фантастических представлений о мире. Но мифы - это вовсе не сказки, и лишь с оговорками можно назвать их рассказами. Мифотворчество - важнейшее явление в культурной истории человечества, явление, господствующее над его духовной жизнью в течение десятков и сотен тысяч лет.

Что известно о мифе в настоящее время? Миф выражает мироощущение и миропонимание эпохи его создания. Человеку с ранних времен приходилось не только реагировать на окружающее, но и осмыслять его. При этом человек сталкивался с тремя главнейшими трудностями.

Во-первых, у него не было достаточных языковых средств для выражения общих понятий, и он вынужден был выражать общее через отдельное. Так, по шумерски (это один из наиболее архаичных известных нам языков) "убить" буквально означало "голову палкой ударить", хотя речь могла идти об убиении мечом; "приданное" было "вещь, к женщине приставленная"; "имущество" - "вещь руки" и т. п. Но мало того, что слово не могло выражать абстрактное понятие, оно могло еще быть и многозначным, объединяя между собой значения, связанные как логическими, так и эмоциональными ассоциациями.

Во-вторых, при практическом различении существующих связей между явлениями за причинно-следственную принималась связь по смежности или связь части и целого, или по сходству, или связь названия с самим предметом по принципу метафоры, или метонимии. Таким образом, осмысление и обобщение явлений мира в мифе происходят эмоционально-ассоциативно.

В-третьих, критерием истинности мы считаем практику, а общественная практика у первобытного человека была весьма ограниченной. Только коллективный практический опыт, накапливаемый сотнями поколений, был достаточно надежен.

Итак, мифы - это попытки осмыслить явления мира и как бы вжиться в них с помощью эмоциональных и логических ассоциаций. Миф - это форма мироощущения, которому можно придать разную форму: песни, сказки, повести, заповеди. Какие существуют категории мифов?

Мифы *этиологические* - объясняют появление различных природных и культурных особенностей. *Космогонические* - о происхождении космоса в целом и его частей. *Антропогенические* - о происхождении человека, первых людей, *тотемистические* - о фантастическом родстве между определенной группой людей и так называемыми тотемами, т. е. видами животных и растений. *Календарные* мифы связаны с циклом календарных обрядов, *героические* - фиксируют важнейшие моменты жизненного цикла, строятся вокруг биографии героя. Мифы *эсхатологические* - о "последних" вещах, о конце мира.

Параллельно осмыслению мира шел извечный процесс разработки понятийного аппарата. Это требовало постепенного совершенствования языковых средств для выражения общих и отвлеченных понятий. Одновременно шло разделение области познания на познание самого объекта и познание отношения к объекту, т. е. появляется научное и художественное познание. Главная разница между научным и художественным познанием не столько в том, как они познают, сколько в том, что они познают. Познание свойств объекта есть **наука**, а нашего отношения к объекту есть **искусство**.

Появление двух видов познания - научного и художественного, с его двумя объектами - миром явлений и отношением человека к миру явлений - не означало прекращения одновременно и существования мифотворчества, потому что полоса непознанных явлений все еще оставалась чрезвычайно широкой. В течение длительного времени религиозно-магическое начало можно отделить от эстетического только по тому признаку, что первое призвано воздействовать

на мифический персонаж (божество), а второе - на человека. Поэтому в отношении любого раннего памятника искусства мы не можем ставить вопрос "религиозный он или нерелигиозный", а только: "используемый в культе или не используемый в культе".

РЕЛИГИЯ. Религия с самого начала включала в себя мифы и обряды. Важнейшим компонентом религии был ритуал (обряд). Свои действия первобытный человек осмысляет также чувственно-ассоциативно, а не абстрактно-логически, как и явления мифов. Некоторые практические действия он осмысляет вполне правильно, так как действие здесь зависит от зримо проявляемой человеческой воли. Другие ритуальные действия человека были обусловлены предположительными причинами явлений мира, заключающимися в воле божества. А божества воспринимались по образно-эмоциональным ассоциациям. Неудивительно, что и воздействие на божественные причины явлений оказывалось тоже ассоциативно-эмоциональным, а не логическим. Например, если имя - материальная часть божества, то называющий это имя разве не овладевает в какой-то мере самим богом? Не способствует ли брачный акт с женщиной, воплощающей (как "актриса") богиню, оплодотворению самой богини, а также плодородию земли, которой эта богиня не только ведает, но которой и сама является?

Каковы исторически ранние формы проявления религии?

Глубоко древними формами религии являются: тотемизм; вера во вредоносную, лечебную, эротическую магию; а также "погребальный культ", т.е. совокупность обрядов и верований, связанных с умершими. Из форм религии, появившихся на позднейших этапах развития человечества, упомянем культы: родовые и семейные, промысловые, шаманизм, обожествление вождей, земледельческие, культы племенных богов.

ПИСЬМО. Письмо по праву принадлежит к величайшим культурным ценностям человечества. Письмо и речь суть **виды сообщений**, к которым можно добавить жесты и различного рода сигналы. Но если большинство средств сообщения, включая речь, носят моментальный характер, ограничены во времени и пространстве, так как предполагают пространственную близость

говорящего и слушающего и исчезают непосредственно в процессе реализации, написанное слово может преодолеть время и пространство.

Каждое устное сообщение имеет внешнюю сторону (звучание) и внутреннюю (смысл). Большинство современных письменностей передают только звучание, смысл специально не выражен, а извлекается читателем из звучания. Но существует, например, китайское письмо - *понятийное*, или *словесное* - с тысячами знаков для таких устойчивых понятий, как "ребенок", "дерево", "пить". В японском письме отдельные знаки соответствуют не звукам, а слогам.

СТАДИИ ПИСЬМА. Древнейшим средством сообщения, которое передавало на расстояние и во времени слова, жесты, сигналы, было *предметное письмо*. Остатками таких примитивных форм сообщений являются, например, черная одежда - "в семье кто-то умер", кольцо - "я замужем". Одним из видов предметного письма были бирки, узловое письмо инков (Перу) - кипу.

Следующим этапом развития письма является *рисуночное идеографическое письмо*. Граница между предметным письмом и рисуночным расплывчата. Но для развития письма существенно, что с появлением рисуночного письма сообщение отрывается от предмета и переносится на различные материалы для письма, будь это камень, доска или глиняная табличка.

Как предметное письмо, так и рисуночное не являются письмом в собственном смысле этого слова. Это только предыстория развития письма, ибо с их помощью можно выразить лишь общий смысл сообщения, но не его точное звучание. О собственном письме можно говорить лишь там, где сообщение может быть передано пословно - с помощью ли словесного (логографического), слогового (силлабического), буквенного (алфавитного) письма.

Во всех этих письменностях имеются системы знаков, называемых графемами, каждая из которых соответствует строго определенной единице речи: слову определенного звучания - в словесном письме, слогу или

последовательности значащих звуков - в слоговом, значащему звуку (фонеме) - в буквенном письме, или алфавите.

Процесс перехода одних стадий письма в другие был труден. Даже осмысление отдельного слова как самостоятельного элемента речи является нелегким делом для человека с примитивным мышлением. Отдельный звук еще в меньшей степени был доступен пониманию примитивного человека, особенно согласный звук. Выражение согласных на письме было открыто в мире только раз, в западносемитском письме, которое позже развилось в полное звуковое письмо в виде греческого алфавита, родоначальника всех европейских алфавитных систем.

Из словесно-слоговых систем письма известны:

- древнеегипетское письмо (не позже III тыс. до н. э.);
- шумерское письмо (не позже первой четверти III тыс. до н. э.);
- китайская иероглифика (со II тыс. до н. э. до наших дней);
- письмо майя (с I тыс. н. э.).

Слоговые системы письма:

- письменности Индии, Тибета, Юго-Восточной Азии (4-3 вв. до н. э.).

Алфавиты или буквенные системы письма восходят почти без исключения к семитскому письму Финикии, Сирии и Палестины.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1987-1988. Т. 1, 2.
2. Мифологический словарь. - М., 1991.
3. Древние цивилизации. - М., 1989.
1. 4. **Бромлей, Ю. В.**, Создано человечеством./ Ю. В. Бромлей, Р. Г. Подольный - М., 1984.
4. **Дьяконов, И. М.** Введение // Мифология древнего мира. - М., 1977.
5. **Мелаарт, Дж.** Древнейшие цивилизации Ближнего Востока./ Дж. Мелаарт - М., 1982.
6. **Токарев, С. А.** Ранние формы религии. - М., 1990./ С. А. Токарев.
7. **Фридрих, И.** История письма./ И. Фридрих - М., 1979.

ТЕМА 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА

1. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

История культуры Греции хронологически принято делить на крито-микенскую эпоху (до XII в. до н. э.), гомеровский период (XI-VIII вв. до н. э.), архаический период (VII-VI вв. до н. э.), классический период (V в. до н. э. - 338 г. до н. э.), эллинизм (конец IV-I вв. до н. э.) и римский период (146 г. до н. э. - IV-V вв. н. э.). Областью распространения древнегреческой (эллинской) культуры была не только Греция, т. е. южная часть Балканского полуострова. Города и колонии греков были разбросаны по берегам Средиземного моря - от Кипра на востоке до южной Италии и даже нынешних Франции и Испании на западе, от северного Причерноморья до побережья Африки. Однако основным районом, где сложилась эта великая культура, были берега Эгейского моря: восточное побережье Греции, крайняя западная оконечность Малой Азии и многочисленные острова между ними.

Греки были народом, изумительно одаренным в сфере художественного и научного творчества. Они внесли огромный вклад в мировую культуру, создали очень многие из основных отраслей науки, а также философию. Этому способствовала, в частности, значительно бóльшая свобода личности в республиках античной Греции, чем в деспотиях Древнего Востока.

Величайшим достижением греческой культуры стало создание алфавитного письма. Преобразовав финикийскую слоговую систему, греки создали простой способ фиксации информации. Для того, чтобы научиться писать и считать теперь не нужны были годы упорного труда, грамотность сделалась достоянием практически всех свободных жителей Греции.

Греческий алфавит явился основой для латинского, а в IX в. н. э. - славянской азбуки (кириллицы), непосредственной предшественницы современной русской азбуки.

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ. Мифология греков была той почвой, на которой выросли не только искусство и литература, но которая, до известной степени, питала и греческую науку. Типологически первоначальное греческое

мировоззрение и мироощущение не отличались от всех общинных религий и мифологий мира. Популярность греческих мифов, сохранившаяся и поныне, объясняется отчасти тем, что они дошли до нас в художественно-философской обработке величайших представителей греческой литературы и искусства.

Природа представлялась греку населенной и управляемой различными существами. Эти существа можно объединить в три цикла: верховные олимпийские боги-небожители с Зевсом во главе; многочисленные второстепенные божества гор, лесов, ручьев и т. п. (преимущественно нимфы); и, наконец, герои - родоначальники, покровители общины.

Власть олимпийских богов была ни изначальной, ни беспредельной. Считалось, что изначально существовали Ха́ос, Земля (Гéя), подземный мир (Тáртар) и Эрос - жизненное начало, любовь. Гея породила звездное небо - Ура́н, который стал первым властителем мира и супругом Геи. От Урана и Геи родилось второе поколение богов - титаны. Титан Крóнос (бог земледелия) низверг власть Урана. В свою очередь, дети Кроноса - Аид, Посейдо́н, Зевс, Гéстия, Демéтра, Гéра - во главе с Зевсом свергли Кроноса и захватили власть над Вселенной. Таким образом, олимпийские боги - третье поколение богов. Для греков не была характерна идея всемогущества божества. Над миром олимпийских богов царила безличная сила - Судьба (Ана́нке).

Для греческого мировоззрения характерен не только политеизм, но и представление о всеобщей одушевленности природы. Каждое природное явление, каждая гора, роща, река имели свое божество. Наиболее характерными были нимфы - вечно юные прекрасные девушки, долговечные, но не бессмертные; полулюди-полукони - кентавры; сфинкс - крылатый лев с головой женщины; полуженщины-полуптицы - сирены. Главные боги греков были антропоморфны, они испытывали человеческие страсти и могли страдать, подобно людям.

В эллинской мифологии значительное место занимали сказания о героях, родившихся от союза богов со смертными женщинами. Наиболее почитаем был Геракл, считавшийся родоначальником дорийских племен. Древние божества

света - братья Диоскуры - почитались как сыновья Зевса. Они были патронами государства и покровителями гимнастики. Из других героев следует отметить сына Зевса, аргосского героя Персея и аттического героя Тесея.

Культовая практика сводилась в основном к жертвоприношениям и молитвам, которые проходили, как правило, в храмах, посвященных богам. Особое место в греческой религии занимали мистические (тайные) культы, открытые только для избранных (элевсинские в честь Деметры, орфические в честь Диониса и т. д.). Почитание богов сопровождалось торжественными процессиями, состязаниями атлетов, а иногда и музыкантов. Основными видами состязаний были: бег, прыжки, метание диска и копья, борьба, кулачный бой и панкратий (соединение кулачного боя с борьбой). Наиболее значительными были всеэллинские соревнования в Олимпии (*олимпийские игры*), в Дельфах (*пифийские*), в Немее и около Коринфа (*истмийские*). Самые известные - олимпийские игры. Они проходили раз в четыре года, и во время игр устанавливалось перемирие между полисами.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ. Вплоть до периода эллинизма естественнонаучные, политические и философские воззрения в Греции составляли одну нерасчлененную науку; почти все философы были естествоиспытателями. Характерными чертами духовной ориентации греков было стремление к объяснению мира из него самого, рационалистическая трактовка природы и общества без предположений о вмешательстве божественной воли, желание свести сложные явления природы к сочетанию наименьшего числа простых элементов и пр.

Больших успехов греческая наука достигла в области математики, начало чему было положено **Пифагором** и его школой. Греческие ученые - основоположники геометрии и стереометрии. Здесь ведущая роль принадлежала **Евклиду**, чей труд стал образцом для всех последующих времен.

Разносторонний ученый, механик и военный инженер, **Архимед** из Сиракуз заложил основы тригонометрии; им были открыты принципы анализа

бесконечно малых величин, а также основные законы гидростатики и механики, широко применявшиеся для практических целей.

Греческая астрономия достигла очень высокого уровня. В первой половине VI в. до н. э. философ **Анаксимандр** из Милета составил карту звездного неба. Ему же приписывают изобретение солнечных часов. Столетием позднее Пифагорейская школа пришла к выводу, что Земля имеет шарообразную форму, а в IV в. до н. э. была выдвинута гипотеза о вращении Земли вокруг своей оси. В III в. до н. э. **Эратосфен** из Кирены очень точно вычислил размеры Земли. Он же составил карту известной в то время части Земли, причем впервые применил градусную сетку. Современник Эратосфена **Аристарх** с острова Самоса открыл вращение Земли и других планет вокруг Солнца. Во II в. до н. э. были определены расстояние от Земли до Луны и величина последней, очень близкие действительным. В I в. до н. э. **Посидоний** вычислил расстояние от Земли до Солнца; полученное им число составляет примерно $5/8$ действительного.

В VI в. до н. э. было положено начало географии. В конце этого века мореход **Скилак** из Карианды совершил плавание по Индийскому океану и Инду и составил описание Индии. Современник Скилака **Гекатей** из Милета, посетивший многие страны, составил карту известной ему земли, а также ее описание. **Пифей** из Массалии (IV в. до н. э.) совершил далекое плавание, посетив северный берег Германии, Британию, а также загадочный "остров" Туле (Скандинавию?). Завоевания Александра Македонского способствовали ознакомлению греков с восточными странами. Один из соратников царя - **Неарх** - был начальником македонского флота, который, спустившись вниз по Инду, прошел по Индийскому океану к устью Евфрата. Неарх сделал отчет о своем походе. Младший современник Неарха **Мегасфен** посетил Индию по поручению сирийского царя. Сохранился красочный отчет его путешествия.

На рубеже VI-V вв. до н. э. биологом и врачом **Алкмеоном Кротонским** была создана одна из древнейших медицинских школ. Он первым стал производить вскрытия животных, установил, что мозг является центром

нервной деятельности. Основателю сицилийской медицинской школы **Эмпедоклу** (V в. до н. э.) принадлежит попытка объяснить развитие человеческого зародыша. Блестящих успехов греческая медицина достигла благодаря деятельности величайшего врача древности **Гиппократ** - автора ряда медицинских руководств.

Греки были основоположниками гуманитарных наук, прежде всего истории. **Геродот**, которого нередко называют "отцом истории", написал знаменитое историческое сочинение "История" (по-гречески "исследование"), содержащее в связи с изложением греко-персидских войн весьма обширный мифо-генеалогический, историко-этнографический и историко-бытовой материал. **Фукидид** - ведущий историк того времени. Он написал обширный труд, посвященный истории Пелопоннесской войны (V-VI вв. до н. э.). Хотя Фукидид писал военную историю, большое внимание уделял и вопросам социально-политической борьбы. Описывая то или иное событие, Фукидид обращает особое внимание на причины и поводы, приведшие к нему. В целом его изложение отличается высокой степенью объективности. Главную задачу историка Фукидид видел в "отыскании истины".

В период эллинизма возникла еще одна гуманитарная наука - философия. Среди ученых, занимавшихся ею, особенно выделялся **Аристарх Самофракийский** (ок. 217-145 гг. до н. э.). Он был главой библиотеки в Александрии, много сделал для издания, критического исследования и хранения произведений античных авторов (Гомера, Гесиода, Эсхила, Софокла, Аристофана и др.). Один из его учеников - **Дионисий** - написал первый учебник греческой грамматики, послуживший в дальнейшем основой всех современных грамматик европейских языков.

В Греции было положено начало разработке теории государственного устройства. Этими вопросами занимался преимущественно философ **Аристотель**.

ЛИТЕРАТУРА - древнейшая в Европе. Греки - родоначальники множества литературных форм и жанров, которые под греческими названиями

стали образцом для всей европейской литературы (трагедия, комедия, эпос, лирика и т. д.).

Началом греческой литературы принято считать поэмы **Гомера** "Илиада" и "Одиссея". Они являются венцом эпических традиций, длительное время сохранявшихся бродячими декламаторами (рапсодами). Все другие виды эпоса утрачены. Около 700 г. до н. э. жил **Гесиод**, первый поэт Европы, писавший о своей судьбе. В поэме "Теогония" он дал картину происхождения мира и богов, в "Трудах и днях" содержится свод морально-хозяйственных и религиозных наставлений.

В VII-VI вв. до н. э. значительную роль в литературе начала играть лирика, отражавшая рост самосознания личности. Гражданственность отличает поэзию **Тиртея**, воодушевлявшего спартанцев в их борьбе за обладание Мессенией. В своих элегиях Тиртей восхвалял воинские доблести и излагал нормы поведения воинов. Творчество **Феогнида** - поэта-аристократа, скорбившего о гибели аристократии и страдавшего от этого, пронизано ненавистью к низам и жаждой мести. К VII в. до н. э. относится поэзия ионийского поэта **Архилоха**, ярко отразившая скитания, невзгоды и разочарования его жизни. В творчестве другого великого лирика - **Алкея** - отразилась бурная политическая жизнь того времени. Наряду с политическими мотивами в его стихах присутствуют и застольные, в них звучит радость жизни и печаль любви, размышления о неизбежности смерти и призывы к друзьям возрадоваться жизни. Знаменитой современницей Алкея была **Сапфó**. В центре ее творчества стояла женщина, страдающая от любви и терзаемая муками ревности, или мать, нежно любящая своих детей. По их стопам иониец **Анакреонт** (VI-V вв. до н. э.) создал лирические миниатюры, главным образом, на застольные и любовные сюжеты.

Время культурного первенства Афин - V-IV вв. до н. э. - эпоха наивысшего расцвета греческой литературы. Центральное место занимали драматические жанры, развившиеся из сочетания хоровой лирики с обрядовыми играми. Ведущий жанр - трагедия с мифологическим сюжетом.

"Отцом трагедии" считается афинянин **Эсхил** (около 525-456 гг. до н. э.). Им было создано примерно 90 произведений. До нас дошло семь, написанных, за исключением трагедии "Персы", на мифологические сюжеты, но на деле касавшихся актуальных проблем. Эсхил прославлял справедливость принципов, лежащих в основе афинского государственного устройства, милосердие и другие гражданские добродетели. Наиболее известна трагедия "Прометей прикованный".

У **Софокла**, драматурга эпохи расцвета афинской демократии, люди вполне самостоятельны в своем поведении. Ведущие черты личности его персонажей проявляются в конфликтах между законом государства и неписаными законами религии и морали ("Антигона"), в столкновении честного прямотушия и лукавой мудрости ("Филоклет"), страдания во имя долга ("Электра").

Еврипида можно считать родоначальником психологической драмы. Если Софокл, по мнению древних, изображал героев такими, какими они должны быть, то Еврипид изображал тех людей, каких видел в жизни, старался разглядеть в характере человека причину его гибели ("Электра", "Геракл", "Медея" и др.).

Наиболее острым в политическом отношении жанром являлась аттическая комедия. Крупнейший комедиограф - **Аристофан**, расцвет творчества которого падает на годы Пелопоннесской войны. Творчество Аристофана отразило политические взгляды аттического крестьянства, ненавидящего войну и стоящих у власти демагогов. Аристофан дал смелую сатиру на политическое и культурное состояние Афин во время кризиса демократии ("Мир", "Лисистрата", "Всадник", "Осы" и др.).

В греческой литературе IV в. до н. э. значительное место принадлежит прозе, достигшей высокого художественного уровня в области историографии (Геродот, Фукидид, Ксенофонт), философского диалога (Платон) и ораторского искусства.

В период эллинизма греческая культура отходит от значительных общественно-политических проблем. Литература обращается к семейным и бытовым темам. Афинянин **Менандр** считается мастером неполитической комедии, ставшей образцом для комедий нового времени. **Феокрит** основал новый литературный жанр - буколики (пастушеская поэзия). В римский период историк-моралист **Плутарх** (I-II вв. н. э.) создает в своих "Параллельных жизнеописаниях" образцы героических деятелей греческого и римского прошлого. Последний повествовательный жанр античности - греческий роман I-III вв. (приключенческий или любовный) рисует идеальных влюбленных, оставшихся верными друг другу, несмотря на удары судьбы и разные искушения (Харитон, Гелиодор, Ямвлих, Ахилл Татий, Лонг). С IV в. античная греческая литература уступает место христианской.

ТЕАТР. Начиная с конца VI в. до н. э. в Афинах ежегодно ставились трагедии, комедии и сатирические драмы. Организацию представлений брало на себя государство. Расходы по содержанию и обучению хора несли как почетную общественную обязанность богатые граждане. Спектакли давались несколько дней на праздниках в честь Диониса (три раза в год) и носили характер состязаний. Каждый из трех соревнующихся драматургов-трагиков выступал с тетралогией, состоящей из трех трагедий и одной сатирической драмы (веселой пьесы). Постановщиком являлся сам поэт.

Древнегреческий театр состоял из трех частей: оркестры (круглой площадки для выступления танцоров, актеров и хора), зрительного зала и сцены - сценической постройки с комнатами для переодевания актеров и хранения реквизита. Особенностью всех древних драм был хор, сопровождавший пением и танцами все действие. Эсхил ввел двух актеров вместо одного, открыв этим возможности более глубокой разработки трагедийного конфликта. Появление третьего актера - нововведение Софокла, позволившее обрисовать различные линии поведения в одном и том же конфликте. Женские роли исполнялись мужчинами. В Афинах эпохи Перикла обычно не повторяли старых трагедий и комедий, поэтому на представление собирались все желающие (до 17 тыс. чел.).

Этим объясняется и огромное количество произведений, созданных трагиками. Древнегреческий театр, особенно афинский, был тесно связан с жизнью полиса, будучи по существу вторым народным собранием, где обсуждались самые животрепещущие вопросы.

АРХИТЕКТУРА. Основное место в архитектуре занимал храм - важнейший для полисного времени тип общественного здания. Простейший тип храма состоял из одного помещения, открытого с торцевой стороны. Вход обрамлялся выступами продольных стен, торцы которых обрабатывались в виде столбов и назывались антами. Между антами часто располагались две колонны. Это *антовый храм* или "храм в антах". Более усложненными типами были *прóстиль*, у которого на фасадной стороне стоял впереди антов ряд колонн, и *амфипрóстиль*, имевший колоннады по обоим торцовым фасадам. В *периптере* закрытое помещение храма - *наос* - со всех четырех сторон обнесено рядом колонн. Этот тип храма сложился к началу VII в. до н. э. и оставался господствующим в архаическое и классическое время. Более сложным типом являлся храм, окруженный двумя рядами колонн (*диптер*). Круглая постройка называется *монóптер*, если состоит из одной колоннады и перекрытия над ней, и *фóлос*, если позади колоннады имеется закрытое помещение.

Великим творением греческой архитектуры был ордер, способствовавший созданию ясного архитектурного образа, выработке соразмерных человеку архитектурных масштабов. Ордер (от латинского "строй") - это сочетание в ясном и стройном порядке трех основных частей постройки: 1) ступенчатого основания (стереобата); 2) вертикальных опор (колонн) и 3) перекрытия (антаблемента). Антаблемент разделен на архитрав (главная балка перекрытия), фриз и карниз. С торцевой стороны здания крыша закрывается треугольной плоскостью - фронтоном.

Греки создали два основных архитектурных *ордера*: древнейший - *дорический*, несколько позднее появился *ионический*, а много позже сложился вариант ионического - *коринфский*. Наиболее известными постройками дорического ордера являются храмы Геры в Олимпии, Аполлона в Коринфе,

Артемиды на о. Керкира (VI в. до н. э.), а также Парфенон (V в. до н. э.). К древнейшим образцам храмов ионического ордера принадлежал храм Артемиды в Эфесе, Геры на о. Самос (оба - сер. VI в. до н. э.), а также храм Ники Аптерос и Эрехтейон на афинском Акрополе (V в. до н. э.).

СКУЛЬПТУРА. Древнейшие греческие скульптуры представляли собой грубо вырезанные из дерева столбообразные фигуры - идолы богов - *ксоаны*. В VII-VI вв. до н. э. в скульптуре стал широко применяться мягкий камень, а также мрамор. Обшивка деревянных статуй листами бронзы привела к появлению бронзовых изваяний. Каменные скульптуры обычно оживлялись раскраской, а у бронзовых отдельные детали золотились или серебрились, глаза же инкрустировались.

В VII в. до н. э. наметились два основных типа скульптуры: обнаженная мужская и задрапированная женская. Нагота была в искусстве признаком атлетичности и героизма, состояния, возвышенного над обыденностью. Статуи юных безбородых атлетов обычно объединяются термином "кúросы" - юноши, или "Аполлоны". Им не свойственны индивидуальные черты - в них наивно и цельно воплотились эстетические представления архаики о физическом совершенстве человека, доблести защитника полиса, могуществе совершенного божества - Аполлона. Особой жизнерадостностью отличались статуи девушек (по гречески "кор"), которые выделялись нарядно исполненными одеждами, пышными прядями волос, загадочными улыбками.

Третий вид скульптуры, широко развившийся в VI в. до н. э., - это статуи и рельефы храмов, украшавшие метопы, тимпаны фронтона, а иногда и его углы. В храмовой скульптуре господствовали мифологические образы.

Решительные перемены в греческой скульптуре происходят на рубеже VI-V вв. до н. э. Преодолевая условность архаических форм, художники, скульпторы создают более близкие к жизни образы, совершеннее изображают человеческую фигуру и ее движение.

Первым художником, новатором в разрешении проблемы передачи момента движения в скульптуре был **Ми́рон** (группа "Афина и Марсий",

"Дискобóл"). Младший современник Мирона - **Поликлét** (2-я пол. V в. до н. э.) стремился найти идеально правильные пропорции, на основе которых может быть построено человеческое тело в скульптуре. Ему принадлежит статуя "Дорифóр" ("Копьеносец"), а также "Диадумén" и "Раненая амазонка". Возвышенные идеалы классики, представления о гражданской доблести, духовном, нравственном и физическом совершенстве свободного эллина выразил **Фидий** - третий великий ваятель эпохи. Под его руководством исполнено скульптурное убранство Парфенона. Он является создателем Афины Прóмахос на Акрополе (бронзовая статуя высотой около 7,5 м), Афины Парфéнос, облицованной золотом и слоновой костью, а также Зевса Олимпийского.

В период поздней классики (400-325 гг. до н. э.) искусство утрачивает свой гражданский пафос, но у художников возникает интерес к внутреннему миру человека, его переживаниям. Эти свойства присущи произведениям великих мастеров скульптуры IV в. до н. э.: **Праксителя, Ско́паса и Лисиппа**.

Герои произведений афинянина Праксителя проникнуты безмятежной светлой мечтательностью, ни в коей мере не нарушающей единства их физического и духовного мира ("Афродита Книдская", "Аполлон Сауроктон", "Отдыхающий сатир" и особенно "Гермес с младенцем Дионисом"). Искусство уроженца о. Парос скульптора Ско́паса полно драматизма. Ярость битвы, страстный порыв, страдание и боль составляют темы его произведений ("Менада", "Мелеагр", рельефы для Галикарнасского мавзолея). Лисипп стремился создавать жизненно достоверные статуи и портреты. Известна его статуя "Апоксиомén" (атлет, очищающий с себя песок). Лисипп переосмыслил канон Поликлета, ваял тела людей с более легкими, удлинненными пропорциями.

В эпоху эллинизма на смену классическому идеалу человека-гражданина приходят возвеличивание владык, не имеющая предела монументализация образа божества (колоссальная статуя бога солнца Гелиоса - так называемый

"Колосс Родосский", высотой 37 м), интерес к изображению представителей различных социальных групп и возрастов. Расцветает скульптурный портрет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Плиний Старший.** Естествознание. Об искусстве./ Плиний Старший - М., 1994.
2. Словарь античности. - М., 1989.
3. Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1987-1988. Т. 1-2.
4. Античная цивилизация. М., 1973.
5. **Боннар, А.** Греческая цивилизация./ А.Боннар - М., 1992. Т. 1-3.
6. **Виппер, Б. Р.** Искусство Древней Греции. - М., 1971.
7. Древние цивилизации./Б. Р. Виппер./ В. М. Полевой - М., 1989.
8. **Дюрант, В.** Жизнь Греции./ В. Дюрант - М., 1997.
9. **Полевой, В. М.** Искусство Греции: Древний мир./ В. М. Полевой - М., 1970.
10. **Тронский, И. М.** История античной литературы. 4-е изд./ И. М. Тронский - М., 1983.

2. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

Римская культура на протяжении двенадцативекового существования - с середины VIII в. до н. э. до второй половины V в. н. э. - прошла очень сложный путь развития. Пространство культуры непрерывно расширялось по мере превращения Рима в огромную средиземноморскую державу - ко II в. н. э. население империи было почти 50 млн чел. Менялся и ее характер под влиянием этрусской, греческой, эллинистической культур.

Римляне внесли значительный вклад в науку и искусство. Однако, как это они сами признавали, наибольшие способности у них были к практической деятельности. Это наложило заметный отпечаток на их науку и искусство. Римляне были очень хорошими солдатами и полководцами, организаторами и администраторами, законодателями и юристами.

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ. Римская мифология отличалась от греческой - у них не было стройной системы представлений о сотворении мира и человека, взаимоотношениях и установлениях богов. Религия римлян древнейшего периода основывалась на представлении о внутренних силах, присущих отдельным предметам и людям, и на вере в духов-хранителей и покровителей мест, действий, состояний. О благополучии дома заботились

пенаты - божества кладовой и съестных припасов, покровителями же всей семьи и всего хозяйства в целом были *лары*. Каждый член семьи имел особого духа-покровителя - гения (у женщин он назывался Юнона). Гений отца семейства был общесемейным божеством и почитался всеми домашними.

Умершие предки считались богами-покровителями - *манами*. Но если об умерших не заботились их потомки, они преследовали живущих, становились злыми и мстительными *лемурами* (*лаврами*). Из родовых и семейных культов развился государственный культ богини Весты - хранительницы домашнего очага и семьи. Веста почиталась как покровительница всего гражданского коллектива и его благополучия, а горевший на ее жертвеннике вечный огонь олицетворял вечность Рима. Почитались также божества гор, источников, лесов, божества, ведавшие всеми этапами роста и созревания растений (особенно зерновых) и людей. Эти духи и божества первоначально были неантропоморфны и безличны, и только под влиянием этрусской и греческой религий им был придан человеческий облик.

На формирование римского пантеона большое влияние оказала этруская религия. От этрусков римляне заимствовали так называемую капитолийскую трицу: Юпитера, Юнону и Минерву - эти боги особенно почитались патрициями. Плебеи же почитали божественную трицу: Церэру (богиню злаков), Либеру (бога виноградников) и Либэру (богиню растительности).

Римский пантеон никогда не оставался замкнутым, в его состав принимались иноземные божества. Считалось, что прием новых богов усиливает мощь римлян. Так, римляне заимствовали почти весь греческий пантеон. Римские боги отождествлялись с греческими, изображались по греческим образцам, к ним приурочивались сказания греческой мифологии. В IV-III вв. до н. э. под греческим влиянием распространился культ обожествленных добродетелей: Согласия, Мужества, Свободы, Чести, Стойкости, Верности, в честь которых воздвигались храмы. В период империи стал обязательным для граждан культ гения правящего императора и умерших обожествленных императоров. Рабы и беднота противопоставляли официальным богам своих божеств, не входящих в государственный культ, -

Сильвана, Приапа, Пана.росло число приверженцев восточных культов: Митры, Диониса, Исиды и др.

Римская религия носила печать формализма и трезвой практичности: от богов ждали помощи в конкретных делах и потому скрупулезно выполняли установленные обряды и приносили нужные жертвы. В отношении богов действовал принцип "я даю, чтобы ты дал". Главным для римлян была внешняя сторона религии, строгое соблюдение обрядов. Чувства верующих религия затрагивала очень мало. Как и в Греции, жрецы в Риме не образовывали особой касты, но были выборными должностными лицами.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ. У древних не было науки в качестве общезначимой и объективной системы познания мира, основывающейся на опытных данных, методологии эксперимента и математического анализа. Естественнонаучные разыскания довольно слабо были связаны с практическим применением. Римская наука в целом не являлась господствующей силой в обществе и не было социального института ученых или групп узких специалистов в отдельных областях знания. Даже латинское *ars* означало одновременно и науку, и искусство (в смысле овладения материалом).

В конце I в. переживают подъем астрономия и математика. В знаменитом "Альмагесте" **Птолемея** (II в. н. э.) была изложена законченная геоцентрическая система мира. **Диофант** написал (предположительно в III в.) "Арифметику". В трудах **Герона Александрийского** (I в.) изложены достижения античного мира по прикладной механике.

В области естественных наук у римлян разрабатывались, главным образом, прикладные дисциплины. Наиболее своеобразные памятники римской научно-технической литературы - сочинения по сельскому хозяйству (**Катона Старшего, Варрона, Колумеллы**). Большое число трудов римских авторов посвящено архитектуре, строительному делу, гидротехнике, военной технике. В конце I в. до н. э. **Витрувий** написал "Десять книг об архитектуре". Описание римских водопроводов содержится в сочинении **Фронтин**. Богатый военно-технический опыт римлян отражен в сочинении **Вегетия** (конец IV в.).

Достижения античной медицины синтезированы в трудах **Галена**, который был не только врачом-практиком, но и величайшим анатомом и физиологом. Из латинских сочинений по медицине до нас дошла небольшая книга **Цельса** (I в.).

Большое значение придавалось в это время географическим знаниям. Самое знаменитое географическое сочинение - "География" **Страбона**, содержащая исчерпывающую сводку данных о всех известных тогда странах и народах. К I-II в. н. э. относятся трактаты по географии, написанные **Помпонием Мелой** и **Клавдием Птолемеем**. Во времена императора Августа была изготовлена большая географическая карта мира, выставленная для всеобщего обозрения в Риме.

Характерные черты римской науки - изложение научных вопросов в литературно-занимательной форме, а также любовь к энциклопедиям. Во второй половине I в. **Плиний Старший** создал большую "Естественную историю", содержащую множество сведений по географии, ботанике, зоологии, минералогии.

Римляне имели значительные достижения техники в различных областях деятельности. В строительном деле: использование "гидравлической смеси" (бетона), применение кладки из обожженного кирпича и использование кирпично-бетонной сводчатой техники. В ремесленном производстве: изобретение прозрачного стекла и развитие стеклодувного дела, мраморная облицовка зданий, создание отопительных систем. В сельском хозяйстве: внедрение ротационной мельницы вместо зернотерки, изобретение водяной мельницы, винтового пресса, механической жатки. В механике: изобретение винта и шестерни; в бытовой сфере: создание и использование стенографии.

Но, несмотря на достижения в отдельных отраслях техники, античная цивилизация не стала цивилизацией технической. Среди причин можно отметить ограниченное применение источников энергии (воды, ветра и др.), даже мускульная энергия животных не использовалась в должной мере. Основным средством передвижения были бычьи упряжки, ослы и мулы. Лошадей широко не использовали, так как не знали стремени (оно появилось

только в VIII в. н. э.). Оглоблевая телега оставалась неизвестной в Риме до III в. н. э., а следствием этого была высокая стоимость и неэффективность наземного транспорта. Отсутствовал и качественный металл. Основными материалами в создании механизмов были бронза и железо. Среди других факторов можно отметить особенности общественного устройства и социальную психологию Римской империи.

ЛИТЕРАТУРА. Для нее характерно глубокое влияние греческой литературы. Римляне заимствовали литературные жанры, формы и сюжеты, переводили и обрабатывали греческих авторов или подражали им: "первый римский поэт" грек-вольноотпущенник **Ливий Андроник** перевел на латинский язык "Одиссею", греческие трагедии и комедии (сер. III в. до н. э.). Его последователем стал **Невий** - создатель национального эпоса. Особенно пышно расцвела в ранний период драматургия, от которой сохранились лишь комедии **Плавта и Теренция**.

В первой половине I в. до н. э. греческая культура окончательно была усвоена Римом и стала основой расцвета римской литературы. Огромное значение в истории римской культуры имело творчество **Цицерона** - выдающегося государственного деятеля, прекрасного оратора, юриста, знатока философии, замечательного писателя. Латинский язык у Цицерона приобрел как бы новое звучание, новую выразительность и пластичность ("золотой век римской прозы"). Поэзия этого времени представлена замечательной поэмой эпикурейца **Лукреция** "О природе вещей" и лирикой **Катулла**, славившего любовь и дружбу как тот мир, который должен заменить человеку мир общественных отношений, потерявший всякую ценность.

Августовская эпоха (40 г. до н. э. - 14 г. н. э.) стала кульминацией римской поэзии. Литература этого периода развивалась под знаком восстановления мира и порядка после долгих лет кровавых гражданских войн. Август, понимая значение поэзии для успешного осуществления своей политики, всесторонне ей покровительствовал. Его ближайшими помощниками в этом деле выступили **Меценат** и **Мессала**, которые объединяя вокруг себя литературные круги, оказывали поэтам широкую поддержку.

Классиками национальной римской поэзии стали Вергилий, Гораций и Овидий. Самая значительная фигура этого времени - **Вергилий**. В его идиллиях ("Буколики") выразилась тоска о минувшем "золотом веке", в дидактической поэме "Георгики" он воспевае т труд, возрождающий человечество, в героической поэме "Энеида" прославляет историческую миссию Рима, справедливой властью умиротворяющего весь мир. Если Вергилий создал классический римский эпос, то **Гораций** - родоначальник классической римской лирики. Гораций написал несколько сборников песен - по-гречески од. В них он прославлял личность и деятельность Августа, славу римского оружия, а также радости любви и дружбы и созерцательную тихую жизнь поэта-философа.

Труд Вергилия и Горация проложил дорогу третьему великому поэту эпохи Августа - Овидию. **Овидий** знаменит своими любовными стихами и особенно поэмой "Метаморфозы", построенной на основе мифов о превращении людей в растения и животных. Получилось богатейшее собрание самых поэтических образов греческой и римской мифологии. В последующем (I-III вв.) из многочисленных представителей римской литературы лишь немногие остались в памяти поколений. Крупнейшим поэтом I в. был **Лукан**, воспевавший гражданскую войну между Цезарем и Помпеем, как пример борьбы тиранического и свободолюбивого начал. Сатирический роман в прозе и стихах **Петрония** "Сатирикон" - ярко изобразил быт различных слоев современного ему общества. В столь же критическом тоне писал и поэт **Марциал**, создавший до 1200 эпиграмм, в которых описывал нищету массы населения и высокомерие, жестокость римской знати. Более смелым обличителем римских нравов был **Ювенал**, автор 16 сатир. Ярким литературным явлением эпохи оказался африканец **Апулей**, многогранное творчество которого известно преимущественно по его роману "Метаморфозы", или "Золотой осел".

В период IV-V вв. на первый план выдвигается христианская литература. Произведениями большой художественной ценности являются проповеди и гимны **Амвросия**, письма **Иеронима**, и особенно "Исповедь" **Августина**, открывающая для литературы психологическую глубину, недоступную

античности. К концу VI в. традиции античных литературных форм и античного культурного наследия быстро слабеют и сходят на нет. В конце своего существования римской литературе удалось еще раз создать произведение мирового масштаба - "Утешение философией" **Бозция**.

ИСКУССТВО. Искусство Рима представляет собой последний, завершающий этап в развитии античного искусства. Его оригинальные и совершенные памятники архитектуры, скульптуры и живописи принадлежат к высшим достижениям мировой культуры. Для римлян был характерен трезвый, функциональный подход к искусству как одному из средств разумной организации жизни, поэтому в Риме ведущее место заняли архитектура, портрет, исторический рельеф, интерьер, стенные росписи. Кроме того, совершилось четкое разделение искусства на привилегированное официальное и отвечающее запросам частного потребителя. Официальное искусство играло важную роль в римской политике, будучи активной формой утверждения государственной идеологии в завоеванных областях. Особенно велико было значение архитектуры, сочетавшей идеологические функции с организацией общественного быта.

АРХИТЕКТУРА. Непосредственной предпосылкой громадного развития строительства в Риме явился стремительный рост его могущества. В результате римских завоеваний разного рода богатства, поступающие непрерывным потоком, вызвали подъем римской архитектуры. Возможности для размаха громадного строительства были столь велики, что не могли уложиться в тесные рамки конструктивных приемов, унаследованных римлянами от греков и этрусков. Широкое применение арок, сводов и куполов, выполняемых новыми конструктивными приемами в новом искусственном строительном материале - бетоне, расширило эти рамки. С развитием техники арочного строительства и возведения сводов появились римские водопроводы, каменные мосты, гигантские склады. Возникают новые, чисто римские типы зданий: *базилика* - помещение для судебных заседаний и торговли, *амфитеатр* для гладиаторских игр и звериной травли, *цирк* для ристания колесниц, *термы* - общественные

бани с многообразными функциями. Новым типом монументального сооружения является *триумфальная арка*.

Наивысшие достижения древнеримского зодчества относятся к периоду расцвета империи (20 гг. I в. до н. э. - II в. н. э.). Отличительные особенности построек этого времени - грандиозность масштабов, облицовка бетонных стен камнем (мрамором), широкое применение живописи и скульптуры. Специфической особенностью римской архитектуры становится так называемая *ордерная аркада* (система поярусных ордеров, наложенная на прорезанную арками стену), придававшая сооружениям величавую масштабность. Из сооружений отметим: Мавзолей Августа, дворцы Нерона ("Золотой дом"), Флавиев на Палатине. При Флавиях строится также крупнейший из древнеримских амфитеатров - Колизей, при Траяне - наиболее развитый и сложный из форумов г. Рима, при Адриане - грандиознейшее купольное сооружение древнего мира - Пантеон. В период упадка империи в Риме строятся термы Каракаллы, Диоклетиана, в провинции - гигантский храмовый комплекс в Баальбеке, дворец Диоклетиана в Сплите.

СКУЛЬПТУРА. Ваятели римской эпохи не создали нового "римского" стиля в культовой и декоративной скульптуре. Они, как правило, воспроизводили прославленные греческие оригиналы или следовали традициям греческого искусства. Сферой самостоятельного творчества римских скульпторов явился портрет. В нем отразилось мировоззрение древних римлян, их отношение к человеку, к личности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Словарь античности. - М., 1989.
2. Мифы народов мира: энциклопедия. - М., 1987-88. Т. 1-2.
3. Античная цивилизация. - М., 1973.
4. **Грант, М.** Римляне. Цивилизация Древнего Рима./ М. Грант. - М., 2005.
5. **Дюрант, В.** Цезарь и Христос./ В. Дюрант - М., 1995.
6. Культура Древнего Рима. - М., 1985. Т. 1-2.
7. **Соколов, Г. И.** Искусство Древнего Рима./ Г. И. Соколова - М., 1971.

1. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

Византия - прямая наследница греко-римского мира и эллинистического Востока, избежавшая варварского завоевания. Она возникла в IV в. при распаде Римской империи в ее восточной части и существовала до середины XV в. Столицей государства был Константинополь, основанный императором Константином I в 324-330 гг. на месте греческой колонии Византий. Как центр высочайшей и своеобразной культуры, Византия многие столетия стояла впереди всех стран средневековой Европы. Империю часто сравнивают с мостом, перекинутым между Западом и Востоком: вся византийская культура представляла собой неповторимый сплав живых и до самого конца не утративших в ней своего значения античных традиций с древней культурой населявших восточные области империи египтян, сирийцев, народов Малой Азии и Закавказья, а также племен Крыма, славян, иллирийцев, других народов. Византию отличало единство - языковое, конфессиональное, государственное. Империя имела одно главное этническое ядро - греков, в ее культурной жизни с IV в. преобладал греческий язык. В стране господствовала христианская религия в ее православном исповедании. Империя Ромеев сохранила не только имя, но и главное наследство Рима - устойчивую государственность, сильную императорскую власть и централизованное управление.

В отличие от Западной Европы, испытавшей в раннее средневековье упадок городов, в Византии они по-прежнему процветали, были центрами образованности, искусств и ремесел. Александрия, Антиохия, Бейрут, Дамаск, Афины, Никея, Фессалоника, Трапезунд - десятки городов Византии прославились в разное время разными культурными достижениями.

Важнейшая черта византийской культуры - ее традиционность, стремление следовать во всех областях жизни и творчества сложившимся - часто в эпоху античности и эллинизма - и обогащенным христианским наследием канонам.

Произведения византийских мастеров оставались недосягаемым эталоном для ремесленников многих стран. Заметно улучшилась обработка металлов,

производство оружия. Особенно знаменита была империя своим текстильным производством - выработкой тончайших полотняных, шерстяных, а затем и шелковых тканей. Необычайный подъем в VI в. переживает и строительное дело: совершенствовалась строительная техника, по всей империи возводились оборонительные сооружения, города украшались дворцами и храмами.

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. Ко всякому образованию, знанию и науке византийцы относились с необыкновенным уважением, хотя и понимали науку несколько иначе, чем мы. Они сохранили античное восприятие науки как чисто умозрительного знания в противоположность знанию опытному и прикладному, считавшемуся скорее ремеслом. Все науки объединялись под именем философии. Это были науки теоретические (богословие, математика и естествознание) и практические (этика и политика). К числу наук принадлежали также грамматика, риторика, диалектика (или логика), астрономия, музыка и юриспруденция, достигшая необыкновенного расцвета именно в Византии.

Система образования сохранила преемственность от античности. Детей шести-семи лет отправляли в школу, где они в течение двух-трех лет учились писать, читать и считать. Только книгой, по которой учились чтению, стала Псалтирь, вытеснив Гомера из начальной школы в школу грамматики, куда поступали желающие продолжить свое образование. Начальные школы могли быть частные, платные, а могли содержаться монастырем, церковной или городской общиной, так что обучение в них было доступно для всех слоев населения. Сравнительно с государствами Западной Европы сеть школ была в Византии шире, а общий уровень элементарной грамотности - выше.

Для продолжения образования и развития школ более высоких ступеней существовал еще один важный стимул: в империи с централизованным управлением и развитым бюрократическим аппаратом без достаточного образования нельзя было добиться сколько-нибудь серьезной должности. Те, кто желал посвятить себя науке или готовился состоятельными родителями к занятию высоких должностей, продолжали образование, изучая риторику, философию, юриспруденцию. В Константинополе в IX в. создается

Магнаврская высшая школа, а в 1045 г. - своего рода университет, имевший два факультета: юридический и философский. В столице открывается и высшая медицинская школа.

С победой христианства видное место в системе знаний заняло богословие. Византийские богословы усвоили и сохранили богатство мысли и утонченность диалектики греческих философов. В ранний период их усилия были направлены на выработку системы православного вероучения и на борьбу с ересями, а также с последними приверженцами язычества. Учителя церкви, так называемые "Великие Каппадокийцы" (**Василий Кесарийский, Григорий Назианский, Григорий Нисский**), а также архиепископ Константинопольский **Иоанн Златоуст** в IV-V вв., **Иоанн Дамаскин** - в VIII в. в своих многочисленных трактатах, проповедях, письмах систематизировали православное богословие.

В области знания, которые необходимы были для решения собственно богословских вопросов, византийцы внесли выдающийся вклад. Ими в борьбе с различными ересями была разработана христианская онтология, или учение о бытии, антропология и психология - учение о человеческой личности, о душе и теле; своеобразнейшая эстетическая теория.

Развитие естественных наук, а также математики и астрономии в Византии было в существенной степени подчинено нуждам практической жизни: ремесла, мореплавания, торговли, военного дела, сельского хозяйства. В области техники, особенно ремесленной, благодаря сохранению многих античных приемов и навыков Византия в период раннего средневековья значительно обгоняла страны Западной Европы.

В математике, наряду с комментированием трудов древних авторов, развивалось и самостоятельное творчество сообразно потребностям строительного дела, ирригации, мореплавания и т. д. К IX в. относится деятельность Льва Математика, который заложил основы алгебры, используя буквенные обозначения в качестве символов, и прославился множеством изобретений, в частности, светового телеграфа и хитроумных механизмов.

Как ни в одной стране средневекового мира, здесь были устойчивы традиции античной историографии. Довольно богата византийская историография VI - начала VII вв., оставившая нам труды **Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского, Менандра, Феофилакта Симокатты**. Наиболее выдающийся из них Прокопий Кесарийский, современник императора Юстиниана. Главный его труд "История войн Юстиниана с персами, вандалами и готами" прославляет победы императора и его мудрую политику.

В X в. при императоре Константине VII Багрянородном создаются значительные памятники историко-энциклопедического характера. Под именем самого Константина до нас дошли сочинения "Об управлении государством", "О церемониях византийского двора", "О фемах". Они содержат ценные сведения о жизни той эпохи и важные историко-географические и этнографические данные.

XI-XII века - время расцвета византийской историографии. Появляется плеяда великих историков: **Михаил Пселл, Анна Комнина, Никита Хониат** и др. Все они одновременно и большие художники слова, мастера психологического портрета и реалистического описания - явлений новых для средневековой словесности.

Искусство - византийское искусство, просуществовавшее более тысячелетия и повлиявшее на судьбу искусства многих народов, не сразу нашло свои законченные и устойчивые формы. В течение IV-V вв. шли настойчивые и интенсивные поиски художественного языка, способного передать новые, христианские идеалы.

Изобразительное искусство - мозаики, фрески, иконопись - это область, в которой византийская культура прославилась прежде всего и более всего. Византийские мастера сохранили, с одной стороны, сложнейшую технику изобразительного искусства античности, а с другой - наполнили ее новым символическим содержанием. В Византии была разработана целая эстетическая теория образа и символа, и живопись приобрела неслыханное прежде значение: ведь она помогла человеку постичь самого бога, спастись.

ЖИВОПИСЬ. Византийский стиль живописи характеризовался сочетанием плоских силуэтов с плавной ритмичной линией, благородной гаммой красок с преобладанием пурпурных, лиловых, синих, оливково-зеленых и золотых тонов. В IV-VI вв. в византийской живописи еще преобладают античные традиции, в дальнейшем формируется строгий иконографический канон.

В IX-X вв. складывается целая система декора храма: порядок расположения библейских сцен на его стенах и сводах. Одна из ее вершин этого времени - мозаики храма Св. Софии в Константинополе.

Особое место в ансамбле и символике христианского храма принадлежит иконе. Самые ранние сохранившиеся иконы относятся, вероятно, к VI в. По своему назначению икона обладала большей сакральной (священной) и культовой значительностью, чем настенные декорации или иллюстрации рукописей. Главный смысл иконы - в максимально возможном приближении образа к "божественному прототипу", ибо, по символике, иконное изображение является подобием такого прототипа (первообраз) и имеет с ним магическую идентичность. При созерцании иконного образа человек как бы соприкасался с идеальным миром.

В крестово-купольном храме церковный канон выделял три зоны, по которым распределялись сюжетные композиции. В верхней части здания (купол, барабан, конха абсиды) изображались только те сцены, которые мыслились происходившими на небе или в которых небо обязательно должно быть показано. Здесь же художники должны были помещать персонажи, стоявшие на верхней ступени христианской иерархической лестницы (Христос, Богородица, ангелы).

Вторую зону представляли верхние части стен храма. Здесь художники развертывали эпизоды из жизни Иисуса Христа. Это был своего рода живописный календарь, в который обязательно включались изображения двенадцати праздников. В третьей зоне, самой нижней, менее всего значительной, обычно представлены отдельно стоящие фигуры святых,

апостолов, пророков. Их располагали в хронологическом порядке, т. е. соответственно дням памяти каждого персонажа.

Византийский духовный канон организовывал внутреннее пространство культового строения, главным образом, с помощью живописи. Роспись храма была подчинена задаче создания гармоничного ансамбля. Расположение сюжетов на стенах зависело не только от иконографического канона, но и от архитектурных особенностей здания. В XI-XII вв. для мозаики и фрески отводились только криволинейные поверхности внутренних стен - своды, купола, ниши. Прямые стены облицовывались разноцветными мраморными плитами. Византийские художники никогда не стремились "уничтожить" стену, напротив, старались подчеркнуть ее плоскость.

В XI-XII вв. в Византии развивалась миниатюрная живопись, украшавшая рукописи, процветало прикладное искусство: резьба по слоновой кости, эмаль, ювелирное искусство, производство дорогих тканей.

АРХИТЕКТУРА. Значителен вклад Византии в развитие мировой архитектуры. Византийская раннесредневековая архитектура V-VI вв. – одно из высших достижений человеческого гения. Строительное искусство Византии прошло несколько этапов в своем развитии. Первый из них охватывает IV-V вв. Монументальная храмовая архитектура на этом этапе проста и отражает традиции раннехристианской общины. Самым распространенным типом храма были однефные и трехнефные *базилики*.

В VI в. ясно обозначился новый период, характерной чертой которого явилось развитие купольной архитектуры, определившей всю дальнейшую историю византийского зодчества. Новые явления были вызваны изменениями в богослужении. Христианская мысль видела в храме воплощение мироздания, купол стал олицетворением небесного свода. Литургическое действо переместилось из восточной части храма в среднюю, под купол. Благодаря куполу стала меняться и вся плановая и пространственная композиция здания: храм неизбежно приобретал центрический характер.

Становление купольной архитектуры было длительным и сложным. Большим шагом в создании византийской купольной архитектуры явилось

сочетание купола со старой формой базилики – формирование *базилики купольной*. В более ранних храмах купол еще примыкал к апсиде в восточной части храма (в конце удлиненного нефа), однако в дальнейшем его переместили в центр. Кульминацией купольной архитектуры явилась гигантская и поражающая до сих пор Святая София в Константинополе (532-537 гг.). Внутренние размеры храма: ширина 70 м, длина 75 м, высота, включая купол, 62 м, диаметр купола 31 м. Храму Св. Софии свойственны некоторые замечательные особенности. Первая – это план храма. В его основе – тип трехнефной базилики, но однообразные ряды колонн прерывались встроенными мощными столбами, служившими опорами для купола, опирающегося на паруса. Другая особенность Св. Софии заключалась, в отличие от античного храма, например Парфенона, в понимании здания, в первую очередь, как интерьера. О былом величии убранства храма свидетельствуют сохранившиеся резные капители колонн, карнизы, мраморная облицовка, полихромные фризы. Внешний вид храма не играл сколько-нибудь активной роли.

Купольные церкви VI в., к числу которых принадлежит храм Св. Софии, – уникальные здания, где смелость задачи требовала гениального инженерного решения. Вся оригинальность и изобретательность архитекторов-инженеров Св. Софии состояла в том, что они водрузили над центральным квадратом своего здания купол. Купол – не изобретение византийцев, но они первые, кто сумел поместить его над прямоугольным основанием. К центральному подкупольному пространству с восточной и западной сторон примыкают два громадных полукупола, из которых каждый окружен тремя малыми полукуполами. Таким образом, с одной стороны, была разрешена задача связи купола с базиликальным планом, с другой, задача погашения распора купола в продольном направлении. Переход от круга купола к квадрату центрального деления дан при посредстве четырех парусов – сферических треугольников над угловыми столбами в промежутках между четырьмя подкупольными арками. Но полностью решить конструктивную задачу нейтрализации распора купола со стороны боковых нефов не удалось – купол Св. Софии неоднократно падал и

приходилось укреплять контрфорсами продольные стены церкви. В дальнейшем усилия византийских зодчих были направлены на создание устойчивой купольной системы.

В византийской архитектуре после Св. Софии утверждается центрическая система купольного здания. Процесс ее развития в VII-VIII вв. привел к созданию центрально-купольного типа храма (храм Успения в Никее, VIII в.; храм Св. Софии в Фессалонике, VIII в.). Исторические потрясения VII – нач. IX в. вызвали существенный перелом в художественной культуре. В зодчестве этого времени совершился переход к крестово-купольному типу храма. В середине IX-XII вв. окончательно утверждается этот храмовый тип, с куполом на барабане, устойчиво укрепленном на опорах, от которых крестовидно расходятся четыре свода. Крестово-купольный храм является завершающим архитектурным типом. В дальнейшем архитектура Византии лишь развивает этот тип, не открывая ничего принципиально нового.

После османского завоевания византийское культурное наследие, пусть иногда и в упрощенном виде, сохранялось греческим и другими балканскими народами. Оно было передано и воспринято и соседними, связанными с Византией единством культурной традиции, странами, в том числе Русью.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Гийю, А.** Византийская цивилизация./ А. Гийю. - Екатеринбург, 2004.
2. **Колпакова, Г.С.** Искусство Византии. в 2 т./ Г. С. Колпакова. - СПб., 2004.
3. Культура Византии. IV-XV вв. в 3 т. М., 1984-1991.
4. **Райс, Д.Т.** Искусство Византии./ Д. Т. Райс. - М., 2002.
5. **Райс, Д.Т.** Византийцы. Наследники Рима./ Д. Т. Райс - М., 2003.

2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Культура средневекового Запада охватывает более чем двенадцативековой отрезок чрезвычайно сложного пути. В эту эпоху были существенно раздвинуты горизонты европейской культуры, сформировалось историко-культурное единство Европы, образовались жизнеспособные нации и государства, появились современные европейские языки, были созданы

произведения, обогатившие историю мировой культуры, достигнуты значительные научные и технические успехи. Культура средневековья неотторжимая и закономерная часть общемирового культурного развития, обладающая глубоко самобытным и оригинальным содержанием.

В VI-VII вв. идет процесс закладывания основ европейской цивилизации, ибо в древности не было Европы в современном понимании как некой культурно-исторической общности с единой судьбой в мировой истории. Культура средневековья начала формироваться на почве взаимодействия наследия античного мира, точнее - распадавшейся цивилизации Римской империи, порожденного ею христианства, и с другой стороны - племенных, народных культур варваров. Важнейшим средством культурной преемственности между античностью и средневековьем был латинский язык, сохранивший свое значение как язык церкви и государственного делопроизводства, международного общения и культуры и послуживший основой романских языков.

Преемственность в культуре того времени не была и не могла быть полной преемственностью достижений классической античности. Усвоение античного наследия осуществлялось не беспрепятственно. Борьба шла за то, чтобы сберечь хотя бы часть культурных ценностей и знаний предшествующей эпохи.

Еще в поздней античности христианство стало той объединяющей оболочкой, в которую смогли вместиться самые разнообразные взгляды, представления и настроения - от тонких теологических доктрин до языческих суеверий и варварских обрядов.

Большое значение для средневековья имела деятельность отца церкви, крупнейшего теолога **Аврелия Августина** (354-430), многоплановое творчество которого очертило границы духовного пространства средних веков вплоть до XIII в., когда была создана теологическая система Фомы Аквинского. Августину принадлежит наиболее последовательная разработка догмы о роли

церкви, ставшей основой средневекового католицизма, христианской философии истории, развитой им в сочинении "О граде божием".

Фундаментом средневековой системы образования послужили сочинения **Бозция** (480-525). Его часто называют "отцом схоластики".

Кассиодор (490-585) вынашивал план создания первого университета на Западе. Его перу принадлежат "Варии", уникальный сборник документов, деловой и дипломатической переписки, ставший на много веков образцом латинской стилистики. На юге Италии в своем поместье Кассиодор основал обитель Виварий - культурный центр, объединивший школу, мастерскую по переписке книг (скрипторий), библиотеку. Виварий стал образцом бенедиктинских монастырей, которые, начиная со второй половины VI в., превращаются в хранителей культурной традиции на Западе вплоть до эпохи развитого средневековья.

Одним из крупнейших просветителей средневековья был **Исидор Севильский** (570-636), за которым закрепилась слава первого средневекового энциклопедиста. "Этимология" в двадцати книгах - это свод того, что сохранилось от античного наследия.

Варвары раннего средневековья принесли своеобразное видение ощущение мира, исполненное еще первобытной мощи, питаемой родовыми связями человека и общности, к которой он принадлежал, воинственной энергии, характерного для родового чувства неотделенности от природы, нерасчлененности мира людей и богов. Раннее средневековье - время роста самосознания варварских народов, вышедших на авансцену европейской истории.

Таким образом, становление культуры раннего средневековья представляло собой сложный процесс синтеза позднеантичной, христианской и варварской традиций. В этот период выкристаллизовывается определенный тип духовной жизни общества, главная роль в которой начинает принадлежать христианской религии и церкви.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. В основе средневекового христианского отношения к миру лежало представление о дуалистической природе человека, тело которого было создано богом из земли, а душа причастна божественному. Конечной целью человеческого существования является спасение души. Оно может быть даровано, главным образом, с помощью церкви, и в меньшей мере вследствие собственных усилий человека - так называемых добрых дел. Бог и мир диаметрально противоположны: чтобы приблизиться к богу, надо уйти из мира. Таким образом, все земное (плотские радости, чувства) рассматриваются как нечто низменное, телесный мир - как царство зла. Нравственно совершенным считается аскет - человек, подавляющий чувственные влечения и эмоции, умерщвляющий плоть постом и физическими лишениями, отрекшийся от земных благ. Отсюда и средневековая концепция богатства как источника всех зол, нравственного падения людей.

Разумеется, духовенство не могло требовать от светских лиц отречения от имущества, поэтому отношение церкви к богатству было противоречивым. Согласно церковной этике средневековья, доходы не должны превышать суммы, необходимой для достойной жизни данного человека в соответствующем ему месте общественной иерархии. Церковь разработала учение о "справедливой цене", превышать которую греховно, и о бесплодности отдачи денег в рост ("деньги не могут рождать деньги"), осуждая с этих позиций ростовщичество, которое неоднократно порицалось на вселенских соборах.

ОБРАЗОВАНИЕ. Средневековье унаследовало от античности основу, на которой строилось образование. Это были семь свободных искусств. *Грамматика* считалась "матерью всех наук", *диалектика* давала формально-логические знания, основы философии и логики, *риторика* учила правильно и выразительно говорить. "Математические дисциплины" - *арифметика, музыка, геометрия и астрономия* мыслились как науки о числовых соотношениях, находящиеся в основе мировой гармонии.

С XI в. начинается подъем средневековых школ, система образования совершенствуется. Школы подразделялись на монастырские, кафедральные (при городских соборах), приходские. С ростом городов, появлением все время увеличивающегося слоя горожан и расцветом цехов набирают силу светские, городские частные, а также гильдейские и муниципальные школы.

Обучение в школах велось на латинском языке, только в XIV в. появились школы с преподаванием на национальных языках. Средневековье не знало устойчивого деления образования на начальное, среднее, высшее.

Развитие городов как центров ремесла и торговли, расширение кругозора европейцев, знакомство с культурой Востока (византийской и арабской) послужили стимулами совершенствования средневекового образования. Кафедральные школы превращались во всеобщие, а затем в университеты. В XIII в. такие высшие школы сложились в Болонье, Палермо, Париже, Оксфорде, Салерно и других городах.

В XV в. в Европе насчитывалось около 60 университетов. Университет обладал юридической, административной, финансовой автономией, которые даровались ему специальными документами государя или папы. Обучение велось на факультетах. Младшим, обязательным для всех студентов факультетом был артистический, на котором в полном объеме изучались семь свободных искусств. Затем шли юридический, медицинский, богословский (существовал не во всех университетах). Крупнейшим университетом был Парижский.

Получали развитие коллегии (отсюда - колледжи). Первоначально так назывались общежития студентов, но постепенно коллегии превратились в центры занятий, лекций, диспутов. Основанная в 1257 г. духовником французского короля Робером де Сорбон коллегия, названная Сорбонной, постепенно разрослась и так укрепила свой авторитет, что по ее имени стал называться весь парижский университет.

ЛИТЕРАТУРА. В духовной жизни средневековья важную роль играли исторические представления. В эту эпоху история не рассматривалась как

наука или как занимательное чтение, она была существенной частью мирозерцания. Различного рода "истории", хроники, летописи, биографии королей, описания их деяний и прочие исторические сочинения были излюбленными жанрами средневековой словесности.

Хранителем истории, коллективной памятью, своеобразным жизненным и поведенческим эталоном, средством идеологического утверждения был героический эпос. Корни героического эпоса уходят в глубь варварской эпохи. Первые записи эпических произведений в Западной Европе относятся к VIII-IX вв. Ранний этап эпической поэзии связан с развитием раннефеодальной военной поэзии - кельтской, англосаксонской, германской, древнескандинавской.

Эпос развитого средневековья, народно-патриотический по своему характеру, отразил не только общечеловеческие ценности, но и рыцарски-феодальные. Идеализация древних героев в духе рыцарски-христианской идеологии, мотив борьбы "за правую веру", как бы подкрепляющий идеал защиты отечества, черты куртуазности - отличительные особенности этого жанра.

К числу знаменитых памятников мировой литературы относятся исландские саги "Старшая Эдда", французская эпическая "Песнь о Роланде", испанская "Песнь о моем Сиде", германская "Песнь о Нибелунгах".

Рыцарская литература была не только средством выражения самосознания рыцарства, его идеалов, но и активно их формировала. Одним из главных источников западноевропейского рыцарского (куртуазного) романа был кельтский эпос о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Из него родилась прекраснейшая повесть о любви и смерти - история Тристана и Изольды.

В рыцарской культуре возникает культ дамы, составляющий необходимый элемент куртуазности. Любовное служение стало своего рода "религией" высшего круга. Неслучайным представляется и то, что в это же время в средневековом христианстве на первый план выдвигается культ девы

Мариин. С конца XI в. в Провансе расцветает поэзия трубадууров - поэтов-рыцарей, распространившаяся в другие страны. На севере Франции появляются труверы, в Германии - миннезингеры, куртуазная поэзия развивается и в Италии, и в Испании.

Жанрами городской народной литературы в это же время становятся стихотворные новеллы, басни, шутки (фаблио во Франции, шванки в Германии). Они отличались сатирическим духом, грубоватым юмором, яркой образностью, выдвигали новый тип героя - неунывающего, плутоватого, смышленного, всегда находящего выход из любой трудной ситуации благодаря природному уму и способностям.

Носителями духа протеста и свободомыслия были бродячие школяры и студенты - ваганты. Ваганты создали своеобразную поэзию на латинском языке. Остроумные, бичующие пороки общества и прославляющие радость жизни стихи и песни вагантов знала вся Европа.

Венчает средневековье и в то же время находится у истоков Возрождения творчество итальянского поэта и мыслителя, флорентийца **Данте Алигьери** (1265-1321). Его "Божественная комедия" - итог лучших духовных устремлений зрелого средневековья.

Искусство, художественный язык средневековья многозначны и глубоки. Эта многозначность не сразу была понята потомками. Понадобился труд нескольких поколений ученых, чтобы показать высокую ценность и своеобразность средневековой культуры.

АРХИТЕКТУРА. Средневековая культура с момента своего возникновения тяготела к универсализму, целостному охвату всего сущего. В философии, науке, литературе это выражалось в создании веохватывающих энциклопедий. Средневековые соборы тоже были своеобразными каменными энциклопедиями универсального знания, "библиями мирян". Мастера, возводившие соборы, пытались показать мир в его многообразии и завершенном гармоническом единстве. В целом собор мыслился как символ мироздания, устремленного к высшей идее, был обильно украшен самыми

разнообразными скульптурами, изобиловал "каменными иллюстрациями" к Библии.

В X в. складывается романский стиль, который господствует в двух последующих столетиях. Романской обычно называют западноевропейскую архитектуру X-XII вв., поскольку она наследовала некоторые черты архитектуры и отдельные приемы римлян и была распространена у романских народов. Рыцарский замок, монастырский ансамбль и храм - главные типы романских сооружений.

Романский стиль наиболее ярко представлен во Франции, Италии, Германии. Романские соборы каменные, со сводчатым перекрытием, просты и строги. У них мощные стены, это, по существу, храмы-крепости. Основным типом романской церкви была базилика. Наиболее крупные церкви данного стиля воздвигаются в Германии: церковь "Марии на Капитолии" в Кёльне (1049), собор в Шпейере (1106), собор в Вормсе (XI в.). Главный вход у германских базилик делается сбоку. Окна с круглыми завершениями. Наиболее интересной из южных храмов Франции является церковь св. Трофима в г. Арле.

Романское зодчество в своем последовательном развитии подготовило зарождение готической архитектуры, архитектуры высокого мастерства и больших дерзаний, в основе которой лежали поиски способов создания нового свободного пространства, облегчения массивной стены и громоздкого перекрытия. Необычная художественная сила, единство и последовательность готической архитектурной композиции стали, однако, возможными лишь в результате изобретения нервюрного свода и применения стрельчатой арки в качестве исходных пунктов всей конструктивной схемы архитектурного сооружения. Конструктивная система соборов зрелой готики представляет собой каркас, состоящий из четырех основных связанных друг с другом элементов - *опор* (столбов, колонн, пилонов), перекрытия в виде *нервюрных сводов* стрельчатой формы, *контрфорсов*, вынесенных за пределы здания, и *аркбутанов* (упорных арок, соединяющих основание свода и контрфорса).

Стена сведена к минимуму и играет роль заполнения. Готические храмы бывали базиликальными (трехнефными, реже пятинефными) и зальными.

Свое наиболее яркое и полное выражение готическая архитектурная система получила в культовом строительстве, особенно в строительстве больших соборов. Готическая архитектура развивалась преимущественно как архитектура городская. Величественные готические соборы были не только культовыми сооружениями, но и центром общественной жизни средневекового города: в соборе совершались государственные акты, читались лекции студентам университетов, перед собором собирались городские сходки.

Готика зародилась в Северной Франции в середине XII в. и достигла расцвета в первой половине XIII в. К ранней готике относятся соборы в Лане (ок. 1150-1215), Париже (1163-1257), Шартре (1194-1260). Особым богатством ритма, совершенством архитектурной композиции и скульптурного декора отличаются грандиозные соборы зрелой готики - в Реймсе (1211-1311), в Амьене (1220-1288), а также часовня Сент-Шапель в Париже (1243-1248). Кульминацией развития конструктивной системы готики является собор в Бовэ (начат в 1247 г.). Высота центрального свода доведена до 47,5 м - высоты, оставшейся непревзойденной.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Всеобщая история архитектуры/ - Л.; М., 1966. Т. 4.
2. Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись ; под ред. Р. Томана. Көнemann. 2000.
3. **Ле Гофф, Ж.** Цивилизация средневекового Запада./ Ж. Легофр. - М., 1992.
4. **Нессельштраус, Ц. Г.** Искусство Западной Европы в средние века./ Ц. Г. Нессельштраус. - М.; Л., 1964.
5. **Поньон, Э.** Повседневная жизнь Европы в тысячном году./ Э. Поньон. - М., 1999.
6. **Хейзинга, Й.** Осень средневековья./ Й. Хейзинга. - М., 1988.
7. **Ястребицкая, А. Л.** Западная Европа XI-XII вв. Эпоха. Быт. Костюмы./ А. Л. Ястребицкая. - М., 1978.

5. КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ - (франц. Ренессанс) в истории культуры стран Западной и Центральной Европы эпоха, переходная от средневековой к культуре нового времени. Хронологические границы Возрождения в Италии - XIV-XVI вв., в других странах - XV-XVI вв. Термин Возрождение ведет происхождение от самих идеологов этой эпохи, утверждавших, что весь исторический период от падения Римской империи до появления нового мировоззрения был временем упадка великой античной культуры, которую они вновь восстанавливали ("возрождали"). Первым употребил этот термин Дж. Вазари в 1550 г. в "Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих".

В современном искусствознании историю итальянского Возрождения принято делить на четыре этапа: Проторенессанс (конец XIII - первая половина XIV в.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (конец XV - первые три десятилетия XVI в.) и Позднее Возрождение (середина и вторая половина XVI в.). В литературе о Возрождении часто употребляются итальянские именованя столетий: дученто - XIII в., треченто - XIV в., кватроченто - XV в., чинквеченто - XVI в.

Исследование Возрождения связано со многими трудностями: его хронологические рамки, отдельные стадии развития, даже само понятие "Возрождение" - все это до сих пор служит предметом дискуссий. Сейчас большинство ученых согласно с тем, что Возрождение не являлось ни завершением средневековой, ни началом культуры нового времени, а представляло собой переходный тип культуры, качественно отличавшейся от той и другой. И в то же время оно питалось как античной, светской по своему содержанию, так и средневековой, христианской культурой.

Культура Возрождения, во многом изменившая и преобразовавшая в XVI в. духовный облик Европы, возникла в Италии во второй половине XIV в. Каковы же были предпосылки создания новой культуры?

Они связаны с коренными социально-экономическими сдвигами в европейском обществе XIV-XVI вв. Культура Возрождения возникла в эпоху, когда старые феодальные отношения разлагались. В наиболее экономически развитых странах и районах Европы (прежде всего в городах Северной и Средней Италии) начали появляться первые ростки раннекапиталистических отношений, и из средневекового сословия горожан стали формироваться первые элементы буржуазии. В этих условиях возросшей деловой активности на передний план выдвигалась человеческая личность, обязанная своим положением и успехами не знатности предков, а собственным усилиям, предприимчивости, уму, знаниям, удаче.

Новые условия жизни и деятельности горожан меняли их отношение к основным проблемам человеческого бытия - его смыслу, цели, нормам поведения человека в обществе. Горожане бессознательно ломали рамки традиционной феодально-церковной системы идей, характерной для средневекового западноевропейского общества. Человек начинает по-иному видеть себя и мир природы, изменяются критерии его оценок, эстетические вкусы, отношение к окружающей действительности, к прошлому. Тогда-то из недр, главным образом, городского населения выделяется растущая прослойка свободной светской интеллигенции.

Эти люди становились носителями нового мировоззрения, которое выдвигало науки о человеке и для человека ("*studia humana*") вместо наук богословских ("*studia divina*"). Отсюда их наименование - гуманисты (от лат. "*homo*" - человек, "*humanus*" - человеческий), а нового мировоззрения - гуманизм.

ГУМАНИЗМ. В чем сущность гуманизма? Если в центре средневекового религиозного мировоззрения стоял бог, то в воззрениях гуманистов - человек. Вместо религиозно-аскетической идеи о греховности плоти и земной жизни провозглашалось право человека на удовлетворение земных потребностей, на наслаждение; получила выражение идея свободы личности, справедливого общественного устройства. Стремление к наслаждению рассматривалось как

побудительная причина действий человека. Возник интерес к античному мировоззрению, к этике Эпикура. Понимание человека как части природы и требование беспрепятственного удовлетворения его "земных" потребностей стали главным ядром гуманистических идей.

У истоков гуманизма стоит Данте Алигьери. В его произведениях (в особенности "Божественной комедии") пробиваются ростки нового миропонимания. Основателем гуманизма с полным правом считается Петрарка. Творчество Петрарки и его друга Боккаччо составляет первый этап в становлении новой культуры. Следующий этап охватывает приблизительно столетие - от 70-х годов XIV в. до 70-х годов XV в.: в 1374 г. умер Петрарка, а в 1375 г. канцлером Флорентийской республики становится глава второго поколения гуманистов Колюччо Салютати. В рамках гуманизма выделяются разные направления мысли, философские учения, но все их объединяет то, что они трактуют комплекс проблем, связанных с человеком. Смерть Леона Баттиста Альберти (1472) знаменовала окончание данного периода.

Гуманизм складывается как целостная система. Главным и самым ранним рассадником гуманизма была Флоренция; после нее и рядом с ней - Рим, Мантуя, Феррара, Падуя, Венеция.

АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ. Утверждая новое мировоззрение, гуманисты обратились к античному наследию, хотя и не полностью забытому в средние века, но сильно искаженному. В античной культуре Возрождение открывало родственный ему гуманистический неаскетический дух, непосредственное восприятие действительности, нормы нравственного и прекрасного, основанные на изучении природы и человека. Гуманисты увлеченно и настойчиво искали античные рукописи, статуи, монеты, геммы, сосуды. В XV в., благодаря ученым, эмигрировавшим из Византии в Италию, были впервые переведены почти все древнегреческие поэты (в том числе Гомер) и философы (диалоги Платона). В сущности, большинство греческих и римских философов, ученых и писателей, творения которых дошли до нашего времени, были возвращены человечеству в эпоху Возрождения. Но культура данной эпохи не

была простым возвращением к античной, она ее развивала и интерпретировала по-новому, исходя из новых исторических условий.

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ. Большинство гуманистов предпочитало прямо не затрагивать основ христианской религии, не выступало с прямым опровержением церковных догм. Некоторые из них занимали видные места в церковной иерархии, а Энеа Сильвио Пикколомини даже стал папой римским под именем Пия II. Антиклерикальная полемика гуманистов носит принципиально иной характер.

Итальянские гуманисты XV в. заботятся не об исправлении нравов духовенства, они не ставят перед собой задачи вернуть церковь на путь попорченного ею раннехристианского идеала. Их исходная позиция общеэтическая: заботит не столько отход от заветов Христа, сколько поправление человеческой природы. Аскетические принципы - обеты безбрачия, смирения и бедности - расцениваются не иначе, как отступничество от человеческой природы. Они подвергли резкой критике схоластическое богословие. Эта полемика имела решающее значение для высвобождения религиозной мысли от власти церковного предания. Гуманистическая мысль тяготела к отрицанию теологии как метода богопознания вообще.

ТЕХНИКА. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. Зарождавшееся капиталистическое производство предъявляет свои запросы. Совершенствуется обработка металлов, вводятся домны, появляются усовершенствования в прядильном и ткацком деле (самопрялка и педальный ткацкий станок). Заметные шаги делают кораблестроение и кораблевождение. Использование компаса, географических карт, приборов для определения широты места делают возможным продолжительные плавания в открытом море и подготавливают великие географические открытия конца XV - начала XVI вв.

В городах Италии появляются башенные часы, совершенствуется красильное дело, оптика (производство увеличительных стекол). Значительно развивается строительная техника: применяются точные расчеты, а также технические усовершенствования в виде комбинаций блоков, рычагов и

наклонных плоскостей, что ускорило сроки строительства и позволило разрешить сложнейшие архитектурные задачи (сооружение купола во Флоренции по проекту Брунеллески). Появление артиллерии вызвало крупные перемены в военном деле.

С 60-х годов XIV в. во Флоренции возникает более совершенный способ счетоводства, позволяющий всегда легко учитывать доходы, расходы и прибыли предприятия - "двойная бухгалтерия" с параллельной записью дебета и кредита. Важнейшим изобретением XV в. был печатный станок. В XVI в. типографское искусство достигло больших успехов во всей Европе, книгоиздательство становится могущественным орудием популяризации новой культуры, а дешевые книги доступны широким слоям населения.

Наиболее крупные победы естествознания одержало в области астрономии, географии, анатомии. Великие географические открытия (путешествия Колумба, Васко да Гамы, Магеллана) практически доказали шарообразность Земли. Коперник открыл гелиоцентрическую систему мира. Плеяда анатомов Падуанского университета во главе с Везалием заложила в XVI в. основы научной анатомии, начав систематические анатомические вскрытия. Ряд открытий был сделан в математике: найдены способы решения общих уравнений 3-й и 4-й степени (Кардано, Ферро, Тарталья, Форрари), разработана современная буквенная символика (Виет).

ЛИТЕРАТУРА. Один из величайших поэтов в истории мировой культуры - **Данте Алигьери** (1265-1321) - был предтечей Возрождения. Его "Божественная комедия" написана на народном тосканском наречии, которое легло в основу литературного языка итальянского народа. Это энциклопедия знаний средневековья. Однако, провозглашая в своей поэме свободу чувств, пытливость ума, стремление к познанию мира, Данте переступает рамки церковной морали, наносит удары средневековому католическому мировоззрению.

Подлинным родоначальником ренессансной литературы стал **Франческо Петрарка** (1304-1374). Его "Книга песен" отразила тончайшие оттенки

индивидуального чувства поэта к его возлюбленной Лауре, все богатство его души. Петрарка удостоился высшей поэтической награды - коронации лавровым венком на Капитолии в Риме (8 апреля 1341 г.). Его по праву считают первым человеком Возрождения.

Продолжателем Петрарки был его младший современник **Джованни Боккаччо** (1313-1375), известный в мировой литературе как автор "Декамерона", в котором он в сатирической форме подверг осмеянию лицемерие и тунеядство духовенства, старый феодальный мир, противопоставляя ему живого, деятельного, мыслящего человека Возрождения со всеми его достоинствами и недостатками. Его смех разил суеверие и невежество не меньше, чем негодование Петрарки. Боккаччо создал также первый в европейской литературе психологический роман "Фьяметта".

ИСКУССТВО. Наиболее полно идеи гуманизма отразились в ренессансном искусстве. Изобразительное искусство Возрождения во многих отношениях представляет контраст средневековому. Оно знаменует становление реализма, надолго определившего развитие европейской художественной культуры. Это сказалось не только в распространении светских изображений, в развитии портрета и пейзажа, но и в радикальном обновлении всей художественной системы. Так, одна из важнейших проблем художников того времени - изображение пространства. В первой половине XV в. в Италии была создана теория прямой (линейной) перспективы, основанная на строгих правилах и приемах. У истоков перспективы стоит великий зодчий Ф. Брунеллески. Первым итальянским художником, в полной мере использовавшим возможности прямой перспективы, был Мазаччо, создавший знаменитую фреску "Троица" (1426-1427).

Новые задачи искусства обусловили и новый подход к изображению человеческой фигуры и передачи действия. В отличие от средневековья в произведениях Возрождения поведение человека подчиняется не канону и ритуалу, а психологической обусловленности и развитию действия, в пропорциях фигур художники стремятся достигнуть соответствия реальности.

Одной из важнейших особенностей художественной культуры Возрождения является широкое использование античного наследия. Античное искусство послужило итальянскому не только классическим образцом, но и опорой в обращении художников к природе, раскрытию гармонической закономерности бытия. Другой существенной чертой итальянского искусства является его рационалистичность.

Центр художественной жизни раннего Возрождения - Флоренция. Именно здесь в начале XV в. совершился тот радикальный переворот, который определил все дальнейшее развитие искусства Италии.

АРХИТЕКТУРА. Творчество одного из величайших итальянских зодчих XV в. **Филиппо Брунеллески** (1377-1446) открывает новую главу в истории архитектуры - формирование стиля Возрождения. Главным делом жизни Брунеллески современники считали блистательное завершение более чем полутаровековой эпопеи строительства собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции - купола собора. *Грандиозный по тому времени (42 м диаметром) восьмигранный купол - первый крупный памятник ренессансного зодчества и достижение инженерной мысли (1420-1436).* В архитектуре этого времени формируется новый тип зданий - городское жилище (*пала́ццо*), загородная резиденция (*вилла*), совершенствуются различные виды общественных сооружений. Использование сложившейся на античной основе ордерной системы подчеркивает величественность зданий и в то же время соразмерность их человеку. В отличие от средневековой архитектуры, внешний облик здания был органически объединен с интерьером. Новые перспективы градостроительству открывали опыты регулярной планировки и целостной ансамблевой застройки городской площади или района и даже всего города (Пиенца).

СКУЛЬПТУРА. Основоположником скульптуры Возрождения в Италии был другой флорентиец - **Донателло** (1386-1466). Созданные мастером образы являются первым воплощением гуманистического идеала всесторонне развитой личности и отмечены печатью яркой индивидуальности и богатой духовной

жизни. Одна из вершин творчества Донателло - статуя св. Георгия, исполненная для церкви Ор Сан Микеле (1415-1417). В ней скульптор воплотил ренессансный идеал воина-героя, придав образу внутреннюю собранность и напряжение, патриотическое гражданское звучание. Статуи пророков для колокольни флорентийского собора поражают неповторимостью облика и силой драматизма. В 1430-е годы скульптор создает бронзовую статую "Давида" - первое ренессансное изображение человеческой наготы в круглой скульптуре. Наиболее знаменитым и монументальным произведением Донателло является конный памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе (1447-1453). Это первый светский монумент эпохи Возрождения. Сам памятник стал образцом для бесчисленных конных монументов, которые в течение веков создавались для различных городов мира. Влияние творчества Донателло на развитие искусства Возрождения было огромным.

ЖИВОПИСЬ. Крупнейшим представителем итальянской живописи, с чьим именем был связан поворот в ее развитии, ее разрыв со средневековыми художественными канонами был **Джотто** (1266/67-1337). "Джотто снова вывел на свет искусство, которое многие столетия было погребено под ошибками тех, кто, работая красками, более стремится забавлять глаза невежд, чем удовлетворять разум мудрых", - говорит Боккаччо в одной из новелл "Декамерона". С появлением Джотто итальянская живопись в течение немногих лет изменилась радикальнее, чем за предшествующие столетия. Тот толчок, который Джотто придал изобразительному мышлению, определил всю судьбу западной живописи. Открытие объемности предметов, реального и измеримого пространства, в котором они помещаются, естественных качеств поверхности вещей, индивидуализирующих черт реальности - все это сделалось достоянием европейского искусства. Главным произведением Джотто были росписи в капелле Энрико Скровеньи в Падуе (капелла дель Арена).

Подлинным основоположником живописи Раннего Возрождения был **Мазаччо** (1401-1428), деятельность которого приходится на третье десятилетие XV в. В росписях капеллы Бранкаччи он достиг небывалой до него, почти

скульптурной осязаемости мощных фигур и, подхватив угасавшую традицию Джотто, довел до конца завоевание живописью трехмерного пространства.

Процесс становления ренессансной живописи был противоречив, сочетание старых и новых принципов порождало многообразие переходных форм (**Фра Анджелико, Учелло, Гоццбли** и др.). Характерная черта живописи Позднего Возрождения - многообразие школ и направлений: складываются флорентийская, умбрийская, североитальянская, венецианская школы (**Липпи, Гирландайо, Боттичелли, Пьеро делла Франческа, Мантенья, Карпаччо, Джованни Беллини** и др.).

Чинквеченто. XVI столетие - золотой век итальянской культуры. Огромные материальные ценности, богатейший художественный опыт, накопленный в прошлом, служили базой для невиданного подъема культуры. То была эра титанов Возрождения - оригинальных и смелых мыслителей, заложивших основы нового мировоззрения, в центре которого находились природа и человек. Искусство Высокого Возрождения впитало в себя идеалы гуманизма. Вместе с тем на смену распространенной в искусстве кватроченто наивной повествовательности и бытовизму приходит проблема гражданского долга, героического подвига. Лейтмотивом искусства становится образ прекрасного, сильного телом и духом человека, возвышающегося над уровнем повседневной реальности.

В начале XVI в. достигает гармонического единства новый вид синтеза искусств, который, в отличие от средневекового, предполагает равноправие живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Развиваются новые жанры искусства - портрет, пейзаж, историческая живопись.

Ведущая роль в архитектуре переходит от Флоренции к Риму. Римские папы Юлий II, а позднее Лев X считали необходимым поднять свой авторитет путем активного строительства и меценатства. На развитие художественной культуры Высокого Возрождения огромное влияние оказал **Леонардо да Винчи** (1452-1519) - гениальный живописец и скульптор, творивший во Флоренции, Милане и Франции. Леонардо оставил немного живописных

произведений, зато в каждой своей работе он прокладывал новый путь. К числу ранних творений Леонардо относится хранящаяся в Эрмитаже в Петербурге "Мадонна с цветком" или "Мадонна Бенуа" (ок. 1478). В миланский период творчества художника были написаны "Мадонна в гроте" (1483-1494) и "Тайная вечеря" (1495-1498), монументальная роспись монастыря Санта Мария делле Грацие.

"Мадонна в гроте" - первая монументальная алтарная композиция Высокого Возрождения. В ней Леонардо ввел в итальянскую живопись новый мотив изображения Марии с детьми (младенцами Христом и Иоанном Предтечей) в пейзаже. Впервые художник смог решить задачу слияния человеческих фигур с пейзажем. В "Тайной вечере" Леонардо открыл для искусства новую область - область психологического конфликта. Он впервые попытался истолковать евангельский сюжет не только как реальное событие, но и как драматический момент разоблачения и осуждения предательства. Одно из самых прославленных произведений мировой живописи - портрет Моны Лизы, или "Джоконда" (ок. 1503-1505).

Представление о самых светлых и возвышенных идеалах Высокого Возрождения с наибольшей полнотой воплотил в своем творчестве **Рафаэль Санти** (1483-1520). За свою недолгую жизнь он создал множество шедевров. Его искусство отмечено чертами счастливого равновесия разума и чувств, реальности и идеала, безупречной ясностью композиции и форм. Славу Рафаэлю приносят многочисленные алтарные образы мадонн, исполненные прелести и обаяния. Самое совершенное произведение Рафаэля - "Сикстинская мадонна" (1515-1519), гармонически сочетающая в себе настроения тревоги и глубочайшей нежности.

По заказам Юлия II и Льва X художник создал великие образцы монументальной живописи: росписи в залах Ватиканского дворца (многофигурные композиции - "Диспута", "Афинская школа", "Парнас", "Мудрость, Мера, Сила"). В этих фресках во всем блеске развернулась

сильнейшая сторона дарования Рафаэля - талант декоратора и поразительное мастерство композиции.

Кульминацией Высокого Возрождения и в то же время отражением глубоких противоречий культуры эпохи явилось творчество третьего из титанов итальянского искусства **Микеланджело Буонарроти** (1475-1564). Даже по сравнению с Леонардо и Рафаэлем, поражающими своей разносторонней одаренностью, Микеланджело отличается тем, что в каждой из областей художественного творчества он оставил грандиозные по масштабам и силе произведения. Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом, и в то же время он был борцом за высокие гуманистические идеалы, гражданином, с оружием в руках отстаивавшим свободу и независимость своей родины. "Не родился еще человек, который, подобно мне, был бы столь склонен любить людей", - писал о себе Микеланджело.

В то время как в Средней и Южной Италии кратковременный "золотой век" Высокого Возрождения был завершен в первые три десятилетия XVI в., а в последующие годы наряду с величайшей его вершиной - творчеством Микеланджело - развивалось маньеристское направление, на севере Италии, в Венеции дает плоды искусство Высокого и Позднего Возрождения. Особого расцвета достигла венецианская живопись, отличавшаяся богатством и насыщенностью колорита.

Крупнейшим венецианским мастером кватроченто был **Джованни Беллини** (ок. 1430-1516), творчество которого заложило основы Высокого Возрождения в Венеции. Дж. Беллини является создателем классически упорядоченной ренессансной композиции алтарной картины и гуманистического портрета.

Достижения Дж. Беллини продолжили Джорджоне и Тициан. Первым мастером Высокого Возрождения в Венеции был **Джорджоне** (1476/77-1510). Характерная черта его искусства - поэтическое представление о богатстве таящихся в мире и человеке жизненных сил, присутствие которых раскрывается

в состоянии всеобщей молчаливой одухотворенности ("Юдифь", ок. 1502). В поздних произведениях Джорджоне ("Спящая Венера") определилась главная тема его творчества - гармоническое единство человека и природы. В картинах Джорджоне материальность изображения достигается не столько светотенью, сколько градациями цвета.

Искусство цветовой "лепки" получило дальнейшее развитие в живописи **Тициана** (1476/77-1576). Его творчество несет в себе кульминацию собственно живописного начала в ренессансном искусстве. Тициан был величайшим мастером колорита, который складывался из тончайших тональных оттенков. Этот развитый колоризм Тициана в немалой степени определяет глубочайший психологизм и эмоциональность его картин. Художник достиг величайших глубин в истолковании мифологических и религиозных тем ("Динарий кесаря", 1518; "Венера Урбинская", 1538; "Даная", ок. 1554; "Кающаяся Мария Магдалина", 1560-е гг.).

Общим и главным для искусства Возрождения был реализм. Это был огромный шаг от символического и условного искусства средневековья.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Д.Вазари**, Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих, - М., 1956-1970. Т. 1-4.
2. **Я. Буркхардт**, Культура Италии в эпоху Возрождения, - М., 1996.
3. **Б.Р. Виппер**, Итальянский Ренессанс XIII-XVI веков, - М., 1977. Т. 1-2.
4. Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок; под ред. Р. Томана. Кӧnetann, 2000.
5. История Европы. Т. 3. От средневековья к новому времени (конец XV - первая половина XVII вв.), - М., 1993.
6. **Е.И. Ротенберг**, Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. Изд. 2-е, - М., 1974.
7. **В.В.Соколов, А.И.Пискунов, Л.Е.Пинский, А.М.Кантор**. Возрождение / БСЭ. Изд. 3-е. М., 1971, Т. 5.

1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVII В.

Семнадцатое столетие - одна из ярчайших эпох в развитии западно-европейской культуры. Это время формирования национальных культур нового времени. Самое значительное и ценное, что было создано этой эпохой, связано в первую очередь с культурой пяти европейских стран - Италии, Испании, Фландрии, Голландии и Франции.

Это первый век нового времени. В историческом плане он является одним из значительнейших в развитии человечества. Начиная с XVII в., европейский феодализм переживает последнюю стадию своего существования: в его недрах активно развиваются капиталистические отношения. Однако процесс утверждения капитализма в Западной Европе растянулся более чем на два столетия и осуществлялся тремя нарастающими волнами национальных буржуазных революций: нидерландской (1566), английской (1642) и французской (1789).

В Англии совершается буржуазная революция общеевропейского масштаба. Во Франции в XVII в. складывается классический образец абсолютистского государства. Испания, бывшая в XVI в. сильнейшей державой мира, превратилась в одно из отсталых государств. В Италии и Германии при сохранении феодальной раздробленности формируется мелкодержавный княжеский деспотизм.

В это время общий подъем экономики в передовых странах Европы, расцвет мануфактуры, торговли создали почву для прогресса точных наук. Если для ученых эпохи Возрождения установление закономерностей явлений основывалось на опытным наблюдении единичного, индивидуального, то мыслители XVII в. исходили в своих научных теориях из целостных систем и взглядов на мир.

НАУКА. Началом науки нового времени следует считать первые десятилетия XVII в. Толчок этому процессу дали люди, энциклопедически образованные. Одним из первых заявил о необходимости прислушиваться к

голосу природы англичанин **Фрэнсис Бэкон** (1561-1626). Воспитанник Кембриджа, глубокий знаток классической философии, юриспруденции, литератор, он стал лорд-канцлером Англии при Якове I и свою политическую деятельность сочетал с постоянным интересом к науке. Бэкон создал план "Великого восстановления наук", в котором разработал подробную классификацию наук, включающую указания на те дисциплины, которые еще должны быть созданы; дал типологию заблуждений человеческого ума (идолы разума); обосновал эмпирический метод и описал различные виды опытного познания ("плодоносные" и "светоносные" опыты, разные способы и модификации эксперимента); сформулировал индукцию как метод исследования законов ("форм") природных явлений в целях их плодотворного использования в человеческой практике.

Теоретические основы экспериментального метода познания природы заложил итальянец **Галилео Галилей** (1564-1642) - механик, математик, медик, философ, астроном, один из основателей современного экспериментально-теоретического естествознания, основоположник классической механики. Сконструировав телескоп, Галилей сделал важные астрономические открытия (горы на Луне, солнечные пятна, фазы Венеры, спутники Юпитера и др.), в результате которых разрушалось средневековое представление о космосе и доказывалась идея единства земных и небесных явлений. Галилей - родоначальник классической динамики: он сформулировал принцип относительности движения, идею инерции, закон свободного падения тел. Открытия Галилея обосновывали гелиоцентрическую систему Коперника в борьбе со схоластической традицией.

Развитие науки, рост внимания общественности к ее возможностям привели к появлению первых научных обществ. К их числу относились **Лондонское Королевское общество** (1662), идею создания которого выдвинул Ф. Бэкон, и французская **Королевская академия наук** (1666). Они функционируют до настоящего времени. С началом их деятельности наука утверждалась как важнейший феномен культуры нового времени.

Развитие научного мышления в конце XVII в. завершилось созданием общей системы механики **И. Ньютоном** (1643-1727), в рамках которой стало возможным выразить всеобщие для Вселенной гравитацию и инерцию на языке математики, т. е. сделать их доступными для подтверждения экспериментом и практического использования. Была подготовлена база для промышленной революции.

ТЕХНИКА. Отношение к технике как фактору, определяющему экономическое могущество государства, стало устанавливаться с начала XVII в. В 1619 г. король даровал англичанину **Д. Додлею** первый в истории патент на производство чугуна с применением каменного угля. Позднее патентование появилось и в других странах (в России - в начале XIX в.). В истории техники период с середины XVII в. до 30-х годов XVIII в. - это техника мануфактурного производства с зарождением элементов рабочих машин; энергетические функции выполнялись водяными и ветряными двигателями. В конце XVII - начале XVIII в. благодаря введению маховиков станки стали более мощными, а вращение изделия - равномернее. Был изобретен пароатмосферный двигатель, появилась ременная передача, гладкие подшипники. Создавались предпосылки для практического применения химии в производстве. Появились элементы будущих агрегатов химической технологии. В 1640 г. **В. Штемпфелем** был получен из каменного угля кокс; научились получать искусственный холод.

ИСКУССТВО. В эту эпоху завершился процесс локализации больших национальных художественных школ, своеобразие которых определялось как условиями исторического развития, так и художественной традицией, сложившейся в Италии, Фландрии, Голландии, Испании, Франции. Это позволяет рассматривать XVII в. как новый этап в истории искусства. По сравнению с эпохой Возрождения искусство стало сложнее, противоречивее в содержании и художественных формах. Целостное поэтическое восприятие мира разрушается, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Но образ человека остается по-прежнему в центре внимания искусства. В искусстве господство мифологической и культовой тематики уходит в

прошлое. Меняется сама типология искусства, т. е. развитие отдельных его видов и жанров. Если в эпоху Возрождения перевес был на стороне искусств пространственных (архитектура, живопись, скульптура), то в XVII в. интенсивно развиваются временные искусства - литература, театр, музыка. Реальная жизнь раскрывается художниками этого времени в многообразии драматических коллизий и конфликтов, гротескно-сатирических и комедийных ситуаций. В литературе XVII в. - время расцвета трагедии и комедии (**Кальдерон, Корнель, Расин, Мольер**).

Получает новое истолкование понятие синтез искусств. Отдельные виды искусства, как и отдельные произведения, утрачивают обособленность и стремятся к соединению друг с другом. Здания органически включаются в пространство улицы, площади, парков. Скульптура становится динамичной, вторгается в архитектуру и садовое пространство. Декоративная живопись пространственно-перспективными эффектами дополняет то, что заложено в архитектурном ансамбле, интерьере.

Сложные отношения и борьба социальных сил порождают и разнообразие художественно-идейных стилей. В отличие от предшествующих исторических периодов, когда искусство развивалось в рамках однородно больших стилей (романский стиль, готика, Возрождение), XVII в. характеризуют сразу несколько стилей: барокко, классицизм, реализм, "внестилевое" творчество

Италия. Живописцам этой страны принадлежит заслуга в создании новых художественных стилей. Ключевой фигурой не только итальянской, но и европейской живописи XVII в. был Микеланджело да Меризи, по прозвищу **Каравάджо** (1571-1610). Им была совершена подлинная революция в форме и содержании европейской живописи. Караваджо начал работать самостоятельно в последнем десятилетии XVI в., когда наиболее распространенным художественным стилем в Италии, да и во всей Европе, был поздний *маньеризм*. Этим термином обычно определяется направление в искусстве XVI в., которое развивало стиль великих мастеров первой четверти столетия, прежде всего Рафаэля и Микеланджело. Поиски маньеристов, вначале

новаторские и антиконформистские, впоследствии обратились в стиль условный и поверхностный, пути дальнейшего развития которого были исчерпаны.

Живопись Караваджо возникла и как реакция на маньеризм - он попытался пойти новым путем, избрав направление реализма или - в терминологии той эпохи - натурализма (лат. "природа, естество, натура"). Принципу идеализации образа Караваджо противопоставляет индивидуальную выразительность конкретной модели, аллегорическому истолкованию сюжета - непредвзятое изучение природы в простом бытовом мотиве.

Караваджо внес огромный вклад в создание новых видов живописи - натюрморта и бытового жанра (изображение повседневной жизни). Для стиля художника характерны темные фоны, падающий свет, экспрессия светотени, а также тематические пристрастия (сцены в таверне, игра на лютне, гадалки). Влияние Караваджо на европейскую живопись огромно - без него не были бы такими, какими они стали, три других великих живописца XVII в. - Веласкес, Рембрандт и Вермер.

Блестящим центром барочной архитектуры стал католический Рим. Истоки этого стиля заложены в позднем творчестве Микеланджело. Архитекторы барокко не вводят новые типы зданий, но находят для старых типов построек - церквей, палаццо, вилл - новые конструктивные решения, композиционные и декоративные приемы, которые в корне изменяют содержание архитектурного образа. Они стремятся к динамическому пространственному решению, к трактовке объемов живописными массами, применяют сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний. Особое внимание уделяется разработке типа храма, в котором уже с конца XVI в. нарастают черты барокко. Активизируется и внутреннее пространство храма, выделяется и расширяется центральный неф. Мощные профилированные карнизы, уходящие вглубь, создают движение к алтарю и центральному куполу. В XVII в. архитектурные формы становятся еще динамичнее.

Барочный принцип живописной картинности наиболее последовательно проявился в скульптурных алтарях, в создании которых Дж. Бернини (1598-1680) не имел себе равных. Его алтарная группа "Экстаз св. Терезы" (1645-1652) стала своего рода образцом скульптуры этого стиля.

Испания. Конец XVI в. - начало XVII в. - это период блестящего расцвета испанской культуры, ознаменованной деятельностью **Тирсо де Молина, Лопе де Вега, Сервантеса**, автора бессмертного "Дон-Кихота" (1606-1615) - подлинной энциклопедии народной жизни Испании XVII в.

В Испании подъем искусства наступает позднее, чем в Италии и Нидерландах. Испанские художники стремились передать такие черты национального характера, как сознание собственного достоинства, гордость, чувство чести.

Особое место в испанской живописи второй половины XVI в. - начала XVII в. занимает **Эль Греко** (Доменико Теотокопули, 1541-1614). Именем Эль Греко его нарекли итальянцы, когда он, родом грек, в 1569 г. приехал в Италию для учебы. Самое знаменитое произведение периода расцвета творчества Эль Греко "Погребение графа Оргаса" (1586-1588) передает размышления художника о смерти, о моральном подвиге, вознаграждаемом в потустороннем мире. В картине "Апостолы Петр и Павел" (между 1587 и 1592) ярко воплотилось умение мастера раскрывать характеры своих персонажей. Эль Греко был и талантливым архитектором.

В начале XVII столетия в Испании начался мощный расцвет реалистического искусства. Интерес к действительности побудил выделить в самостоятельный вид живописи не только портрет, но и бытовой жанр, и натюрморт. XVII в. вошел в историю испанской живописи под названием "золотого века". Плеяду великих мастеров открывает **Хосе Рибера** (1591-1652). Эпическая монументальность отличает творчество другого живописца Испании - **Франсиско де Сурбарана** (1598-1664).

Самым крупным мастером "золотого века" был **Диего Веласкес** (1599-1660). "Художником истины" называли его современники. Среди величайших

колористов прошлого ему принадлежит едва ли не первое место. Веласкес был одним из первых испанских живописцев, в творчестве которых жанровая тематика заняла ведущее место. Он создавал так называемый "бодегонес" - сцены из народного быта ("Завтрак", ок. 1617). Картиной "Сдача Бреды" (1634) Веласкес заложил основы исторической живописи на тему современной действительности. Веласкес был великим портретистом, составившим разнообразную галерею представителей испанского общества. Он первым из испанских художников изобразил нагое женское тело. Картина "Венера с зеркалом" (ок. 1648) - единственная испанская Венера. В последние годы жизни мастер написал две самые знаменитые свои картины: "Менины" (1656), "Пряхи" (1657).

Фландрия. Главой фламандской барочной живописи был **Питер Пауль Рубенс** (1577-1640). Его справедливо называли "королем живописцев и живописцем королей". В свободной, широкой манере, с неизменной силой декоративной фантазии он воплощал в своей живописи динамичную мифологическую сцену и картину народного праздника, красоту человека и величие природы. Колористическое богатство жизнерадостных работ Рубенса роднит его с художниками венецианского Возрождения. На всем протяжении своего творчества Рубенс работал и как портретист. Он создавал одухотворенный образ, раскрывающий внутренний мир человека ("Портрет камеристки", ок. 1625).

Голландия. Она была первой страной в Европе, которая стала буржуазной республикой. Новые экономические и общественные отношения привели к бурному расцвету наук и искусства. В Голландии профессия живописца становится наравне с любой профессией ремесленника. Расширен круг потребителей искусства, распространено коллекционирование. Живопись стала товаром. Обилие картин приводило к их дешевизне.

Художники Голландии работали во всех реалистических жанрах (пейзаж, портрет, бытовой жанр, натюрморт). Общая черта голландских живописцев - изобразить жизнь без прикрас, правдиво.

Одним из величайших голландских художников был **Франс Халс** (ок. 1580-1666). Он выдвинулся как крупнейший портретист эпохи, как реформатор этого жанра. У Халса круг портретируемых резко расширился, появился новый тип официального заказного портрета - групповой портрет. Особое место в его искусстве занимает цикл работ, совмещающих черты портретного и жанрового образа. В произведениях Халса фигурируют реальные люди из низов общества во всей их живой многоликости. Художник работал над картинами долго, но создается иллюзия, что написал он их в мгновение ока.

Вершиной голландского искусства было творчество **Рембрандта** (1606-1669). Рембрандт не ограничивался рамками какого-либо одного жанра. Проблемы исторической действительности Голландии нашли в его полотнах свое наиболее глубокое и обобщенное выражение.

Третьим великим голландским живописцем XVII в. был **Ян Вермер Дельфтский** (1632-1675). Основной сферой его творческой деятельности стал бытовой жанр. Обаяние полотен Вермера в особой, только ему присущей поэтической трактовке каждого образа. В любой жанровой сценке заключено такое богатство тончайших оттенков смысла, что каждый бытовой эпизод становится неким обобщением, и в то же время притягивает нас, как загадка, которую невозможно до конца разгадать. Им же созданы два пейзажа, относящиеся к лучшим произведениям мировой живописи, - "Уличка" и "Вид Дельфта".

Франция. Со второй половины XVII в. Франция стала в художественном отношении ведущей страной Европы. Этот век дал миру великих французских мыслителей **Декарта** и **Гассенди**, корифеев драматургии **Корнеля**, **Расина** и **Мольера**, а в пластическом искусстве зодчего **Жюль Ардуэн-Мансара** и живописца **Никола Пуссена**.

Большую актуальность в XVII в. приобрела французская литература. Драматургия **Пьера Корнеля** (1606-1684) сыграла выдающуюся роль в становлении французского театра. Он первым во Франции превратил трагедию в средство осмысления больших проблем общенационального значения.

Лучшие его трагедии отражали напряженную политическую борьбу того времени. В трагикомедии "Сид" (1636) Корнель воспел горячие патриотические чувства, противопоставил старые родовые представления о "долге" принципам служения государственному началу, стремлению принести благо родной стране.

Самым крупным художественным стилем Франции стал классицизм, порожденный историческими условиями развития страны. Центральное место во французском искусстве занял образ разумного, мужественного человека, наделенного сознанием общественного долга. Представление о классицизме XVII в. почти не отделимо от творчества **Никола Пуссена** (ок. 1594-1665). Тенденции классицизма у него нашли свое полное развитие. В своих картинах художник стремился к уравновешенности и размерности композиции. Культ разума, рационалистическое истолкование единства человека и природы составляли творческое кредо Пуссена. Проблема архитектурного ансамбля, стоящая почти на протяжении всего XVII в. в центре внимания мастеров классицизма, нашла свое выражение во французском градостроительстве. Смелым новатором здесь выступил крупнейший архитектор Франции - **Жюль Ардуэн-Мансар** (1646-1708). По его проекту были возведены в Париже площадь Людовика Великого (Вандомская) и площадь Побед. Им же создана церковь Дома Инвалидов с одним из самых красивых и высоких куполов в мировой архитектуре. С 1678 г. под руководством Мансара началось завершение строительства невиданного ранее по масштабам и роскоши ансамбля дворца и парка в Версале. Многослойность художественного образа дворца, сложный сплав архитектурных пластов пронизывают всю архитектуру классицизма. Практичность и удобства, отличавшие до этого архитектуру Франции, для Версаля не служат законом. Пышность, узорчатость, игра форм - черты барочного стиля в интерьере дворца соперничали с классической планировкой здания. Разнотильность Версаля соответствовала вкусам короля. Версаль воплощал идею триумфа человеческого разума и неограниченных его сил.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись; под ред. Р. Томана. Könetmann, 2000.
2. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XVII в. М., 1995.
3. **Шоню, П.** Цивилизация классической Европы./ П. Шоню. - Екатеринбург., 2005.
4. **Якимович, А.К.** Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков/ А. К. Якимович. - СПб., 2004.

2. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В. ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

XVIII век в Европе - важнейший этап перехода от феодализма к капитализму. Происходит гигантская ломка всех общественных устоев. Идет борьба за освобождение от религиозно-феодального мирозерцания. Однако социальное и идейное развитие стран Европы совершается неравномерно. В то время как в Германии и Италии сохраняется феодальная раздробленность, мешающая капиталистическому развитию, в Англии уже завершается промышленный переворот, превративший ее в первую державу Европы. Под влиянием английской буржуазной революции во Франции формируется широкое антифеодальное движение, получившее название Просвещение. Разум и Просвещение превратились в основные лозунги этого времени.

Просвещение - идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму, связанное с борьбой нарождающейся буржуазии и народных масс против феодализма. Идеология Просвещения возникла в условиях кризиса феодальной системы, появления в ее недрах капиталистических производственных отношений, порождающих новые общественные противоречия. Просвещение тесно связано с Возрождением. Деятели Просвещения унаследовали от эпохи Ренессанса гуманистические идеалы, преклонение перед античностью, исторический оптимизм, свободомыслие. Они производили переоценку ценностей, ставили под сомнение прежние догмы,

традиции и авторитеты. Однако идеология Просвещения возникла на более высоком уровне развития общественных отношений, поэтому просветительская критика касалась всей структуры общества и государства. Идеологи Просвещения затрагивали вопрос о практическом устройстве буржуазного общества, считая его краеугольным камнем политическую свободу и гражданское равенство. Поэтому их критика была направлена не только против деспотизма церкви, но и абсолютной монархии.

Техника.

Эпоху Просвещения в Западной Европе предваряет широко развернувшийся в XVII в. общий прогресс реальных знаний, необходимый для нужд производства и торговли. Научная деятельность **Т. Гоббса, Р. Декарта, Г. В. Лейбница, И. Ньютона, Б. Спинозы** знаменовала важный этап в освобождении науки от духовной власти религии, бурный рост точных и естественных наук: физики, математики, механики, астрономии.

Общий подъем уровня научного знания, утверждение опыта как важнейшего источника познания способствовали повышению технического уровня производства. До 30-х годов XVIII в. развивалась преимущественно мануфактурная техника, облегчающая труд людей. Позднее, вплоть до конца столетия, идет процесс создания рабочих машин, заменяющих труд человека. В металлургии стали использовать металлорежущие ножницы и сверлильные установки. В 1733 г. был изобретен механический станок, в 1738-1769 гг. создается и совершенствуется прядильный станок. В 1750 г. появляется швейная машина, в 1751г. - строгальный станок. В 1784 г. Дж. Уатт создает универсальный паровой двигатель. Все это означает техническую революцию, которая не только способствует росту производства, но и неузнаваемо меняет лицо общества.

Идеологи.

Научно-технический прогресс сопутствовал и способствовал формированию антифеодальной идеологии. Феодално-религиозным догмам о божественном происхождении власти и всех феодальных установлений

просветители противопоставили рационалистические теории общества и государства, морали и даже религии (деизм, или религия разума). Феодальный строй и его институты рассматривались как неестественные и неразумные. Исходя из культа разума, просветители стремились подчинить идеальному разумному началу общественный строй, государственные учреждения и жизнь людей.

Теория естественного права, исходившая из прирожденного равенства людей, обосновывала требования демократических свобод. Против феодального абсолютистского государства была направлена теория общественного договора, согласно которой государство представляло собой не божественное установление, а институт, возникший путем заключения договора между людьми; это давало право народу лишать власти государя, плохо охраняющего естественные права граждан. В области экономики большинство просветителей считали необходимым соревнование частных интересов, требовали правовых гарантий частной собственности.

Деятели Просвещения противопоставляли христианско-религиозной морали идеи освобождения личности, раскрепощения ее от уз феодальной морали, религии, сословных и иных ограничений. Они провозглашали индивидуалистическую теорию "разумного эгоизма", мораль, основанную на здравом смысле. Гельвеций выдвинул принципиально важное положение о том, что добродетель следует измерять полезностью, а не самоотречением, смысл которого - служение Богу. Тому, кто все время борется с собой, грозит поражение. Чтобы быть счастливым в этом мире, надо быть доброжелательным. Ему вторит И. Бентам: добродетель основывается на индивидуальной пользе, поэтому, действуя в интересах другого, доставляй выгоду себе. Главные богатства материальны. Кто богаче, тот счастливее. Добродетель, подчеркивает Б. Франклин, зависит от обогащения, потому что только богатство дает независимость.

Таким образом, противоречивый, переходный XVIII в. показывает нам сложность взаимодействия феодально-абсолютистской и буржуазных культур. Как эта тенденция проявлялась в литературе и искусстве?

Борьба старых, отсталых, феодальных отношений и новых, передовых, буржуазных не могла не наложить отпечаток на состояние культуры XVIII в. *Во-первых*, в рамках одного столетия сосуществуют несколько художественных стилей. Вкусы уходящей с политической арены аристократии воплощаются в стиле рококо. Художественные интересы третьего сословия находили выражение в рамках разных направлений: классицизме, реализме, сентиментализме. Ни одно из этих направлений не стало господствующим. *Во-вторых*, происходит смена приоритетов различных видов искусства. Живопись и архитектура отступают на второй план, пропуская вперед литературу, театр, музыку. *В-третьих*, происходит перегруппировка национальных школ в искусстве. Уходит в прошлое художественный гений Голландии и Фландрии, утратило свои прежние позиции искусство Италии и Испании. Бесспорным лидером искусства XVIII в. является Франция. Значительных успехов добивается английская школа живописи.

ТЕАТР. Стремление всего искусства XVIII в. к занимательности сближает его с театром. Это время иногда называют веком театра. Театр оказался чрезвычайно близким своему времени по самой своей сути. Жизнь словно шла навстречу искусству, многие ее формы лишаются прежнего содержания, но сохраняют декорум (внешнюю форму): придворный этикет, церковная служба. Театральность становится синонимом публичности. Отсюда такая страсть в XVIII в. к инсценировке.

МУЗЫКА. Век Просвещения ознаменовался и глубокими переменами в музыкальном искусстве. Музыка преодолевает свою прикладную ограниченность. Во второй половине XVIII в. бурно развивается музыкальная культура. В Италии и во Франции достигает своего кульминационного развития опера - наиболее светский вид музыки. К 1760-1770 гг. относится музыкальная реформа Глюка (1714-1787), который переносит во французскую оперу

серьезность немецкой музыки и создает искусство драматическое и в то же время подлинно массовое.

Наивысшего расцвета музыка достигает в немецких странах, где были развиты ее наиболее серьезные формы: оратория и месса - в церковной, концерт - в светской сфере. В ней преобладает возвышенное, эпическое начало. Главную роль в этом сыграло насыщенное философской мыслью творчество Баха. Во второй половине века расцветает венская классика - одна из вершин мировой музыкальной культуры. Творчество Гайдна, Моцарта, примыкавшего к венской школе Глюка и, наконец, молодого Бетховена дало миру несравненные образцы симфонической, камерной и оперной музыки.

ЖИВОПИСЬ. Франция. Успехи в развитии изобразительных искусств XVIII в. связаны прежде всего с Францией. Наиболее значительная часть произведений искусства XVIII в. была создана во Франции в годы между смертью "короля-солнце" и первыми раскатами приближающейся революционной грозы. Это была эпоха, когда чувство освобождения от пут недавнего прошлого, радостное ощущение раскованности мешалось с культом личного наслаждения, а также с тревожным ощущением грядущего потопа.

Культ ощущения и культ наслаждения были тесно связаны между собой, и разделить их трудно. От искусства требовали "приятного", т.е. чувствительного или чувственного. Это, с одной стороны, снижало драматическое напряжение, с другой - вело к его "обмирщению".

Решительная победа светского начала в художественной культуре эпохи находит выражение в особом развитии бытового жанра. Это и "галантные празднества", и пасторали, изображающие пастушек и пастухов, и сцены современной жизни. Большое развитие получает портрет, растет интерес к пейзажу и натюрморту.

Новый этап в развитии французской живописи, графики и декоративного искусства связан с творчеством **А. Ваттó** (1684-1721). Любимой темой художника было изображение праздников, прогулок и танцев на фоне природы - то, что тогда называли "галантными празднествами". Важнейшую роль в

творческом методе Ватто играло поэтическое воображение, он впервые воссоздал в искусстве мир тончайших душевных состояний, нередко окрашенных иронией и горечью, порожденных ощущением несоответствия мечты и реальности. Творчество Ватто по своему содержанию шире и богаче искусства рококо, в развитии которого оно сыграло важную роль.

Ярким представителем стиля рококо был **Ф. Бушэ** (1703-1770) - глава аристократического искусства Франции, легковесного и манерного. Замечательно одаренным и очень артистичным живописцем и графиком был **Ж.-О. Фрагонар** (1732-1806) - ученик Буше и Шардена. Игривость, эротика, изящная изобретательность рококо достигают в его творчестве своего апогея.

Распространение идей просвещения, растущая оппозиция аристократическому искусству со стороны представителей третьего сословия расчищали путь для развития реалистического направления в искусстве. Крупнейшими представителями этого направления во Франции были живописец **Жан-Батист Шарден** (1699-1779) и скульптор **Жан Антуан Гудон** (1741-1828). Шарден с большой теплотой изображает будничные сценки, семейные отношения, обычаи, обстановку, окружающую людей. В творчестве крупнейшего скульптора реалистического направления Ж. А. Гудона большое место занимают портреты выдающихся деятелей, его современников ("Вольтер, сидящий в кресле").

Наряду с этим, во французской живописи ясно выделяется другое направление - сентиментализм, обязанный своим возникновением культу чувства, возвращению к простоте и природе. Влияние идей Руссо на искусство вылилось прежде всего в создании своеобразного дидактического сентиментализма. Самый известный представитель этого направления - **Жан-Батист Грёз** (1725-1805). И он сам, и десятки менее популярных художников становятся проповедниками патриархальных идиллий, семейных добродетелей. Они пользуются у публики огромным и постоянным успехом. Едва ли не все картины Ж.-Б. Греза служат своеобразным уроком морали, элементарной, непреложной. Его сентиментальные картины - "Деревенская

помолвка", "Паралитик, за которым ухаживают его дети, или Плоды хорошего воспитания" (1763), "Балованное дитя, или Плоды дурного воспитания" (1765) - вызывали тем не менее фурор. Перед его картинами плакали, собирались благоговейными толпами.

Во второй половине столетия во Франции вновь возрождается классицизм. Герои древней Спарты и республиканского Рима делаются кумирами эпохи. Крупнейшим представителем этого стиля стал **Жак Луи Давид** (1748-1825). Принципы классицизма нашли свое полнейшее выражение в насыщенной мужественным драматизмом "Клятве Горациев" (1784) - исторической картине, воспринятой общественностью как призыв к борьбе. Возвышенность замысла, сценическая торжественность, барельефность в построении композиции, а также преобладание объемно-светотеневого начала над цветом присуща другим произведениям Давида 1780-х гг.: "Смерть Сократа" (1787), "Ликторы приносят Бруту тело его сына" (1789).

Во французской архитектуре XVIII в. определились новые типы сооружений: изысканно-интимный особняк ("отель"), парадное общественное здание, открытая городская площадь. Наиболее известными зодчими Франции в это время были **Ж. А. Габриэль** (Малый Трианон, 1762-1764; площадь Согласия, 1755-1763) и **Ж. Ж. Суффло** (церковь св. Женевиевы, ныне Пантеон, 1755-1789).

Англия. Рождение национальной школы живописи в Англии относится к первой половине XVIII в. Свободомыслие, рожденное революционными событиями XVII в., стало лейтмотивом английского Просвещения. На этом общественном фоне развивается творчество **Уильяма Хогарта** (1697-1764) - предтечи будущего критического и сатирического реализма в живописи. Демократичностью, острой жизненной характерностью образов, полнокровным реализмом манеры отличаются исполненные Хогартом портреты ("Девушка с криветками"). Гордостью английского искусства была плеяда портретистов второй половины XVIII в. Среди них **Джошуа Рейнольдс** (1723-1792). Из его

мастерской вышли сотни портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников и артистов.

Главное очарование картин **Томаса Гейнсборо** (1727-1788) во внутренней взволнованности и поэтичности. Шедевром является знаменитый портрет Джонатана Баттола (так называемый "Голубой мальчик" (1770), исполненный с изысканностью и мастерством.

XVIII в. можно смело назвать золотым веком английской живописи, в то же время в Италии это медленный закат ее многовекового искусства.

Италия. В XVIII в. Италия теряет ведущую роль в сфере науки и культуры. Просветительское движение развивается здесь позже, чем в Англии и Франции, и не приобретает столь широкого общеевропейского значения. В итальянском искусстве этого времени первенство принадлежит литературе и театру, расцвет которых начинается в середине столетия. Он связан с творчеством **К. Гольдони** и **К. Гоцци**. В творчестве выдающихся композиторов **Дж. Перголезе** и **Д. Чимарозы** достигает высокого уровня и во многом обновляется в своем содержании и стилистике итальянская опера.

Определенный уровень итальянской живописи поддерживался только деятельностью художников венецианской школы, прежде всего, ее лидера **Дж. Тьеполо** (1696-1770). Своеобразие живописи Тьеполо проявилось в росписях плафонов церквей и дворцов в Венеции и других городах. В передаче воздушной перспективы художник не имеет себе равных.

Творчество Дж. Тьеполо, которое, кроме монументальных росписей, включает также станковую живопись и рисунки, является одним из последних напоминаний о великом прошлом итальянской живописи.

Главным результатом развития европейского искусства XVIII в. было рождение основ художественной культуры грядущих столетий. Оно окончательно сформировало своеобразие каждого жанра, отразило общественные катаклизмы расцветом классицизма, обратившимся в поисках идеалов к античному наследию, и появлением стиля империи - ампира. Но это относится уже к новому столетию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Всеобщая история искусств. М., 1963. Т. 4.
2. **Дмитриева, Н. А.** Краткая история искусств. Вып. 2./ Н. А. Дмитриева. - М., 1991.
3. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков. - М., 1988.
4. Классицизм и романтизм: Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. / Под ред. Р. Томана. Könetann, 2001.
5. **Якимович, А.К.** Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков./ А. К. Якимович. - СПб., 2004.

3. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XIX В.

Девятнадцатый век отмечен выдающимися достижениями в области материальной и духовной культуры. Промышленный переворот вызвал ряд великих научно-технических открытий, многими шедеврами обогатило мир европейское искусство.

НАУКА И ТЕХНИКА. В XIX в. происходят крупные технические сдвиги, вызванные промышленным переворотом, происшедшим в развитых странах. В начале XIX в. на основе широко применявшихся в производстве паровых машин были построены первый паровоз (англичанин **Р. Трэвитик**, 1803 г.) и пароход (американец **Р. Фултон**, 1807).

Все более глубокое проникновение капитализма во все уголки земного шара, колониальные захваты, использование новых сырьевых районов и рынков сбыта вызвали усиленное строительство железных дорог и парового флота, промышленных сооружений и зданий транспортного и торгового назначения. Машиностроение и приборостроение, металлургия, энергетика, горное дело, химическая промышленность, транспорт выступают на первый план, становятся ведущими во всех отношениях, в том числе и в области технического прогресса.

Ускоренное поступательное движение техники не могло совершаться без последовательно нарастающего использования результатов научных исследований. Важнейшие научные открытия, имевшие громадное практическое значение, совершили в XIX в. английский ученый **Дж. Максвелл**, создатель классической электродинамики; немецкие ученые **Ю. Р. Майер**, Г.

Гельмгольц и английский ученый **Дж. Джоуль**, открывшие закон сохранения и превращения энергии; немецкие ученые **Т. Шванн** и **М. Шлейден** - основоположники клеточной теории, объяснившей структуру всех живых организмов; английский ученый **Ч. Дарвин**, разработавший эволюционное учение в биологии.

В XIX в. началось практическое использование электрической энергии и энергии жидкого топлива. Наряду с использованием паровых машин, появляются двигатели внутреннего сгорания. В середине 80-х годов немецкие изобретатели **Г. Даймлер** и **К. Бенц** разработали типы двигателей внутреннего сгорания, работающие на бензине, и применили их на безрельсовом транспорте. В 1896-1897 гг. немецкий инженер **Р. Дизель** создал новый тип двигателя внутреннего сгорания, который был рассчитан на применение тяжелого жидкого топлива.

В 80-х годах **Г. Даймлер** построил двухколесный мотоцикл, а **К. Бенц** трехколесный автомобиль. С 90-х годов во Франции появляется автомобилестроение, а в 1881 г. - первые трамваи.

Во второй половине XIX в. были изобретены: телефон (**А. Г. Белл**), радио (**А. С. Попов**, **Г. Маркони**), электрическая лампочка (**А. Н. Лодыгин**, **Т. А. Эдисон**). В 1895 г. появляется кинематограф (братья **Луи и Огюст Люмьеры**).

Последние десятилетия XIX и начало XX в. ознаменовались коренным переворотом в физике. На основе теории электродинамики **Дж. Максвелла** **Г. Герц** в 1886-1889 гг. получил в лаборатории электромагнитные волны (радиоволны), немецкий ученый **В. К. Рентген** в 1895 г. открыл "икс-лучи" (рентгеновские лучи). Следующим крупным успехом в развитии физики было открытие электрона (**Г. А. Лоренц**, **Дж. Стеней**, **Дж. Дж. Томсон**). Огромное значение имело открытие радиоактивности, явившееся первым шагом на пути создания физики атомного ядра (**А. Беккерель**, **М. Склодовская-Кюри**, **П. Кюри**).

Многие выдающиеся достижения XIX в. в результате их развития подготовили предпосылки для научно-технической революции XX в.

ИСКУССТВО. В XIX в. различные области духовной культуры развивались неравномерно. Высочайших вершин достигла мировая литература (Гюго, Бальзак, Стендаль), музыка (Бетховен, Шопен, Вагнер). Что касается архитектуры и прикладного искусства, то после подъема, определившего стиль ампир, оба вида этого искусства переживают кризис. Происходит распад монументальных форм, стилевого единства как целостной художественной системы, охватывающей все виды искусства. Наиболее полное развитие получают станковые формы живописи, графика и отчасти скульптура, тяготеющая в лучших своих проявлениях к монументальным формам.

ЖИВОПИСЬ. Особое место среди мастеров, работавших на рубеже столетий, занимает художник **Франсиско Гойя** (1746-1828). Будучи современником двух испанских революций (1808-1814; 1820-1823), он воплотил в своем искусстве трагическую судьбу и героические чаяния испанского народа. Искусство Гойи несет сильный отпечаток его чувств, переживаний, темперамента. Он часто обращался к образам гротескным, фантастическим, преувеличенным.

Дарование Гойи особенно проявилось во время героической борьбы испанского народа с французскими интервентами. Теме подвига и страдания народа посвящена его знаменитая картина "Расстрел испанских повстанцев" (1814), а также графическая серия "Бедствия войны" (1810-1820).

Образы простых людей запечатлены в картинах Гойи "Кузнецы" (1819) и "Молочница из Бордо" (1827), одном из его самых поздних живописных шедевров. Его творчество во многом предварило новое художественное направление в западно-европейском искусстве - романтизм, представители которого призывали к борьбе за свободу и справедливость.

Основоположником революционного романтизма во французской живописи стал **Теодор Жерико** (1791-1824). Его наиболее значительное произведение - картина "Плот Медузы" (1818-1819), написанная в героико-монументальном плане, была посвящена кораблекрушению у берегов Африки фрегата "Медузы" и спасению на плоту части пассажиров.

Главой французских романтиков суждено было стать **Эжену Делакруа** (1798-1863). События Июльской революции 1830 г. вдохновили художника на создание широко известного шедевра "Свобода, ведущая народ" ("28 июля 1830 года") (1830). Большое впечатление на современников произвела картина Делакруа "Резня на Хиосе" (1824), где художник откликнулся на трагические события борьбы греческого народа против турецких завоевателей.

Революционным событиям посвящено также творчество **Оноре Домье** (1808-1879), работавшего главным образом в сатирической графике и карикатуре. Его наиболее известные произведения: "Прачка", "Вагон 3-го класса", "Любитель эстампов" (1857-1860), "Семья на баррикаде" (1848-1849) и др.

Если в английской живописи XVIII в. ведущее место принадлежало портрету, то в XIX в. его занимает пейзаж, значительно опережающий развитие этого жанра на континенте.

Подлинным новатором в создании реалистического пейзажа XIX в. был **Джон Констебль** (1776-1837), величайший, наряду с Гейнсборо, художник Англии и один из величайших живописцев нового времени. Констебль изображал природу во всей ее свежести и изменчивости, воссоздавая трепетность световоздушной среды. Свои пейзажи Констебль создавал на основе огромного количества пленэрных этюдов, а некоторые картины (впервые в истории пейзажа) писал целиком с натуры ("Телега для сена", 1821; "Прыгающая лошадь", 1825; "Солсбери", ок. 1827).

Искусство Констебля, наряду с творчеством Жерико, способствовало становлению реалистических тенденций в живописи XIX в. Начало им в изобразительном искусстве Франции положила пейзажная живопись **Камиля Кора** (1796-1875) ("Колокольня в Аржантее", 1858-1869; "Воз сена", 1860; "Порыв ветра", ок. 1865-1870), **Теодора Руссо**, **Франсуа Милле**, **Жюля Дюпре** и др.

Социальные идеи нашли отражение в творчестве французского художника **Гюстава Курбе** (1819-1877) ("Дробильщики камней", 1849-1850;

"Похороны в Орнане", 1849-1850). Активный участник Парижской коммуны, Курбе был пропагандистом реалистического демократического искусства.

Среди живописцев второй половины XIX в. выделяется своим ярким талантом французский художник **Эдуард Мане** (1832-1883). Его творчество как бы завершает формирование реалистических тенденций во французском искусстве XIX в., и в то же время значительно их обновляет. Лучшие картины Мане: "Олимпия" (1863), "Завтрак на траве" (1863), "Бар в Фоли-Бержер" (1881). Его портреты, натюрморты, излучающие солнце пейзажи вошли в число самых больших художественных ценностей XIX в.

Друг и соратник Мане **Эдгар Дега** (1834-1917) также развивал реалистические традиции в искусстве. Он создал множество зарисовок самых разнообразных сцен жизни города с ее беспокойным ритмом, быстро сменяющимися ситуациями ("Музыканты оркестра" (1872), "Урок танцев" (1874), "Абсент" (1876) и др.).

Э. Мане и Э. Дега были близки к художникам, получившим название импрессионисты (франц. "впечатление"). В группу импрессионистов входили Клод Монé, Писаррó, Сислей, Ренуár и др.

Импрессионисты выступали не против многовековой художественной традиции, а против пустого формализма и блеклой палитры современной им академической школы. Вслед за Мане импрессионисты объявили себя художниками действительной жизни, цель которых в передаче динамики и многокрасочности современного мира.

С наибольшей последовательностью принципы импрессионизма были разработаны в творчестве **Клода Моне** (1840-1926). Его пейзажи и портреты, написанные на открытом воздухе (пленэр), характерны чистой, светлой, красочной гаммой, своеобразной манерой наложения красок с использованием закона оптического смещения света ("Бульвар Капуцинок в Париже" (1873), серия "Стога сена" (1866), "Руанский собор" (1893-1895) и др.).

Жизнерадостное и ясное восприятие мира отчетливо проявилось в творчестве одного из самых видных импрессионистов **Огюста Ренуара** (1841-1919). Художник оставил много портретов, а также жанровых композиций,

чаще всего раскрывающих образы французских женщин ("Обнаженная" (1876), "Девушка с веером" (ок. 1881), "Портрет артистки Жанны Самари" (1877) и др.).

На смену импрессионистам пришли постимпрессионисты (лат. "после") (однако этот термин условен, так как работали они параллельно с импрессионистами) Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Они ставили задачу раскрытия внутренней сущности явлений, их гармонии и красоты. Обращаясь к традициям большого искусства прошлого, они хотели вернуть картине ее целостность и композиционную законченность.

Поль Сезанн (1839-1906) мечтал возродить большое искусство, восстановить утраченный импрессионистами целостный взгляд на мир. Лучшие работы Сезанна относятся к 1870-1890 годам. Это натюрморты и пейзажи, портреты, композиции с одной-двумя фигурами (натюрморт "Персики и груши" (1888-1890), пейзажи "Мост на Марне в Кретеё" (1888) и "Гора св. Виктории" (1900), "Курильщик" (1892), "Пьеро и Арлекин" (1900) и др.).

В живописи **Винсента Ван Гога** (1853-1890) ощутимы традиции голландской школы, интерес к человеку из народа, к острой социальной теме. Лучшие работы художника ("Подсолнечники" (1885), "Дорога в Овере после дождя" (1890), "Ночное кафе в Арле" (1888)) отличаются лаконичный, строгий рисунок, экспрессивный цвет, драматическая тональность.

Утопизм, стремление уйти от действительности с ее острыми социальными конфликтами и серостью, мечты о единстве человека и природы лежали в творчестве **Поля Гогена** (1848-1903). Многие сюжеты его полотен взяты из жизни на Таити ("Женщины на берегу моря" (1899). "А, ты ревнуешь?" (1892), "Брод" (1901)).

Именно шедевры живописи, созданные в XIX в., дают представление о культурных достижениях той эпохи.

АРХИТЕКТУРА. В начале XIX в. классицизм перерождается в тяжеловесный и торжественный стиль ампира (поздний классицизм). Художественные особенности стиля ампира в архитектуре проявляются в широком применении ордерной системы, в противопоставлении больших

плоскостей стен концентрированным декоративным деталям, в преобладании прямолинейных очертаний, массивных геометрических объемов. Зданиям самого различного назначения стали придавать античные архитектурные формы (Триумфальная арка в Париже).

Концентрация капиталистического производства во второй половине XIX в. сопровождалась ростом крупных городов, промышленных центров, путей сообщения. Увеличение городского населения вызвало расширение массового жилищного строительства и внесло ряд изменений в строительное дело. Появляются новые виды технических и инженерных сооружений: заводы, фабрики, мосты, электрические станции, вокзалы, банки, биржи, институты, библиотеки. Стиль позднего классицизма с ордерной системой, тормозящей развитие новых тенденций, сменяется эклектичным использованием отдельных приемов и форм разных стилей прошлого.

Широкий размах строительства не создал, однако, благоприятных условий для развития архитектуры как вида искусства. Резко снижается качество архитектурных композиций, их объемно-пространственное решение. Архитекторы руководствуются часто требованиями предпринимателей и заказчиков, соблюдая экономию, дешевизну и удобства. Характерным становится тип доходного дома, в котором украшается только фасад.

В конце XIX в. на смену эклектизму приходят поиски нового стиля, основанного на применении новейших конструкций и материалов, введенных в строительную практику с 1840-х годов (сталь, цемент, бетон, железобетон, каркасная система, громадные покрытия сводчато-купольной системы, висячие покрытия, фермы, козырьки).

Провозвестником нового этапа в развитии архитектуры стала Эйфелева башня (высота 312 м), возведенная из сборных стальных частей к Всемирной парижской выставке 1889 г. по проекту инженера **Густава Эйфеля**. Это сооружение оказало стимулирующее воздействие на дальнейшее развитие архитектуры.

В 1890-1900 гг. в разных странах распространилось направление, получившее название стиля **м о д е р н** (франц. "современный"). Его создатели, с

одной стороны, стремились к рациональным конструкциям, применяя железобетон, стекло, облицовочную керамику и т. п. С другой стороны, у архитекторов модерна появилось стремление преодолеть сухой рационализм строительной техники. Они обращались к прихотливому декоративизму и символам в орнаментике декораций, в росписях, скульптуре интерьеров и фасадов, к нарочитой подчеркнутости обтекаемых и изгибающихся, скользящих форм и линий.

СКУЛЬПТУРА. Для скульпторов первой половины XIX в. характерна яркая эмоциональность, расширение круга тем и, в частности, обращение к исторической теме. Со "Свободой" Делакруа перекликается монументальный рельеф **Франсуа Рюда** "Выступление добровольцев в 1792 году" ("Марсельеза", 1833-1836), украшающий Триумфальную арку на площади Звезды в Париже. Это полное героизма и патетики изображение ополченцев, воодушевленных великими идеями свободы.

Самым выдающимся скульптором XIX в. является **Огюст Роден** (1840-1917). В своем страстном, взволнованном творчестве Роден стремился к утверждению образа положительного героя, к раскрытию мира сложных переживаний, чувств человека. Центральным монументальным произведением Родена является "Врата ада", начатое в 1880 г. Темы "Божественной комедии" Данте он дополняет образами мифологическими, библейскими и собственной фантазии. Творчество Родена обычно связывают с "Мыслителем" (1879-1900), олицетворяющим концентрированную силу мысли, глубину страсти и мрачных раздумий, выраженную во всей его позе, напряжении могучих мышц, в глубоких морщинах, избородивших его чело.

К крупным работам Родена относятся также памятник "Граждане Кале" (1894-1896), одно из значительных произведений европейской монументальной пластики XIX в., памятник Бальзаку (1893-1897), портретный бюст Виктора Гюго (1897) и др. Неоднократно привлекала Родена тема любви: "Поцелуй", "Вечная весна", "Ромео и Джульетта". Повторенные в разные годы художником в мраморе и бронзе, они находятся во многих музеях мира.

ЛИТЕРАТУРА. Высочайших вершин в XIX в. достигла литература, где творили такие титаны, как **В. Гюго, О. Бальзак, Г. Гейне, Гёте, Д. Байрон, Э. Золя, Г. Мопассан, Г. Ибсен, Ф. Стендаль, О. Уайльд, Г. Флобер, И. Ф. Шиллер, В. Скотт, А. Доде, отец и сын Дюма** и др.

В начале столетия возник романтизм, противопоставлявший утилитаризму и нивелированию личности устремленность к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости.

Романтизм главенствовал в европейской литературе многие десятилетия. В этом течении причудливо сочетаются исключительность героев, индивидуализм, глубокий интерес к прошлому, историзм, влечение к необычному, экзотике и, наконец, лиризм, проникновение в глубины человеческой души. Бурно расцвела лирика, был создан исторический роман. В литературе романтизма мир предстал более сложным, многозначным, чем это казалось просветителям. Главные представители романтизма: **В. Скотт, Дж. Байрон, П. Б. Шелли, В. Гюго, Ж. Санд, Э. Ростан** и др.

В 30-е гг. XIX в. на смену романтизму и в споре с ним приходит реализм. Реалисты стремились объективно разобраться в сложности и противоречивости действительности, исследовать связь человека с окружающей средой. Человек предстал во всей сложности и противоречивости своего духовного мира. Крупнейшими представителями этого направления были: **О. Бальзак, Ф. Стендаль, Г. Флобер, Ч. Диккенс, Г. Мопассан, Д. Голсуори, Г. Уэллс, Т. Гарди, А. Доде, Р. Киплинг, У. Теккерей** и др.

Во второй половине XIX в. появляются новые литературные направления - натурализм, символизм, декадентство.

Натурализм (теоретик и глава направления **Э. Золя**; братья **Э. и Ж. Гонкур, Р. Гауптман** и др.) исходили из представления о полном предопределении судьбы, воли, духовного мира человека социальной средой, бытом, наследственностью, физиологией.

Символизм. Сторонники этого направления (**Г. Ибсен, М. Метерлинк, П. Верлен, А. Рембо, Э. Верхарн** и др.) стремились выйти за пределы

реального. Окружающая их жизнь казалась им ничтожной и не стоящей внимания; это был всего лишь "покров", за которым пряталась "тайна" - единственный достойный, по мнению символиста, объект. Символисты искали знаки, символы "тайны", создавая образ, воздействующий не на разум, а на чувство.

Декадентство (франц. "упадок") возникло в конце XIX в., отмечено настроениями безнадежности, неприятия жизни. Декадентство означало неверие в силы человека и в дальнейший прогресс общества, аморализм и пессимизм, сочетавшиеся с крайним индивидуализмом. Влияние декадентских настроений пережили **Рембо, Гауптман, О. Уайльд**. Многие мотивы декадентства стали позднее достоянием ряда художественных течений модернизма.

МУЗЫКА. Как и в других областях искусства выдающиеся достижения были и в музыке. Достаточно назвать имена композиторов той эпохи, чтобы убедиться в этом: **А. Ш. Адан, В. Беллини, Г. Берлиоз, Л. ван Бетховен, Ж. Бизе, И. Брамс, Р. Вагнер, Ш. Гуно, К. Дебюсси, Ф. Лист, Ж. Массне, Ж. Оффенбах, Д. Пуччини, Д. Россини, Б. Сметана, Ф. Шопен, И. Штраус, Ф. Шуберт, Р. Шуман** и др.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Европейское искусство XIX века. 1789-1871. - М., 1975.
2. **Ильина, Т. В.** История искусств. Западноевропейское искусство./Т. В. Ильина. - М., 1993.
3. История зарубежного искусства. - М., 1984.
4. История зарубежной литературы XIX века. - М., 1991.
5. История техники. - М., 1962.
6. **Яворская, Н. В.** Западноевропейское искусство XIX века./ Н. В. Яворская. - М., 1963.

ТЕМА 7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА.

1. РУССКАЯ КУЛЬТУРА IX-XVII ВВ.

КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ

Киевская Русь - первое государство восточных славян, объединившее более 200 славянских, финно-угорских и латышско-литовских племен. Современники называли его просто Русью; термин Киевская Русь - научного происхождения, но он очень удобен для обозначения определенного хронологического отрезка (IX - начала XII в.), когда Киев стоял во главе огромного государства, открывшего новый период в истории народов Восточной Европы, период сменивший первобытность.

Единое государство - Киевская Русь - возникло в IX в. и просуществовало до 1130-х годов. Новые княжества XII - начала XIII в. составляли как бы единую семью - древнерусскую народность, говорившую на одном языке, совместно творившую единую культуру, имевшую ряд общих исторических задач. Много позже, в XIV-XV вв., эта единая народность распалась на три: русских, украинцев и белорусов.

Русская культура IX-XIII вв. идет по самобытному пути и достигает высокого развития уже в XI в. До монголо-татарского завоевания культура Руси достигла высокого уровня, участвуя наравне с самыми передовыми странами в строительстве европейской средневековой культуры.

ПИСЬМЕННОСТЬ. Огромным переворотом, внесшим глубокие изменения в развитие русской культуры, позволившим накапливать культурный опыт, знания, развивать художественное слово, явилось введение единой письменности. У древних славян в IX в. после принятия христианства появилось две азбуки: глаголица и кириллица. На Руси в X-XIII вв. обе они были известны, но глаголица применялась изредка, лишь для тайнописи, а кириллицей (упрощенной Петром I) мы пишем до сих пор, устранив в 1918 г. некоторые буквы.

Русская деревня долгое время оставалась неграмотной, но в городах грамотность была распространена широко, о чем свидетельствует множество

надписей на бытовых вещах и стенах церквей. Есть несколько свидетельств о существовании школ для юношей; в 1086 г. сестра Владимира Мономаха устроила в Киеве школу для девушек при одном из монастырей. Учителями часто бывали представители низшего духовенства (дьяконы, дьячки).

В руки археологов попали интересные тетради двух новгородских школьников 1263 г. По ним мы можем судить о характере преподавания в средние века: ученики XIII в. проходили коммерческую корреспонденцию, цифирь, учили основные молитвы. Высшим учебным заведением средневекового типа был в известной мере Киево-Печерский монастырь. Из этого монастыря выходили церковные иерархи (игумены монастырей, епископы, митрополиты), которые должны были пройти курс богословия, изучить греческий язык, знать церковную литературу, научиться красноречию.

Представление об уровне знаний могут дать "Изборники" 1073 и 1076 гг., где собраны статьи по грамматике, философии и другим дисциплинам. Русские люди того времени хорошо сознавали, что "книги суть реки, напоющие вселенную мудростью". Некоторые мудрые книги назывались "глубинными книгами".

ЛИТЕРАТУРА. Русская литература возникла под влиянием внутренних потребностей русского общества. Церковные жанры были заимствованы у Болгарии и Византии, светские постепенно возникали сами. Уже в начале XI в., возможно и раньше - в конце X в., в Киеве и Новгороде стали составляться первые *летописи*. Постепенно разрастаясь, они составили к концу XI - началу XII в. обширный и систематический рассказ, получивший под пером монаха Киево-Печерского монастыря **Нестора** окончательную литературную отделку и известный под названием "Повесть временных лет".

Высокого искусства достигла в XI в. церковная *проповедь*. Особой известностью пользуется "Слово о Законе и Благодати" митрополита **Илариона**, в котором он пытается указать место Руси во всемирно-историческом процессе распространения христианства во все страны мира.

Черты русской действительности, русские общественные идеи, развившиеся в XI в. - необходимость соблюдать единство и дисциплину среди русского княжеского рода, в частности, младшим князьям подчиняться старшим, - широко отразились в ряде *житий* первых русских святых Бориса и Глеба. Другим церковным жанром были *поучения* против язычества, бичевавшие народную религию и веселые празднества. В них очень много интересных бытовых черт.

Выдающимся писателем Древней Руси был князь **Владимир Мономах** (1053-1125). Ему принадлежит знаменитое "Поучение", краткая автобиография и письмо к его врагу князю Олегу Святославичу. Его произведения характеризует стройная политическая целенаправленность, они пронизаны стремлением упорядочить государственную жизнь Руси, в которой уже в XI в. обнаружались тенденции к распаду единства, княжеские раздоры. Вместе с тем их отличают высокие художественные достоинства, превосходный язык и громадная эрудиция автора. Произведения Мономаха - один из самых значительных памятников древней русской литературы.

В XII в. литература делает новые успехи, становится разнообразнее по жанрам, перестает быть только литературой Киева и Новгорода. Получило огромное распространение летописание. Многочисленны и разнообразны стали литературные произведения. Это церковно-проповеднические сочинения известных книжников **Кирилла Түровского** и **Климента Смолятича**, исторические повести светского содержания: о взятии Константинополя в 1204 г., о князьях Андрее Боголюбском, Данииле Галицком, и, конечно, *патері́к* (сборник "житий монахов") Киево-Печерского монастыря. Рассказы патерика полны бытовых подробностей, живо рисуящих жизнь монастыря.

Выдающимся произведением является "Моление" **Даниила Заточника**, написанное в форме послания к князю (середина XII в.).

Самое значительное произведение древнерусской литературы - "Слово о полку Игореве", написанное, вероятно, в 1185 г. в Киеве. Этой поэме подражали современники и писатели начала XIII в., ее цитировали псковичи в

начале XIV в., а после Куликовской битвы в подражание "Слову" в Москве была написана поэма о победе над Мамаем "Задонщина".

АРХИТЕКТУРА. Важным показателем уровня культуры является архитектура. Большинство жилых построек в городах, укреплений, дворцов и даже церквей строилось из дерева. Археологические раскопки показали многообразие деревянного строительства и существование в XI-XIII вв. трех-четырехэтажных зданий ("вежи" - донжоны, терема). Многие деревянные формы - башни, двускатное покрытие - повлияли впоследствии на каменное зодчество.

Долгое время считалось, что древние зодчие строили все "на глазок", без особых расчетов. Новейшие исследования показали, что архитекторы древней Руси хорошо знали пропорции ("золотое сечение", отношения типа " $a : a\sqrt{2}$ " и др.), что им было известно в архимедовой форме $\pi = 66/22$. Облегчала архитектурные расчеты сложная система из четырех видов сажений. Каждая постройка была пронизана математической системой, которая определяла: формат кирпичей, толщину стен, радиусы арок, общие габариты здания.

Каменные постройки были в основном культовыми сооружениями. В конце X в., в княжестве Владимира Святославича, в Киеве была сооружена *Десятинная церковь*, названная так потому, что на ее содержание шла десятая часть княжеских доходов. Она была заложена в 989 г. русскими мастерами и закончена спустя шесть лет.

Древнейшим шедевром русской архитектуры, сохранившимся до наших дней, является киевский *Софийский собор*. Он был задуман как символ политического могущества Ярослава Мудрого (заложен в 1037 г.).

Эпоха феодальной раздробленности была временем расцвета культуры во всех суверенных княжествах. Во второй половине XII и начале XIII в. появилось множество великолепных построек. Русь стала полноправной участницей создания общеевропейского романского стиля, разрабатывая свои локальные варианты в каждом княжестве. Блестящим образцом русского варианта романского стиля является белокаменный *Дмитриевский собор* во

Владимире, построенный Всеволодом Большое Гнездо в конце XII в. Вершиной белокаменного зодчества был *Георгиевский собор* в Юрьеве-Польском, весь, от земли до купола, покрытый резьбой. Он был достроен в 1236 г., но резьба по камню была еще не полностью завершена: на следующий год полчища Батыя прошли через Суздальскую землю. В конце XV в. здание было восстановлено из обломков.

Живопись Древней Руси тоже достигла высокого уровня. Художники писали иконы, расписывали по сырой штукатурке церковные стены, украшали цветными рисунками (миниатюрами) и затейливыми заглавными буквами (инициалами) богослужебные книги и летописи.

Удивительно было прикладное искусство, "узóрочье" древней Руси. Золотые украшения, расцвеченные немеркнувшей цветной эмалью, тонкие изделия из серебра со сканью и зернью, с чернью и позолотой, изящная чеканка, художественная отделка оружия - все это ставило Русь вровень с передовыми странами Европы.

Жилые и хозяйственные постройки, определявшие облик русских городов и поселений, представляли собой деревянные срубные сооружения. В жилище устанавливалась топившаяся по-черному куполообразная глинобитная печь, кирпичи еще не применялись. Пол был земляным или деревянным из толстых, гладко тесаных досок. Это был простейший тип жилья - "изба". Сам термин обозначал жилье с печью (истба, истопка). Свет проникал через прорубленные в бревнах "оконца". Они были обычно "волоковыми", от способа их закрывания. В случае надобности отверстие в бревне закрывалось (заволакивалось) доской.

КАТАСТРОФА XIII В.

В середине XIII в. на русские земли обрушились монголо-татарские полчища. Нашествие нанесло огромный ущерб стране. Особенно гнет был тяжел для городов - очагов средневековой культуры. Истребление и увод в плен массы городских ремесленников подорвали основу развития городской экономики.

Подрыв материальной основы развития русской культуры и затруднение ее связей с культурой западноевропейской привели к ослаблению культурного развития в XIII-XIV вв. Это сказалось прежде всего на русской литературе того времени. Погибло огромное количество памятников письменности. На время пришло в упадок летописание.

Тяжело пострадало от нашествия русское зодчество. На полвека вообще прекратилось каменное строительство из-за отсутствия материальных средств и мастеров-строителей. Московские мастера XIV-XV вв. вернулись к кладке стен из одного тесаного камня. Исчезло замечательное искусство белокаменной резьбы, делавшее столь нарядными постройки предшествующего периода. Только в 1292 г. около Новгорода строится первая со времени Батыя каменная церковь - Николы на Липине.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIV-XV ВВ.

И все-таки развитие не остановилось совсем. Во второй половине XIV в. начинается собирание русских земель под главенством Москвы. Для того, чтобы подчеркнуть значимость новой столицы, в ней разворачивается каменное строительство. В 1367 г. в Москве был возведен единственный в XIV-XV вв. во всей Северо-Восточной Руси каменный кремль.

Живопись достигает в этот период очень высокого уровня. К числу памятников монументальной живописи XIV в. относятся замечательные фрески новгородских церквей и, прежде всего, Волоотовской церкви и церкви Федора Стратилата (погибла в 1941-1945 гг.). Среди мастеров особенно выделяется **Феофан Грек** (ок. 1340 - ок. 1410), который относится к крупнейшим мастерам средневековья. Он приехал в Новгород из Византии, и его живопись оказала сильное влияние на русских художников. Для Феофана Грека свойственна необычайная уверенность письма, умение достигать огромного живописного эффекта скугими средствами, мудрость и глубина содержания, психологизм. В Новгороде Феофан Грек расписал церковь Спаса на Ильине. Затем он работал в Москве, Нижнем Новгороде.

Младшим современником Феофана был гениальный **Андрей Рублев**. Его творчество знаменует начало "золотого века" - расцвета русского иконописания. В 1405 г. он участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля. В 1408 г. работает в Успенском соборе во Владимире. В 1424-1426 гг. он был приглашен для росписи фресками и украшениями иконами Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Именно к этому времени относится лучшая из русских икон и шедевр мирового искусства - икона "Троица". Традиционный библейский сюжет Рублев наполнил глубоким поэтическим и философским содержанием. Гармония всех элементов формы является художественным выражением основной идеи "Троицы" - самопожертвования как высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни.

В искусстве Рублева выразился перелом в духовной жизни России, приближавшейся после Куликовской битвы (1380) к полному освобождению от татаро-монгольского ига, надежды на хорошие перемены и согласие людей, вера в высшие ценности бытия.

В этот период русская литература вступила в полосу подъема. Появляется так называемый «экспрессивно-эмоциональный» стиль. Писатели стремятся показать исключительную возвышенность психологического состояния, порождаемого религией, противопоставляют его земному миру с его тяготами и заботами. В конце XIV в. появилась «Задонщина». Этот памятник, посвященный Куликовской битве, базируется на народном эпосе с его богатырскими образами. Эмоционально выписаны образы Пересвета и Осляби, могучих иноков, благословенных Сергием и вдохновляемых богом. Широко используется песенная символика (Москва выпускала против врагов «соколов», «кречетов», «белозерских ястребов» и т.п.).

Другая группа литературных произведений конца XIV-XV вв. так называемая "агиографическая литература" (жития святых). В них наиболее ярко проявились черты религиозной риторики, характерные для того времени. Произведения этого жанра исполнялись в возвышенном, панегирическом стиле,

они обильно украшались эпитетами, цветистыми оборотами и выражениями, длинными цитатами из священного писания. В этом духе были составлены **Епифанием Премудрым** "жития" Стефана Пермского и Сергия Радонежского.

Во второй половине XV в. в русской литературе стал распространяться жанр *сюжетной повести*. "Повесть о Петре и Февронии Муромских", "Повесть о Петре, царевиче ордынском". По форме они еще вполне историчны, но в действительности в их основе лежат вымышленные литературные сюжеты. Это означало решительный шаг вперед в русском литературном творчестве, поскольку развитие художественного мышления приводило к более глубокому проникновению в человеческие чувства и характеры. Повести даже манерой изложения отличаются от житий - они написаны не в выпяченно-риторической манере, а очень сдержанно.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVI В.

Конец XV - первая половина XVI вв. ознаменовались крупными изменениями в жизни русских земель. Они объединились под властью Великого государя московского в единое Русское государство, крупнейшее в тогдашней Европе. Процесс образования шел быстро, примерно полвека.

В области культуры Русское государство сохранило духовную связь с Киевской Русью, славным прошлым восточных славян. Появились и новые веяния. Одно из них - расширение взаимодействия с культурой тех европейских стран, от которых Русь была изолирована в период монголо-татарского ига. В Европе в это время начался Ренессанс, борьба с господством средневекового мировоззрения. Для нового российского государства развитие связей с западноевропейской культурой было важнейшим средством преодоления отсталости, связанной с нашествием, и укрепления государственного положения страны среди европейских держав. В России появляются выдающиеся представители европейской культуры, прежде всего итальянские зодчие, которые несли новые знания и представления.

Однако сложность внутривнутриполитического положения страны привела светскую власть к компромиссу с церковью и последовавшему за этим

усилению церковного влияния на жизнь страны (в частности, формируется взгляд на Москву как на "третий Рим"). Это обусловило борьбу против "латинства", а следовательно, и против всякого проникновения светского знания.

Середина и вторая половина XVI в. стали временем значительного укрепления позиций государства и церкви, что привело к более суровой регламентации всей духовной жизни, чем это было прежде. Тяжелые потрясения Ливонской войны и опричнины еще более ухудшили и осложнили условия для развития духовной культуры.

Однако развитие русской культуры в XVI в. шло по восходящей линии. Об этом свидетельствуют успехи в области строительной техники, шедевры русского зодчества XVI в. такие, как кремлевский ансамбль, соборы Вознесения и Василия Блаженного, вошедшие в сокровищницу мирового архитектурного искусства. О движении культуры по восходящей свидетельствуют и расцвет прикладного искусства, и новые явления в музыке, и накопление естественно-научных знаний, и расширение географического кругозора русских людей.

В XVI в. завершается формирование великорусской народности, закрепляются специфические черты ее быта, ясно стало единство языка, несмотря на диалектные различия.

Культура XVI столетия стала тем надежным "предмостьем", с которого начиналось в XVII в. развитие русской культуры.

АРХИТЕКТУРА. В XVI в. архитектура отражала идею единого могучего государства. Именно в это время Кремль в Москве превратился в законченный высокохудожественный ансамбль. Камертоном его стал Успенский собор. Было решено соорудить храм, близкий по своему облику к владимирскому Успенскому собору. Строительство началось в 1475 г. Сверкающий белизной своих стен из тщательно подогнанных друг к другу блоков белого камня храм производил ошеломляющее впечатление монолита, как бы вытесанного из одного гигантского камня. Этому впечатлению способствовали одинаковые по

ширине прясла стен, завершенные на одном уровне плавными дугами закомар, мерный ритм вытянутых окон верхнего яруса, плоские апсиды, спрятанные за угловыми восточными пилястрами и мощное пятиглавие с тесно поставленными барабанами со шлемовидными куполами. Внешнему виду вторило и внутреннее свободное пространство с легкими крестовыми сводами на круглых столбах. Автором собора был архитектор **Аристотель Фьорованти**, один из ведущих итальянских архитекторов XV в.

Беспорядочное строительство разрушило общее впечатление, заслонив Успенский собор, и появилась необходимость собрать всю группу соборов под главенством мощной вертикали. С этой целью в 1508 г. итальянцем **Бонм Фрязиным** был сооружен Иван Великий (церковь Иоанна Лествичника). В 30-х годах XVI в. к ней была пристроена звонница для соборов Кремля. Иван Великий выполнен из красного кирпича с белыми деталями, выдающими близость к северо-итальянской архитектуре.

По образцу Московского Кремля были сооружены крепости в Нижнем Новгороде (1500-1511), Коломне (1525-1534), Туле (1514-1521). Развивается монастырское и гражданское строительство. Замечательные образцы архитектуры того времени - церковь Вознесения в с. Коломенском (1532) и всемирно известный храм Покрова (Василия Блаженного) на Красной площади в Москве (1555-1560), построенный в память взятия Казани.

ЖИВОПИСЬ. Живопись конца XV - начала XVI в. представлена произведениями знаменитого русского мастера **Дионисия**. В 1481 г. Дионисий с товарищами пишет иконы Успенского собора Московского Кремля. Затем он работает в Ростове. Между 1500 и 1502 гг. Дионисий с сыновьями расписал церковь Рождества богородицы в Ферапонтовом монастыре. Сохранившиеся росписи этой церкви - одно из сокровищ мирового искусства. Для Дионисия характерны яркая праздничность и парадность его произведений, изысканность их колорита.

Для живописи XVI в. характерны развитие повествовательного начала, растущий интерес к изображению реальных исторических лиц и событий.

ЛИТЕРАТУРА. Она носила прежде всего публицистический характер, была проникнута пафосом политических столкновений. Творчество писателей этого периода отличается тенденциозностью, обычно подчиняющей себе художественное восприятие жизни и придающей образам символическое и аллегорическое значение. В этом веке окончательно оформляется жанр историко-аллегорической повести, произведения, в котором публицистический элемент занимает ведущее место и где описание исторических событий служит лишь иллюстрацией к суждениям о событиях сегодняшнего дня.

В светской публицистике следует упомянуть переписку князя **Андрея Михайловича Курбского** и царя **Ивана IV Грозного**. Тематика их эпистол важна для понимания самых главных вопросов, волновавших общественность XVI столетия. По своим политическим взглядам Курбский был сторонником прежней системы управления, позволявшей боярам значительно влиять на государственные дела, и был не согласен с царем, ограничивающим это влияние.

В этот период создаются обобщающие летописные произведения, в том числе Лицевой (т. е. иллюстрированный) летописный свод, своеобразная всемирная история от "сотворения мира" до середины XVI в. с десятью тысячами прекрасно исполненных миниатюр. Прославлению рода московских государей посвящена "Степенная книга" - собрание пышных биографий всех предков Ивана Грозного. Митрополитом Макарием создается огромный, в десяти томах, свод церковной литературы "Великие Минѣи Чѣтьи" - жизнеописания русских святых и другие церковные произведения.

Большое значение в истории литературы XVI в. имела писательская деятельность священника Благовещенской церкви в Москве **Сильвестра** - составителя интересного в этнографическом и литературном отношении памятника под названием "Домострой". Это краткая энциклопедия по домоводству в широком смысле слова - свод нравственных и юридических норм, определяющих жизнь преуспевающей семьи. Это собрание различных практических советов деловым людям.

В середине XVI в. печатники **Иван Федоров** и **Петр Мстиславец** создают первые книги - "Евангелие" (1556), "Апостол" (1564), а вместе с ними и первые гравюры на дереве. Развиваются и все виды прикладного искусства - шитье, ювелирное дело, чеканка.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVII В.

XVII век занимает особое место в истории средневековой России. Это время небывалых противоречий и контрастов в экономической, политической и духовной жизни общества. Век начался продолжительной "смутой", в которой переплелись протест против голода, отмены Юрьева дня, лихоимства и произвола, защита родной земли от иноземных захватчиков.

В истории русской культуры XVII век завершает период средневековья и начинает переход к новому периоду. Самое главное состоит в разрушении средневекового мировоззрения, в котором в силу исторических условий определяющую роль играли религиозные представления.

Новые явления в области культуры затронули прежде всего города. Сосредоточение больших масс населения в крупных городах, развитие торговли, общение с другими землями и странами подрывали вековую замкнутость, вели к расширению кругозора людей. Внимание обращается все более к самому человеку, его роли в событиях и в определении собственной судьбы.

Раскол церкви был еще одним из крупных факторов начавшегося кризиса средневекового мировоззрения. Светские элементы становятся заметными, они проникают и в церковное зодчество, и в живопись, и в прикладное искусство. Социальной основой развития светских элементов были городские торгово-ремесленные слои, однако конкретными их носителями были представители и других социальных групп.

В культуре XVII в., по словам современников, "старина и новизна перемешались". Она очевидное и убедительное свидетельство труда и таланта наших предков, непреходящий вклад в создание культурных ценностей,

выработанных человечеством, ценностей, которые обогащают духовную жизнь людей, служат раскрытию их творческих возможностей.

АРХИТЕКТУРА. В архитектуре появляется стремление к свободной планировке, живописности композиции и богатству убранства. В XVII в. меняется концепция культовых строений. Произошло переосмысление здания церкви, которое остается ведущим типом каменного сооружения. Древняя трактовка крестово-купольного храма как символического отражения мироздания была преобразована в "дом божий", который естественно должен быть богаче, замысловатее и красивее, чем самое представительное жилище человека, будь то даже царский дворец. Современники точно определили сущность новой архитектуры XVII в. как "дивное узорочье". Это название отразило внешнее великолепие и богатство внутреннего убранства храмов, пристрастие мастеров к все более усложняющемуся обилию декоративных мотивов, вплоть до заимствования восточных, а позднее и западных форм. В конце века сама идея сущности храма подверглась еще большему изменению: это был не только "дом божий", созданный во славу ему, но и во славу заказчиков, желавших щегольнуть один перед другим.

В XVII в. продолжалось сооружение храмов шатрового типа, возрожденного на рубеже XVI-XVII вв. усилиями Бориса Годунова. Наиболее эффектным храмом с шатровой кровлей следует признать трапезную церковь Алексеевского монастыря в Угличе, законченную к 1628 г. Ее основной шатер стремительно поднимается над инертным тяжелым массивом трапезной, по его бокам, на малых апсидах стоят меньшие, но столь же изящные по силуэту шатры. В целом образуется поперечно ориентированная тройная группа шатров, украшенная к тому же в своем основании миниатюрными кокошниками. В итоге образуется на редкость декоративная группа, вызвавшая к жизни народное название церкви - "Дивная".

В 1652 г. на патриарший престол вступил Никон, запретивший строить шатровые церкви, как не выражавшие церковные представления об архитектуре храма.

На рубеже 50-х годов в Москве появляется "корабль" - новый тип сравнительно небольшого по объему пятиглавого храма, сопровождаемого трапезной и шатровой колокольней у западного входа. Но массовость застройки ими не привела к однообразию. Среди церквей, выстроенных в Москве во второй половине века, мы редко встретим "копии" или повторения.

Во второй половине XVII в. окончательно оформляется стиль, получивший название "русского барокко". Композиция храмов, построенных в этом стиле, включала четверик, окруженный полукруглыми притворами с алтарем; четверик завершался убывающими ввысь восьмериками, из которых один был приспособлен под звон (колокольню), возродив тем самым древний прием храма "иже под колоколы". Широко применяются резьба и цветные изразцы. Образец храма в этом стиле - церковь Покрова в Филях под Москвой.

Во всех видах изобразительного творчества этого периода усиливается тенденция к светской жизнерадостности, которая облегчает развитие новых форм искусства в эпоху петровских реформ.

ЛИТЕРАТУРА. Изменения происходят и в духовной сфере, что находит отражение в произведениях литературы. Писателей XVII в. гораздо сильнее, чем раньше, привлекает сфера быта, повседневная жизнь людей. На первый план выступает простой человек, лишенный исключительных, идеальных черт, присущих средневековым героям. Для его изображения почти не используется гиперболизация. На смену идеализации приходит изображение типического, широко представленного в реальной жизни. В центре литературной жизни стоят *бытовые повести*. Создателями их были крестьяне, ремесленники, мелкое духовенство, торговцы. Для произведений этой литературы характерна живая связь с фольклором и резкая критика социальной действительности того беспокойного времени. "Повесть о Ерше Ершовиче" описывает под видом судебного спора Ерша с Лещом земельные тяжбы XVII в.; "Повесть о Шемякином суде" изображает взяточничество судей; "Калязинская челобитная" обличает распущенность, пьянство монахов.

В этих народных произведениях мы нередко сталкиваемся с идеями и художественными явлениями, далеко опережающими свою эпоху. Например, исключительная по глубине содержания и силе выражения "Повесть о Горе-Злосчастьи". Идеиный конфликт произведения - новый шаг в раскрытии русского человека. Уход в монастырь, например, рассматривается уже не как путь к блаженству, а как вынужденное самозаточение, почти равное самоубийству. Новизна в показе конфликта двух поколений: старшего, привыкшего жить по обычаю, по старине, и нового, молодого поколения, склонного к инициативе и личной активности, к независимости. Повесть демонстрирует попытки добиться этой независимости.

Повесть близка к народным песням о горе. Пожалуй, впервые в русской литературе это произведение не прозаическое, а стихотворное. Оно сложено почти правильным народным стихом, обычным для былин и других эпических песен.

Один из интереснейших писателей XVII в. - протопоп **Авва́кум**. Он написал более 50 бесед, поучений, богословских сочинений. Его "Житие" - ценнейший художественный памятник, первый в русской литературе опыт автобиографии. Произведения Аввакума написаны живым, ярким языком, представляющим контрастное сочетание церковнославянского стиля и живого разговорного просторечия.

В целом можно констатировать, что своеобразие литературы XVII в. выражается в многосторонних, но неуверенных поисках новых путей. Русская культура только еще начала освобождаться от средневековых традиций, исторически неотделимых в создании народа от национальной самобытности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. История культуры Древней Руси Т.1, 2 - М., 1951.
2. Очерки русской культуры XIII-XV вв. Ч.1, 2 - М.: изд-во МГУ, 1970.
3. Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1, 2 - М.: изд-во МГУ, 1977.
4. Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1, 2 - М.: изд-во МГУ, 1979.
5. Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. М., 1994.

2. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В.

XVIII век стал временем крупных перемен в культуре России. Мощный импульс для этого был дан в царствование Петра. Направленные на модернизацию и европеизацию общества радикальные петровские реформы, затронули практически все стороны жизни. Ряд факторов, проявившихся еще в предшествующем столетии, определил особенности историко-культурного процесса в России в начале XVIII в.: дальнейшее "обмирщение" культуры и более быстрое развитие рационализма; утверждение нового взгляда на человеческую личность и тенденция демократизации культуры, связанная с расширением круга производителей и потребителей культурных ценностей; преодоление национальной замкнутости и локальности культурного развития.

Относительно быстрые темпы перехода от средневековья к новому времени в России предопределили своеобразную "спрессованность" культурного процесса, которая породила несоответствие некоторых явлений культуры объективным условиям, параллельное существование нескольких стилевых направлений в художественной культуре (в Европе они хронологически сменяли друг друга).

Культура XVIII в. во многом определялась просветительской философией с ее идеей главенства разума и знания в жизни людей, вниманием к человеческой личности. Идея равенства всех людей была понята в России как необходимость регламентировать жизнь каждого общественного слоя.

Усложнение общественного развития в целом, характерное для Нового времени, выразилось в России в появлении новых отраслей культуры: науки, театрального дела, портретной живописи, поэзии, журналистики. Складывалась российская интеллигенция, появились русские ученые и деятели искусства общеевропейского масштаба.

В рамках истории русской культуры XVIII столетия обычно принято выделять два периода: конец XVII - первая четверть XVIII вв., характеризующийся становлением новой русской культуры; середина - вторая половина века, когда происходил процесс формирования и расцвета сословной,

преимущественно светской культуры дворянства и культуры крестьянской, продолжавшей носить традиционный характер.

В русском искусстве первой половины - середины XVIII в. господствовал стиль барокко (петровское барокко), во второй половине столетия - классицизм (екатерининский классицизм). В конце XVIII в. культ разума (классицизм) сменился культом чувств (сентиментализм).

ПРОСВЕЩЕНИЕ. Со времен Петра I в России наблюдался значительный рост различного рода учебных заведений, просвещение приобретало все более выраженный светский характер, все более определенную практическую направленность.

В 1701 г. в Москве в здании Сухаревой башни (называлась так в честь стрелецкого полка полковника Сухарева, размещавшегося рядом) была основана Школа математических и навигацких наук под руководством англичанина Фарварсона. Из старших классов этой школы, переведенных в Петербург, позднее (в 1715 г.), была создана Морская академия (ныне Высшая военно-морская академия). Вслед за Школой математических и навигационных наук были открыты Артиллерийская, Инженерная, Медицинская школы, Школа канцелярских служащих, позднее на Урале - две горные школы.

По указу Петра I в 1714-1722 гг. в губерниях были открыты 42 цифирные школы, в которых детей обучали грамоте, арифметике и геометрии. В них принимали детей непривилегированных сословий (45% - из духовного звания, 20% - солдатских детей, 18% - приказных и т. д.). Одновременно было открыто 46 епархиальных школ. Таким образом, почти каждый губернский город имел по две школы - светскую и духовную. Между ними началась борьба за учеников. Синод потребовал, чтобы дети духовного сословия были возвращены в епархиальные школы, после чего в четырнадцати цифирных школах не осталось учеников и их пришлось закрыть.

Впоследствии епархиальные школы были преобразованы в училища и семинарии. Из семинарий выходили не только духовные лица. Семинаристами

были, например, один из первых ученых-юристов С. Е. Десницкий, известный государственный деятель М. М. Сперанский.

Во второй четверти XVIII в. правительство перешло к созданию замкнутых сословных учебных заведений. Образование стало еще одной привилегией господствующего сословия. (Еще при Петре I обучение дворян грамоте стало обязательным.)

Для подготовке дворян к офицерской службе в армии и на флоте в Санкт-Петербурге в 1731 г. открылся Сухопутный Шляхетский (дворянский) корпус, который в дальнейшем разделился на Сухопутный, Морской, Артиллерийский и Инженерный. Подготовка к гражданской службе велась в Пажеском корпусе (для императорского двора).

При Екатерине II началась организация женского образования среди дворянства. В 1764 г. был издан указ об образовании Воспитательного общества благородных девиц на 200 человек при Смольном женском монастыре в Петербурге. Главные задачи нового учреждения были воспитательные. Дворянские дети получали образование также через систему частного обучения, которая, к сожалению, была далеко не совершенной.

Дети духовенства учились в духовных семинариях и духовных академиях. Дети разночинцев и купцов - в медицинских, горных, коммерческих и других профессиональных школах, а также в Академии художеств. Рекрутские дети обучались в солдатских школах, готовивших для армии унтер-офицерский (сержантский) состав.

На фоне замкнутых сословных школ только в конце века (1786 г.) в каждой губернии открылись формально бессословные народные училища, а в каждом уезде - четырех- и двухклассные малые народные училища.

Выдающимся событием в жизни страны было создание в 1755 г. Московского государственного университета по инициативе и проекту М.В.Ломоносова при деятельной поддержке просвещенного фаворита императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалова, ставшего его первым куратором. По инициативе И. И. Шувалова в 1757 г. была создана Академия художеств,

состоявшая при Московском университете до переезда в Петербург в 1764 г. Со дня своего основания Московский университет как бы поднялся над сословной школой. Образование в нем было бессословным, светским (на философском, юридическом и медицинском факультетах), преподавание велось на русском языке. При университете были учреждены две гимназии (для дворян и для разночинцев). Гимназист, становясь студентом, получал шпагу и с ней дворянское достоинство, а заканчивая университет, - обер-офицерский чин.

Одну из важнейших задач университета М. В. Ломоносов видел в распространении научных знаний. В этом деле видную роль стали играть типография, книжная лавка, газета "Московские ведомости", библиотека университета, а также публичные лекции его профессоров.

Всего в конце XVIII в. в России насчитывалось около 550 различных учебных заведений с числом учащихся до 62 тыс. человек. Из них около 400 народных училищ, свыше 60 духовных семинарий и школ, около 60 закрытых дворянских учебных заведений. Это был огромный шаг в развитии просвещения, хотя по отношению к общей численности населения страны их было еще очень мало (учились лишь два человека из тысячи). Крестьянству путь в школу был закрыт.

НАУКА И ТЕХНИКА. Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки было открытие в Петербурге в 1725 г. Академии наук, указ об основании которой был подписан годом раньше. В состав Академии вошли университет и гимназия для подготовки кадров, которые через некоторое время были закрыты из-за отсутствия слушателей.

В первой четверти XVIII в. было начато изучение природных условий и картографирование страны. Русские рудознатцы открыли богатейшие залежи руды на Урале, давшие необходимый в годы Северной войны металл. Велись работы по разведке Донецкого каменноугольного района и бакинской нефти. Обследовались внутренние районы Сибири, побережья Каспийского и Аральского морей, Ледовитого океана, Средняя Азия. Эти работы подготовили

издание в середине XVIII в. географом И. К. Кирилловым "Атласа Российского". Подобный "Атлас" в середине XVIII в. имела лишь Франция.

Экспедиции **В. Беринга** достигли пролива между Азией и Америкой, названного его именем. **С. П. Крашенинников** составил первое "Описание земли Камчатки". Имена **С. Челюскина**, двоюродных братьев **Д. и Х. Лаптевых** навсегда остались на картах мира как свидетельства их географических открытий. В 60-70-е годы были организованы Академические экспедиции **П. С. Палласа**, **С.Г. Гмелина**, **И. И. Лепехина** и др. по изучению природы и культуры народов России, оставившие после себя подробные описания Поволжья, Урала, Сибири.

В. Н. Татищев и **М. В. Ломоносов** положили начало русской исторической науке. Во второй половине века свои исторические труды создали историки **М. М. Щербатов** и **И. Н. Болтин**.

Ряд оригинальных станков и механизмов сконструировал механик **А.К.Нартов**, работавший в петровское время. Во второй половине века выдающийся ученый-самоучка **И. И. Ползунов** на 20 лет раньше англичанина Д. Уатта создал паровую машину. Однако в условиях крепостничества это изобретение не получило практического использования и было забыто. В нищете закончил свои дни еще один замечательный изобретатель - **И. П. Кулибин**, чей проект одноарочного 300-метрового моста через Неву и диковинные изделия до сих пор поражают воображения людей.

В петровские времена открылся первый русский естественно-исторический музей - Кунсткамера (1719 г.); было положено начало Библиотеке Академии наук (1714 г.). В конце XVIII в. покупка Екатериной II ряда частных коллекций произведений искусства в Европе положила начало одному из крупнейших и наиболее значительных музеев мира - Эрмитажу.

Собственных кадров ученых в России было недостаточно, и на первых порах в Академию наук приглашались иностранные специалисты. В России работали выдающиеся ученые того времени: математик Л. Эйлер, основатель гидродинамики Д. Бернулли, естествоиспытатель К. Вольф и др. Однако

рядом с ними зачастую оказывались иностранцы-авантюристы, не имевшие никакого отношения к науке. С приходом в Академию в середине XVIII в. М. В. Ломоносова произошел заметный рост числа русских ученых (астроном С. Я. Румовский, математик М. Е. Головин, географы и этнографы С. П. Крашенинников и И. И. Лепехин и др.).

АРХИТЕКТУРА. XVIII век стал для русского искусства веком архитектуры, временем ее блестящего расцвета. Происходит четкое социально-типологическое разделение всей сферы строительства. Определяются прежде всего типы архитектуры государственной и церковной, а также жилой по сословиям. Города подразделяются на столичные, губернские и уездные, на промышленные, торговые, военные и пр. Абсолютистское государство следит за упорядоченностью застройки городов.

Наиболее заметный след в облике петровского Петербурга оставил швейцарец по происхождению **Доменико Трезини** (ок. 1670-1734) - первый архитектор северной столицы. По его проектам заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра, выполнена часть планировки Васильевского острова в Петербурге. Им же выстроены здания 12 коллегий, Летний дворец Петра I и Петропавловский собор Петропавловской крепости. Ведущее место среди зодчих середины XVIII в. принадлежит **В. Растрелли** (1700-1771). Особо выдающимися его сооружениями являются Андреевская церковь в Киеве, перестроенный им Петергофский дворец, им же достроенный Екатерининский дворец в Царском Селе и ансамбль Смольного монастыря. В 50-х годах было начато сооружение Зимнего дворца в Петербурге. Начиная с 60-х годов XVIII в. художественная культура России испытала на себе влияние гуманистических идей. В качестве эстетического идеала стала выступать античность. Наступала эпоха классицизма. Самые высшие достижения русского просветительского классицизма относятся к области архитектуры. Русская архитектура XVIII - начала XIX в. занимала одно из первых мест в Европе. Она отличалась замечательной органичностью и огромной выразительностью монументальных форм, большой творческой свободой.

Крупнейшим зодчим-классицистом был **В. И. Баженов** (1738-1799). Разработанный им грандиозный проект Кремлевского дворца поражает стройностью и согласованностью архитектурных форм. Проект остался неосуществленным, но сохранилась великолепная модель дворца. Среди московских построек Баженова особенно выделяется так называемый Пашков дом, одно из самых совершенных по красоте зданий Москвы.

Глубокий след в русском зодчестве оставил **М. Ф. Казаков** (1738-1812). Им сооружен ряд замечательных построек: здание Сената в Кремле, Московский университет, Голицынская больница, Колонный зал Дворянского собрания. Москва конца XVIII в. в большей мере может быть названа "казаковской". Именно Казаков определил особый характер московского зодчества, ту теплоту, которая остается характерной для Москвы и в начале XIX в.

Представителем классицизма в Петербурге являлся **И. Е. Старов** (1744-1808). Им построен собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец. Прекрасные ансамбли созданы в Петербурге иностранными архитекторами. Шотландец **Ч. Камерон** работал в пригородах Петербурга - Царском Селе и Павловске. Итальянец **Дж. Кваренги** построил Смольный институт, главное здание Академии наук, Эрмитажный театр, Английский дворец.

ЖИВОПИСЬ. Наивысшие достижения русского искусства XVIII в. связаны с портретной живописью. Одним из наиболее обаятельных художников века является **Ф. С. Рокотов** (1735/36-1808). Он первым из русских художников достиг европейского уровня живописного мастерства. Рокотов - основоположник нового типа портрета - интимного и проникновенного. Для его творчества характерно стремление не столько к выявлению индивидуального характера человека, сколько к передаче самой его одухотворенности. (Портреты поэта В. И. Майкова, 1775-1778; Неизвестного в треуголке, нач. 1770-х гг.; А. П. Струйской, 1772; В. Е. Новосильцевой, 1780).

Вторым крупнейшим русским портретистом был **Д. Г. Левицкий** (1735-1822). Творчество Левицкого - одно из лучших проявлений русской

художественной культуры второй половины XVIII в. Он великолепный мастер парадного портрета, добивавшийся эффектной композиции, интенсивности и тонального единства цветовых оттенков, выразительности позы и жеста (портреты А. Ф. Кокоринова, 1769-70; П. А. Демидова, 1773). Знаменита его серия парадных портретов воспитаниц Смольного института (ок. 1773-76). С начала 1780-х гг. в его творчестве сказывается влияние классицизма - используются локальные цвета, возрастает четкая определенность объемов, появляется заглаженность письма (портреты Урсулы Мнишек, 1782; Екатерины II, 1783).

Третий блестящий мастер портрета - **В. Л. Боровиковский** (1757-1825). Он сделал новый шаг на пути углубления характеристики человеческого образа. Если Левицкий широко показывал разнообразные человеческие характеры, то Боровиковский передает человеческие эмоции. В портретах художника находят яркое выражение черты сентиментализма. Он изображает "частного" человека с его простыми естественными чувствами на фоне природы. Для его живописи характерен нежный блеклый колорит, легкое прозрачное письмо, плавная линия. Все это создает атмосферу мечтательной элегичности и задумчивости (портреты М. И. Лопухиной, 1797; В. И. Арсеньевой, 1795; "Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке", 1794).

В XVIII в. на новую ступень поднялось русское изобразительное искусство. Этому способствовало и основание в 1757 г. Академии художеств. Если в 40-х годах живопись была представлена только двумя видами - декоративным и портретным, то после основания Академии в ней, кроме этих видов, развиваются еще живопись историческая, ландшафтная, жанровая, и, наконец, "зверей и птиц, плодов и цветов".

Первым крупным мастером исторической живописи в России был **А. Лосенко** (1737-1773). Центральное его произведение - "Владимир перед Рогнедой", 1770. Первым художником, целиком обратившимся к русской истории, был **Г. Угрюмов** (1764-1823). Начало русскому пейзажу положили полотна **Семена Щедрина** (174-1804) и **Михаила Иванова** (1748-1823).

Изображением видов Петербурга и Москвы вошел в русскую живопись **Ф. Я. Алексеев** (1753-1824). В этот период в живописи появляются изображения крестьян и их быта - работы **М. Шибанова** и **И. Ерменева**.

СКУЛЬПТУРА. Во второй половине века бурно развивающаяся русская скульптура заняла ведущее место среди других изобразительных искусств, так как она лучше всего могла выразить новые, героические идеалы. Появляется целая плеяда замечательных скульпторов: Шубин, Гордеев, Козловский, Прокофьев, Щедрин, Мартос.

Величайшим завоеванием русской скульптуры века был портрет. Своими наиболее высокими достижениями скульптурный портрет обязан творчеству **Ф. Шубина** (1740-1805). Шубин предпочитал в качестве материала мрамор, мягкость которого позволяла ему достигать тончайших живописных эффектов. Скульптор подчеркивал в облике портретируемого черты парадной импозантности ("А. М. Голицын", 1775), передавал впечатление духовной стойкости и энергии ("З. Г. Чернышев", 1774; "П. А. Румянцев-Задунайский", 1778). Предельной точности и правдивости характеристик Шубин достиг в портретах Потемкина, Чулкова, Безбородко и, особенно, Ломоносова (1792). Сложностью и остротой психологической характеристики отличается бюст Павла I (1800).

Крупнейшим событием скульптуры XVIII в. явилось создание **Э. Фальконе** памятника Петру I - знаменитого "Медного всадника". Петр трактован художником как просветитель своего народа, как мудрый государственный деятель, как "первый гражданин" государства и блюститель законности. Знаменитый монумент стал эмблемой Петербурга.

ТЕАТР. Развитие русского театрального искусства связано с именем **Ф. Г. Волкова**. В Ярославле он создал первый в России публичный театр. В 1756 г. в Петербурге был открыт первый профессиональный театр "Русский для представления трагедий и комедий театр", ядро которого составили актеры - ярославцы. Директором его был назначен **Сумароков А. П.**, один из видных представителей русского классицизма. В своих трагедиях "Хорев" (1747),

"Дмитрий Самозванец" (1771) и других он ставил проблемы гражданского долга, служения обществу, самоотречения во имя блага государства. Премьером труппы стал Ф. Волков.

ЛИТЕРАТУРА. В XVIII в. начинает формироваться так называемая "новая" русская литература. Непременными условиями ее утверждения были: завершение процесса "обмирщения" (секуляризации) в искусстве, признание вымысла одним из ведущих структурообразующих факторов художественного произведения и создание новой жанровой системы. Это произошло во второй трети века.

Идейное богатство русской литературы сочеталось в ней со значительными художественными достижениями. Именно в XVIII в. разрабатывались нормы и принципы развития литературного языка; были приняты новые системы жанров и стихосложения (силлаботоническая). Этими системами с небольшими изменениями до сих пор пользуются писатели и поэты.

На первом этапе развития литературы в этом столетии было ее обращение к "земным" радостям и горестям. В 40-50-х годах (после сатирической вспышки А. Кантемира) ведущее место стали занимать высокие жанры (ода, трагедия) с их державными аристократическими героями. Проходит полтора-два десятилетия и на российский Парнас всходит ямщик Елеся, пьяница и забияка ("Елисей, или раздраженный Вакх" **В. И. Майкова**), а героиней романа становится женщина нестрогого поведения ("Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины" **М. Д. Чулкова**).

С 60-х годов одной из ведущих становится крестьянская тема. Это прослеживается в творчестве **Н. И. Новикова**, **Д. И. Фонвизина** и особенно **А.Н Радищева**. Именно тогда чеканный стиль классицизма размывается. В литературный процесс включаются "третьесословные", "мелкотравчатые" (как называл себя М. Д. Чулков). Этот пласт литературы наименее был известен массовому читателю до самого последнего времени. Эстетические установки

этих писателей были направлены против художественных принципов классицизма.

В последней трети XVIII в. в литературе все шире распространяется направление сентиментально-романтическое, главой которого был **Н. М. Карамзин** (1766-1826). Если для классицизма основной задачей было прославление государства, то для сентименталистов главный объект - человек, притом его ценность определяется личными достоинствами. Культурой разума сентиментализм противопоставляет культ чувства. Ведущими становятся жанры семейного психологического романа, дневника, исповеди, путевых заметок. Слог становится "чувствительным", подчеркнута эмоциональностью.

Итак, литература в XVIII в. делает еще один шаг навстречу человеку, еще один шаг на пути превращения во властительницу дум, мерило нравственности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Т.В. Ильина**, Русское искусство XVIII века.- М., 2001.
2. **Н. Коваленская**, История русского искусства XVIII века.- М., 1962.
1. **З.Б.И. Краснобаев**, Очерки истории русской культуры XVIII в.- М., 1972.
2. **4.Ю.М. Лотман**, Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). - СПб., 1994.
6. **А.Н. Семенова**, Очерки быта и культурной жизни России: первая половина XVIII в.- Л., 1982.
7. Очерки русской культуры XVIII века Ч.1-4 - М., 1987-1990.

3. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIX В.

Начало XIX в. - время культурного и духовного подъема в России. Отечественная война 1812 г. ускорила рост национального самосознания русского народа, его консолидации. Первую треть XIX в., время А. С. Пушкина, называют золотым веком русской культуры. Вторая половина XIX в., - эпоха Освобождения - дала сильный толчок культурному развитию России.

ОБРАЗОВАНИЕ. Втягивание в рыночные отношения все более широких слоев крестьянства со всей остротой поставило вопрос о начальном народном образовании. Это вызвало невиданный прежде рост числа сельских и городских школ.

Система образования в дореволюционной России была весьма сложной. Низшее (начальное) образование давали земские и городские начальные училища, начальные школы, фабричные и церковноприходские школы. К системе среднего образования относились классические гимназии, прогимназии (т. е. неполные гимназии, большей частью четырехклассные) и реальные училища. Выпускники классических гимназий получали право поступать в университеты, реальных училищ - в технические учебные заведения.

Высшее гуманитарное и естественное образование давали университеты. В конце XIX в. в России было 9 университетов, а более половины студентов обучались в Московском и Петербургском.

В систему технического образования входили 15 вузов (Петербургский, Харьковский, Томский технологические институты, Московское техническое училище, Рижский, Киевский, Петербургский и Варшавский политехнические институты). Образованный в 1898 г. Варшавский политехнический явился прародителем Нижегородского политехнического института (в 1916 г.). Существовали вузы строительные, транспортные, горного дела и др., а также педагогические, медицинские, военные и духовные учебные заведения.

Была также сеть средних и низших технических учебных заведений, куда в конце XIX в. входили 10 средних технических училищ и 21 ремесленное.

НАУКА И ТЕХНИКА. Развитие науки в России в XIX в. характеризовалось интенсивным накоплением фактического материала, преобладанием экспериментальных опытных наблюдений, тенденций к дифференциации некоторых ее отраслей.

Значительно расширила круг исследований математика. В этой области знаний работали выдающиеся ученые - **Н. И. Лобачевский, М. В. Остроградский, В. Я. Буняковский** и др. Нижегородец по происхождению, Н.И. Лобачевский разработал новую систему так называемой неевклидовой геометрии, совершившую переворот во взглядах на современную математическую науку и на целые десятилетия опередившую ее развитие.

Во второй половине XIX в. в Петербурге **П. Л. Чебышевым** создается самая крупная в России математическая школа. Труды Чебышева заложили основы современной теории чисел. В конце XIX - начале XX в. **А. М. Ляпунов** разрабатывает теорию дифференциальных уравнений, пишет основополагающие труды по проблемам теории устойчивости движений.

Изучение свойств электричества и исследование физических явлений природы находятся в центре внимания русских физиков. **В. В. Петров** в 1802 г. открыл электрическую дугу, которая стала применяться в освещении и металлургии. Большое влияние на развитие учения об электричестве оказали открытия **Э. Х. Ленца**: правило Ленца, закон Джоуля-Ленца, изобретение баллистического гальванометра и др.

В 1834 г. **Б. С. Якоби** сконструировал первую модель электродвигателя, заложил фундамент для развития электротехники. Мировую славу принесло Якоби изобретение гальванопластики, которое нашло широкое применение в технике.

В 1828-1832 гг. **П. Л. Шиллингом** был сделан электротелеграф. Дальнейшую работу над улучшением устройства телеграфных аппаратов продолжил Якоби. Изобретенный им в 1839 г. аппарат стал практически первым телеграфным записывающим аппаратом, действовавшим на подземной телеграфной линии Петербург - Царское Село.

Успехи в электротехнике и других науках позволили в 1895 г. **А. С. Попову** создать первый радиоприемник.

Мировую известность получили исследования явления внешнего фотоэффекта, которые проводил **А. Г. Столетов**. Знаменитый русский физик **П. Н. Лебедев** открыл действие света на твердое вещество и провел опыты по измерению светового давления.

Значительными были успехи русских химиков. В 1869 г. **Д. И. Менделеев** сформулировал периодический закон химических элементов, создал периодическую таблицу, которая впервые в истории химии классифицировала химические элементы в единую систему. **А. М. Бутлеров** -

основоположник новой теории химического строения вещества, открывшей безграничные возможности для планомерного органического синтеза и явившейся фундаментом современной органической химии. Важные исследования в области нефтехимии были проведены **В. В. Марковниковым и Н. Д. Зелинским**.

Во второй половине XIX в. были достигнуты новые успехи в электротехнике. В 1876 г. **П. Н. Яблочков** изобрел первую практически пригодную дуговую электрическую лампочку ("свеча Яблочкова"). Она нашла применение в освещении площадей, улиц, театров, концертных залов и т. д. С 80-90-х годов электротехника в России развивается быстрыми темпами. В 1882 г. была изобретена электросварка (**Н. Н. Бенардос**). В 1888 г. **М. О. Доливо-Добровольский** изобрел систему трехфазного переменного тока, была построена первая в России электростанция, работавшая на этом токе.

XIX век стал началом воздухоплавания. В 1876 г. **А. Ф. Можайский** создал модель самолета, а в 1881 г. он на собственные средства построил самолет, который поднялся в воздух. Дальнейшее развитие русской авиации было связано с деятельностью **Н. Е. Жуковского**.

Для развития металлургии много сделал горный инженер **П. П. Аносов**, положивший начало изучению структуры стали, а также **Н. Н. Бекетов**, внесший огромный вклад в развитие науки о структуре металлов и сплавов.

В этом столетии работали такие выдающиеся ученые, как биологи **И. И. Мечников, И. М. Сеченов, И. П. Павлов**, медики **Н.В. Склифосовский, С.П.Боткин, Н.И.Пирогов** и др.

АРХИТЕКТУРА. В архитектуре первых десятилетий XIX в. Достиг расцвета классицизм. Для позднего классицизма были характерны ясность, строгость, простота и торжественность, монументальность. Это нашло яркое воплощение в зодчестве С.-Петербурга. По проекту **А. Д. Захарова** (1761-1811) было возведено здание Адмиралтейства, **А. Н. Воронихин** (1759-1814) создал оригинальное произведение - Казанский собор. Сорок лет, с 1818 по 1858 гг. строился Исаакиевский собор в Петербурге - самое большое здание,

возведенное в России в первой половине XIX в. (высота 101,5 м). Проект был разработан французским архитектором Огюстом Монферраном. В конце 20 - 30-х годов в Петербурге в стиле классицизма **К. Росси** (1775-1849) строит Михайловский дворец (ныне Русский музей), ансамбль Главного штаба, Александринский театр, здание Публичной библиотеки.

В эти же годы усиленно застраивается Москва. Главными представителями классицизма в Москве были архитекторы **О. И. Бове**, **Д. И. Жилярди**, **А. Г. Григорьев**. Бове оформляет архитектурный фасад Торговых рядов, Жилярди перестраивает здание Московского университета, пострадавшее от пожара 1812 г. Бове и **А. Бетанкур** сооружают здание Манежа (1824-1825). В 1821-1824 гг. по проекту **А. А. Михайлова**, переработанному Бове, был выстроен Большой театр.

К. А. Тон (1794-1881) в своем творчестве пытался возродить традиции древнерусской архитектуры. Под его руководством был построен Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. В 1839 г. был заложен храм Христа Спасителя, торжественно освященный в 1883 г. Тону принадлежат также проекты двух вокзалов Николаевской железной дороги - Московского в Петербурге и Петербургского (Ленинградского) в Москве. "Русско-византийская" стилистика Тона была слишком парадной, торжественной. Его творения стали рассматриваться как символ царствования Николая I и были подвергнуты критике со стороны ряда современников. Памятниками "русско-византийского" стиля в Н. Новгороде являются церкви Вознесенская (1866) на ул. Ильинской и Сергиевская на ул. Сергиевской.

В конце XIX в. получает распространение так называемый "русский стиль", связанный с традициями русского зодчества XVI-XVII в. ("хоромное" или палатное строение). В русском стиле строятся павильоны Нижегородской выставки. Характерным примером русского стиля является Исторический музей в Москве (архитекторы **В. Шервуд**, **А. Семенов**). Самое крупное сооружение Н. Новгорода, возведенное в русском стиле, - Главный ярмарочный

дом (1890 г.), построенный по проекту **К. Треймана, Г. Трембицкого, А. фон Гогена**.

ЖИВОПИСЬ. В начале XIX в. классицизм в живописи, для которого характерны библейские и мифологические сюжеты, утрачивает ведущую роль. Творческие достижения этого периода связаны с романтическим направлением. Обостренное внимание романтизма к личности человека, к его внутреннему миру обусловило развитие портретного жанра.

Ярким представителем романтизма в России был **О. А. Кипренский** (1782-1836). Его поэтически взволнованные портреты раскрывали богатый духовный мир человека (портреты В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и др.).

Идеи романтизма нашли полное воплощение в пейзажной живописи. Самым большим русским пейзажистом первой половины XIX в. был **Сильвестр Щедрин** (1791-1830). Итальянские пейзажи художника поражают естественностью и цельностью передачи природы, воздуха и света. Достижения Щедрина в области пленэра открыли новый этап в истории русской пейзажной живописи ("Малая гавань в Сорренто", "На острове Капри", 1826; серия "Террасы в Сорренто", 1825-1828).

Непосредственным преемником Щедрина в области пейзажа является блестящий **М. Лебедев** (1811-1837). Итальянские пейзажи Лебедева насыщены энергией, им присуща необычность точки зрения, яркие контрасты света и тени, интенсивность колорита ("Аричча близ Рима", 1835; "Вид Кастель-Гандольфо", 1835-36; "Аллея в Альбано", 1837).

Влияние романтизма испытал и **К. П. Брюллов** (1799-1852) (историческая и бытовая живопись, портрет, пейзаж). В его исторической живописи нашли отражение традиции классицизма ("Последний день Помпеи"). Брюллов - блестящий мастер парадных портретов ("Всадница", 1832).

В 30-х годах в изобразительном искусстве возрастает роль бытового жанра, в котором появляются элементы демократизма и реализма. Это свойственно портретам **В. А. Тропинина** (1776-1857): художник показывает

человека в непринужденной, будничной обстановке, связывая с окружающим его бытом ("Кружевница", "Гитарист", портрет А. С. Пушкина).

А. А. Ива́нов (1806-1858) - крупнейший художник XIX в., в творчестве которого было сильное философское, религиозное начало. Главное произведение Иванова - картина "Явление Христа народу" (1837-1857) и цикл "Библейских эскизов" (50-е годы). Иванов был первым русским художником-пленэристом - рисование с натуры стало для него основным приемом работы. Пейзажная живопись А. Иванова во многом предвосхитила открытия импрессионистов.

Новые реалистические тенденции были связаны с творчеством **А. Г. Венецианова** (1780-1847). Он был одним из основоположников бытового жанра в русской живописи. Картины художника - настоящее открытие в русском искусстве 20-х годов ("На пашне. Весна", "На жатве. Лето").

В 40-е годы началось творчество **П. А. Федотова** (1815-1852), ставшего родоначальником критического реализма в изобразительном искусстве ("Свежий кавалер", "Сватовство майора", "Завтрак аристократа", "Анкор, еще анкор" и др.).

В 50-60-е годы XIX в. в русском изобразительном искусстве завершается процесс формирования национальной школы. Реализм становится ее основным направлением. Обличению отрицательных социальных сторон русской действительности, защите униженных и угнетенных было посвящено творчество **В. Г. Перова** (1833-1882) ("Сельский крестный ход на Пасхе", "Последний кабак у заставы", "Тройка", "Портрет Ф. М. Достоевского").

В ноябре 1870 г. по инициативе **И. Н. Крамского**, **Г. Г. Мясоедова**, **В. Г. Перова**, **Н. Н. Ге** основывается "Товарищество передвижных художественных выставок", которое с 1871 г. в различных городах России демонстрировало произведения художников. *Передвижничество* - целая полоса в развитии русского искусства.

В работах **В. Е. Маковского** (1846-1920) сюжеты революционно-освободительного движения ("Осужденный", "Узник", "Вечеринка") были

прямым откликом на политические события и судебные процессы. Картины **Н. А. Ярошенко** (1846-1898) "Заключенный", "Курсистка", "Студент" создали образы молодежи, участвовавшей в народническом движении. Большое число портретов деятелей литературы, искусства, науки принадлежит **И. Н. Крамскому** (1837-1887) ("Неизвестная", "Портрет И. Шишкина", "Портрет Л. Толстого", "Русалка").

Излюбленная тема передвижников - родная природа. Представителем эпической линии в русском реалистическом пейзаже был **И. И. Шишкин** (1832-1898) ("Рожь", "Среди долины ровныя", "Утро в сосновом лесу", "Корабельная роща" и др.). Новый этап в развитии русской пейзажной живописи открывает **А. К. Саврасов** (1830-1897) ("Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода", "Грачи прилетели", "Проселок" и др.). Крупным пейзажистом-маринистом романтического направления был **И.К. Айвазовский** (1817-1900) ("Черное море", "Девятый вал", "Чесменский бой", "Наваринский бой"). Романтической и эпической интерпретацией природы отличаются полотна **А. И. Куинджи** (1841-1910) ("Украинская ночь", "Березовая роща", "Лунная ночь на Днепре", "После грозы" и др.).

Неоценим вклад в развитии реалистической живописи в 80-90-е годы **И. И. Левитана** (1860-1900) ("Март", "Тихая обитель", "Вечер. Золотой Плес", "У омута", "Владимирка", "Золотая осень", "Над вечным покоем" и др.). Природа предстает у Левитана поэтически преображенной, одухотворенной незримым присутствием человека. Им был создан так называемый пейзаж настроения.

В корне изменили передвижники и характер исторической живописи, повернув ее лицом к современности. **И. Е. Репин** (1844-1930), великий русский художник, отобразил самые жгучие проблемы социальной жизни пореформенной России. Первая крупная работа - "Бурлаки на Волге" - принесла художнику всемирную славу. Картина "Крестный ход в Курской губернии" - эпопея о русском народе. Среди знаменитых полотен художника - "Иван

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и др.

Мастером исторического жанра был **В. И. Суриков** (1848-1916) ("Утро стрелецкой казни", "Меншиков в Березове", "Боярыня Морозова", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы" и др.). Его интересовали в русской истории большие социально-политические и духовные конфликты. Суриковская трактовка исторических тем была следствием новых представлений об историческом процессе и месте в нем народных масс.

Картины **В. М. Васнецова** (1848-1926) написаны на эпические, сказочные и исторические сюжеты ("Аленушка", "Богатыри" и др.).

Новым словом о войне в русском изобразительном искусстве были картины выдающегося мастера-реалиста батальной живописи **В. В. Верещагина** (1842-1904) ("Апофеоз войны", "На Шипке все спокойно" и др.).

Новое поколение художников, вступившее в русское искусство в конце XIX в., принесло интерес к проблемам формы, искусству прошлого. Неудовлетворенность укладом жизни, стремление построить жизнь по законам гармонии отразил стиль модерн (англ. "современный", "новейший"). В его русле работали мастера объединения "Мир искусств", появившегося в конце 1890-х годов. Деятели этой группы были **А. Н. Бенуа, С. П. Дягилев, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, В. А. Серов** и др.

Мироискусники, декларируя независимость искусства и отрицая его тенденциозность, отвергали как академизм, так и творчество передвижников (признавая, однако, историческое значение последнего течения). Одни из них искали источник вдохновения в галантном жанре, другие - в русском искусстве XVIII в., третьи - в древнерусском искусстве, иные - в античной традиции. Выставочная деятельность мироискусников, пропаганда лучших образцов русского и западноевропейского искусства, их успехи в сценографии и книжной графике сыграли исключительную роль в развитии русской культуры начала XX в.

СКУЛЬПТУРА. В начале XIX в. ведущая роль в русской скульптуре принадлежит **И. П. Мартосу** (1752/54-1835). В 1818 г. по его проекту был воздвигнут первый в Москве памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Следуя традициям классицизма, ваятель облачил своих героев в античные одежды. Почти 20 лет труда (1833-1850) отдал главному своему произведению - четырем скульптурным группам "Укротители коней", установленным на Аничковом мосту в Петербурге. Скульптуры **П.К.Клодта** (1805-1867) в аллегорической форме раскрывают тему борьбы человека со стихийными силами природы и победы над ними.

Видным скульптором был **Ф. П. Толстой** (1783-1873) - создатель многих барельефов и серии медалей, посвященных Отечественной войне 1812 г. ("Народное ополчение", "Покорение Парижа", "Мир Европе").

Представителем классицизма в скульптуре был **Б. И. Орловский** (1746-1837), создатель фигуры ангела на вершине Александровской колонны, сооруженной в 1834 г. на Дворцовой площади в Петербурге. Он был также автором памятников полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли, установленных перед Казанским собором в 1837 г.

В 1862 г. в Новгороде создан **М. О. Микешиним** (1835-1896) памятник "Тысячелетие России". Памятник украсили 129 скульптурных фигур выдающихся людей России. По проекту Микешина были сооружены памятники Екатерине Великой в Петербурге и Богдану Хмельницкому в Киеве.

Наиболее значительным скульптором второй половины XIX в. был **М. М. Антокольский** (1843-1902) - автор серии исторических произведений - "Иван Грозный", "Петр I", "Нестор - летописец", "Ярослав Мудрый", "Ермак". **А. М. Опекушин** (1838-1923), один из представителей монументальной скульптуры, был автором памятника А. С. Пушкину в Москве. Открытие памятника великому русскому поэту, созданного на добровольные пожертвования, состоялось в июне 1880 г. и стало событием огромного культурного значения.

На рубеже XIX-XX вв. начинается творческий путь известных скульпторов **А. С. Голубкиной, С. Т. Коненкова, П. П. Трубецкого**.

ЛИТЕРАТУРА. В начале XIX в. в литературе и искусстве существовали три художественных направления: классицизм, сентиментализм и романтизм. Классицизм к началу 30-х годов меркнет, а романтизм достигает наивысшего расцвета в середине 20-х годов.

В 30-40-е годы в литературе и искусстве утверждаются реалистические тенденции. С этого времени реализм, основоположниками которого были А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь, становится ведущим направлением. К 50-м годам XIX в. формируется как направление в литературе критический реализм, расцвет которого падает на вторую половину столетия. Ведущим жанром литературы первых десятилетий века была поэзия.

В русле гражданского романтизма развивалось творчество **А. А. Дельвига** (1798-1831), **Н. М. Языкова** (1803-1846). Духовный мир человека и его сокровенные чувства воспевал **В. А. Жуковский** (1783-1852). Лирика поэта-романтика **К. Н. Батюшкова** (1787-1855) отличалась обращением к земным радостям.

После разгрома декабристов, с наступлением реакции, когда разочарование охватило значительную часть русского общества, в литературе усилились настроения пессимизма. Распространение получили произведения, в которых преобладали элегические мотивы (**Е. А. Баратынский** (1800-1844)). К представителям романтизма относились также **Ф. И. Тютчев** (1803-1873) и **В. Ф. Одоевский** (1803-1869). Вершиной романтизма в русской литературе было ранее творчество **А. С. Пушкина** (1799-1837) - "Вольность", "Деревня", "К Чаадаеву" и др.

В становлении реализма важное место занимает творчество **И.А. Крылова** (1769-1844) и **А. С. Грибоедова** (1795-1829). Басни Крылова воплотили русский национальный характер, народное понимание жизни. В комедии Грибоедова "Горе от ума" нашли отражение наиболее острые социально-политические вопросы русской жизни.

Победа реализма в литературе связана с именем гениального Пушкина, которому принадлежит выдающаяся роль в развитии русской национальной культуры. Он является создателем русского литературного языка.

Великим поэтом был **М. Ю. Лермонтов** (1814-1841), его творчеству свойственна романтическая направленность и в то же время есть глубокий психологический реализм ("Герой нашего времени").

Продолжателем Пушкина в развитии русского языка и становления реализма был **Н. В. Гоголь** (1809-1852), обличавший общественное зло самодержавно-помещичьей России. В 30-40-е годы Гоголь создал лучшие свои реалистические произведения - комедию "Ревизор" и поэму "Мертвые души".

В конце 40 - начале 50-х годов русская литература продолжала развивать свои лучшие традиции. В 1852 г. вышли в свет "Записки охотника" **И.С. Тургенева** (1818-1883), которые прогрессивная Россия расценила как протест против крепостного права. В социально-психологических романах ("Отцы и дети", "Рудин" и др.) писатель создал образы разночинцев.

Во второй половине XIX в. появляются произведения революционно-демократического содержания (роман Н. Г. Чернышевского "Что делать?", творчество поэта Н. А. Некрасова). И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Кажется невероятным, что все эти крупнейшие художники слова были не только соотечественниками, но и современниками.

Ф. М. Достоевский (1821-1881) отразил в своем творчестве нравственные вопросы современной ему жизни, описал страдания "маленького человека" как трагедию социальную. "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Бесы" - произведения, реалистически отразившие социальные контрасты, столкновения ярких самобытных русских характеров, страстные поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший психологизм и гуманизм.

Писатель-сатирик **М. Е. Салтыков-Щедрин** (1826-1889), показал духовный и физический распад дворянства ("Господа Головлевы"), подверг

критике самодержавно-крепостнический строй России ("Губернские очерки", "Сказки", "Пошехонская старина" и др.).

И. А. Гончаров (1812-1891) в романах "Обыкновенная история", "Обрыв", "Обломов" отразил характерные черты жизни русского общества.

Величайшим художником-гуманистом был **Л. Н. Толстой** (1828-1910). По своим художественным достоинствам, по проникновению в духовный мир человека, по широте охвата действительности Толстой вышел на одно из первых мест в мире ("Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение" и др.).

В 80-е годы начинает свой творческий путь **А. П. Чехов** (1860-1904). В его рассказах и пьесах юмор часто сочетается с грустью. Чехов, высмеивая трусость, равнодушие, мещанские интересы, стремление спрятаться в свою нору, призывал русское общество к целеустремленности, активной деятельности, к полезному творческому труду.

МУЗЫКА. Большое развитие в первой половине XIX в. получила камерно-вокальная музыка, где ведущее место занимал лирический романс. Лучшие романсы, созданные **А. А. Алябьевым, П. П. Булаховым, Н. А. Титовым, А. Е. Варламовым, А. Л. Гурилевым**, живут и в наши дни.

Вершиной развития русского музыкального творчества первой половины XIX в. явилось творчество **М. И. Глинки** (1804-1857) - основоположника русской классической музыки. С его именем связан расцвет реализма в музыке. Создав национальную русскую оперу ("Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"), "Руслан и Людмила" и др.), симфонию, романс (около 80) и т. д., он заложил основы для дальнейшего развития музыкального искусства.

В 50-60-е годы окончательно складывается русская национальная школа в музыке. Она продолжала развивать традиции, заложенные Глинкой. Реализм, демократизм, гражданственность - таковы принципы русской музыкальной школы. Наиболее полно их воплотила "могучая кучка" - группа, объединившая передовую музыкальную интеллигенцию под идейным руководством критика **В. В. Стасова** (глава кружка). В это творческое содружество входили **М. А.**

Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков.

Наиболее последовательно выражены передовые устремления, свойственные участникам "Могучей кучки", в творчестве **М. П. Мусоргского** (1839-1881) - "композитора бунтаря", певца народного горя, протеста и свободолобия, величайшего реалиста, написавшего музыку к операм "Борис Годунов" и "Хованщина".

Выдающееся место в истории русской музыкальной культуры второй половины XIX в. принадлежит **П. И. Чайковскому** (1840-1893): (оперы "Евгений Онегин", "Пиковая дама", балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик" и т. д.). Свежесть и изящество, мелодическое богатство и проникновенная лиричность - основные черты музыки Чайковского, вошедшей в мировую классику.

ТЕАТР. В начале XIX в. основное место в репертуаре драматического театра занимает трагедия. С большим успехом шли трагедии **В. А. Озерова**, написанные на историческом материале ("Эдип в Афинах", "Фингал", "Дмитрий Донской"). Создается немало пьес и в комедийном жанре. Ярким представителем сатирической комедии был **И. А. Крылов**. Его пьесы "Модная лавка" и "Урок дочкам" - едкая сатира на галломанию дворянства.

Центрами театральной жизни были Александринский театр в Петербурге и Малый театр в Москве. В 1836 г. на их сценах был поставлен "Ревизор" **Н. В. Гоголя**, что явилось крупным событием общественно-культурной жизни России 30-х годов.

Выдающимся актером, теоретиком и педагогом, основоположником реализма на русской сцене был **М. С. Щепкин** (1788-1863). Его лучшие роли - Фамусов и Городничий.

В начале 50-х годов XIX в. стали появляться пьесы молодого драматурга **А. Н. Островского** (1823-1886), открывшие новую эпоху в истории отечественного театра. С начала 50-х годов до 1886 г. Островский опубликовал около 50

пьес. В них заключена целая эпоха русской жизни. "Гроза", "Бесприданница", "Лес", "Горячее сердце", "Доходное место" - театральная классика.

Драматургия Островского оказала решающее влияние на реформу русской сцены. И. С. Тургенев, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой тоже вели отечественный театр по пути критического реализма.

В конце XIX в. видное место в репертуаре театров заняли пьесы А. П. Чехова ("Чайка", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", "Три сестры"). Несмотря на отсутствие в них ярких событий и острой интриги, пьесы увлекают тонкостью изображения настроений, глубоких чувств, мыслей о жизни. Московский художественный театр, созданный в 1898 г., сумел передать особую, лирическую поэтичность драматургии Чехова.

В становлении театра огромную роль сыграли режиссеры **К.С. Станиславский** и **В. И. Немирович-Данченко**. Репертуар МХТ вбирал в себя лучшие пьесы мировой драматургии - от Шекспира до Ибсена, от Грибоедова до Горького. Театр стал флагманом русского драматического театра и воспитал немало выдающихся актеров - **И. М. Москвина, М. М. Тарханова, В. И. Качалова, О. Л. Книппер -Чехову, М. Ф. Андрееву** и др.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **1.С.С. Дмитриев**, Очерки истории русской культуры начала XX века,- М., 1985.
2. **2.Т.В. Ильина**, История искусств. Отечественное искусство, - М., 1994.
3. **3.Л.В. Кошман**, История русской культуры XIX - начала XX в.- М., 1971.
4. **4.В.С. Шульгин, Л.В.Кошман, М.Р. Зезина**. Культура России IX-XX вв.
5. -М., 1996.

4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ

1. Культура Междуречья.
2. Мифология древнего Египта.
3. Египетские пирамиды.
4. Ветхий Завет: история создания.
5. Археологические открытия на Ближнем Востоке.
6. Письменность народов Ближнего Востока.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

1. Древнегреческая мифология.
2. Архитектура Древней Греции.
3. Афинский Акрополь.
4. Древнегреческая литература.
5. Скульптура Древней Греции.
6. Театр в Древней Греции.
7. Семь чудес света.
8. Наука и техника в античном мире.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

1. Древнеримская мифология.
2. Литература Древнего Рима.
3. Римский скульптурный портрет.
4. Помпеи.
5. Римская архитектура.
6. Римское право.
7. Военное дело в древнем Риме.

КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ В.

1. Христианство как основа европейской культуры.
2. Византийская архитектура.
3. Византийские мозаики и фрески.
4. Архитектура средневековой Европы.
5. Народная культура средневековья.
6. Средневековая литература.
7. Рыцарство как явление культуры.

КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Идеология Возрождения.
2. Научные знания в эпоху Возрождения.
3. Искусство Возрождения: новый взгляд на мир.

4. Леонардо да Винчи.
5. Рафаэль.
6. Микеланджело.
7. Литература Возрождения.
8. Питер Брейгель.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVII В.

1. Архитектура барокко.
2. Бернини.
3. Рубенс.
4. Рембрандт.
5. Голландская живопись XVII века.
6. Испанская живопись XVII века: Эль Греко и Веласкес.
7. Архитектура французской классицизма.
8. Развитие науки в XVII веке.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В.

1. Идеологи Просвещения.
2. Живопись Франции XVIII века.
3. Живопись Англии XVIII века.
4. Антуан Ватто.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XIX В.

1. Художественные стили XIX века.
2. Импрессионизм.
3. Ван Гог.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. Языческая культура восточных славян.
2. Культура Киевской Руси.
3. Древнерусская литература (IX – XVII века).
4. Зодчество Северо-Восточной Руси (XII – XIII века).
5. Русские иконы: технология изготовления и сюжеты икон.
6. Феофан Грек.
7. Андрей Рублев.
8. Дионисий.
9. Московский Кремль (XIV – XVII века).
10. Русское деревянное зодчество.
11. Шатровый стиль в русской архитектуре.
12. Древнерусская живопись XVII века.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В.

1. Культурная революция в России при Петре 1.

2. Русская живопись в первой половине XVIII века.
3. Рокотов.
4. Левицкий.
5. Боровиковский.
- 6.. Русская скульптура XVIII века.
7. Архитектура русского барокко.
8. Растрелли.
9. Архитектура русского классицизма.
10. Загородные дворцовые ансамбли Петербурга.
11. Наука и техника в России в XVIII веке.

КУЛЬТУРА РОССИИ В XIX В.

1. Архитектура русского ампира.
2. Карло Росси.
3. Русская архитектура второй половины XIX века.
4. Карл Брюллов.
5. Тропинин.
6. Венецианов.
7. Павел Федотов.
8. Русская скульптура первой половины XIX века.
9. Русская скульптура второй половины XIX века.
10. Кипренский.
11. Александр Иванов.
12. Василий Перов.
13. Критический реализм в русской живописи XIX века.
14. Передвижники.
15. Крамской.
16. Пейзаж в русской живописи XIX века.
17. Илья Репин.
18. Василий Суриков.
19. Валентин Серов.
20. Серебряный век русской культуры.
21. Живопись серебряного века.
22. Модерн в русской архитектуре.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ

К оформлению реферата предъявляются следующие требования:

1. Титульный лист оформляется в соответствии с предложенным образцом:

<p>НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ</p> <p>ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ</p> <p>Реферат выполнил студент группы 05-ДМ1 Швыркаев А.</p> <p>Н. Новгород 2006</p>

2. Страницы нумеруются. В конце работы ставится личная подпись автора.

3. Объем реферата около 15 страниц машинописанного текста через два интервала. При компьютерном наборе соблюдаются соответствующие стандарты, размер шрифта – 12.

4. Изложению материала должен быть предпослан план. Он может быть простым или с подпунктами, содержание работы должно соответствовать плану.

5. Один вопрос связывается с другим логическими переходами. В конце делаются выводы или заключение, в котором содержатся обобщения и суждения автора по данной проблеме.

6. В тексте обязательны ссылки на цитируемые источники и цифровой материал. Если цитирование дословное, то цитата заключается в кавычки, если лишь излагается, то без последних, а в сноске делается примечание «См.». Указание автора, названия цитируемой работы, места и года издания, а также цитируемой страницы обязательно. Сокращения слов не допускаются.

7. В конце необходим список использованной литературы.

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

РАЗДЕЛ 1

ТЕМА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА

1. Что изучает культурология как наука?
2. Какие концепции культуры существуют в современной культурологии?
3. Что такое «цивилизация»?
4. Какие существуют формы культуры?
5. Назовите главные функции культуры?

РАЗДЕЛ 2

ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

1. Когда появился на земле вид «человек разумный»?
2. В чем сущность «неолитической революции»? Каковы ее последствия?
3. Каковы главные центры происхождения культурных растений?
4. Что такое «миф»?
5. Каковы исторически ранние формы проявления религии?
6. Каковы главные стадии развития письма?

ТЕМА 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА

1. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

1. Дайте периодизацию культуры Древней Греции. В какой период истории Греции ее культура достигла наивысшего расцвета?
2. Каковы были особенности греческой мифологии?
3. Кто такие «герои»? Назовите главных мифологических героев Древней Греции?
4. Каковы были главные жанры греческой литературы?
5. Кого по праву принято называть «отцом трагедии»?
6. Каковы главные типы греческих храмов?
7. Что такое «ордер»?
8. Назовите великих скульпторов Греции V в. до. н. э.

2. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

1. В чем главные отличия римской культуры от греческой?
2. Каковы были важнейшие достижения римлян в области техники?
3. Каковы были особенности римского искусства?
4. Назовите главные типы общественных зданий у римлян.
5. Назовите классиков римской поэзии (века Августа).

ТЕМА 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА

1. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

1. Время существования Византийской цивилизации?
2. Почему уровень образования в Византии был выше, чем в Западной Европе?
3. Каковы были главные виды изобразительного искусства Византии?
4. Что такое «икона»?
5. Каковы были главные этапы эволюции купольного типа храма в Византии?

2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

1. Что такое «средневековье»?
2. В чем суть христианского мировоззрения как основы духовной жизни в средние века?
3. Какие дисциплины были основой преподавания в средневековой школе?
4. Какие факультеты были в средневековых университетах?
5. Назовите главные жанры средневековой литературы.
6. Какие технические изобретения подготовили возникновение и развитие готической архитектуры?
7. В чем суть символизма средневекового искусства?

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Каковы причины возникновения культуры Возрождения?
2. Кто ввел в научный оборот термин «Возрождение»?
3. В чем сущность гуманизма?
4. Кто был родоначальником литературы Возрождения?
5. В чем выразилось радикальное обновление всей художественной системы в эпоху Возрождения?

ТЕМА 6. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVII В.

1. В чем значение XVII в. для развития европейской культуры?
2. Что послужило причиной научной революции XVII в.?
3. Как менялась типология искусства в XVII в.?
4. Каковы были главные художественные стили XVII в.?
5. Какие художественные национальные школы появились в XVII в.?

2. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В. ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

1. В чем суть идеологии Просвещения?
2. Кто были деятели Просвещения?
3. Каковы были особенности развития культуры XVIII в.?

4. Каковы были главные художественные стили XVIII в.?

3. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XIX В.

1. В чем суть промышленного переворота?
2. Как менялась типология искусства XIX в.? Какие формы искусства получили наиболее полное развитие?
3. Какие художественные стили развивались в XIX в.?
4. Какие художники считаются самыми яркими выразителями идей романтизма в искусстве XIX в.?
5. Какие черты характерны для реализма как явления культуры?
6. Какая страна играла центральную роль в развитии европейской живописи XIX в.?

ТЕМА 7. РУССКАЯ КУЛЬТУРА

1. РУССКАЯ КУЛЬТУРА IX – XVII В.

1. Что можно считать главным вкладом христианства в формирование древнерусской культуры?
2. Что было самым развитым элементом культуры Московского царства?
3. В чем состояло своеобразие русской литературы XVII в.?
4. Какие изменения происходят в архитектуре XVII в.?

2. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В.

1. Каковы были особенности культурно - исторического процесса в России в начале XVII в.?
2. Какие художественные стили характерны для русского искусства XVII в.?
3. Какой жанр изобразительного искусства получил исключительное развитие в русском искусстве XVIII в.?

3. РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIX В.

1. Какой период в развитии русской культуры называют «золотым веком»?
2. Какая общественная группа стала духовным лидером российского общества в XIX в.?
3. Какие изменения происходят в области народного просвещения?
4. Какие открытия русских ученых XIX в. имеют мировое значение?
5. Назовите главные стили русского искусства XIX в.
6. В чем состоит мировое значение русской литературы?

СЛОВАРЬ

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование) - исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие «К». Употребляется для характеристики определенных исторических эпох (античная К.), конкретных обществ, народностей и наций (**К. Майя**), а также специфических сфер деятельности или жизни (**К. труда**, политическая **К.**, художественная **К.**); в более узком смысле – сфера духовной жизни людей. Включает в себя предметные результаты деятельности людей: машины, сооружения; результаты познания, произведения искусства, нормы морали, права и т. д., а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности.

Динамика культуры – срез или угол зрения, под которым рассматривается культура. Она описывает изменения или модификации черт культуры во времени и пространстве. Культура зарождается, распространяется, разрушается, сохраняется, изменяется. Первокирпичиками **д.к.** выступают культурные открытия и изобретения. Динамические процессы в культуре различают по месту и длительности. Так, крупномасштабными изменениями в культуре считают интервалы времени в 100 – 1000 лет (цивилизационные сдвиги), микромасштабными – периоды от 25 – 30 лет (время активной жизни в культуре одного поколения), быстропреходящими – от одного месяца до нескольких лет (изменения моды, жаргон молодежной культуры), они не способны закрепиться в глубоких пластах культурной жизни.

Культурная картина мира – конкретно – историческая система миро представлений и совокупность мироощущений рационально – понятийных и чувственно – образных способов восприятия и постижения мира. **К.к.м.** – это целостный образ мира, который формируется в рамках исходных мировоззренческих установок (мифологических, религиозных, философских, художественных, научных и т. д.). Важнейшие компоненты **К.к.м.** – пространство, время, причина, судьба, отношения части и целого, чувственного и трансцендентного и т. д. В совокупности они образуют своего рода «сетку координат», при посредстве которой носители определенной культуры воспринимают и осознают мир, рисуют его образ.

Культурная коммуникация - процесс взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности с целью передачи или обмена сообщениями (информацией, опытом, душевными состояниями) посредством знаковых систем. Основные элементы **к.к.:** отправитель (коммуникатор) и получатель сообщения (реципиент); средства коммуникации (код, используемый для передачи сообщения в знаково-символической форме, и канал, по которому

передаётся закодированное сообщение); результат коммуникации; шум (помехи) в процессе коммуникации. Необходимое условие осуществления **К.к.** - наличие общего языка у субъектов коммуникации.

Культурная самоидентичность - осознание особенностей своей культуры её оценка в истории и в сравнении с другими культурами, понимание её отличительности и целостности в условиях глобализации и распространения массовой культуры в посттрадиционном мире.

Культурные институты – 1) учреждения и организации, создающие, исполняющие, хранящие, распространяющие художественные произведения, а также спонсирующие и обучающие население культурным ценностям, в частности, академии наук, школы и вузы, министерства культуры и образования, музеи, библиотеки, стадионы, театры и др.; 2) устоявшиеся социальные практики, например цензура, литературные критики и обозреватели, жюри и др.

Культурные нормы - предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения. Нормы - это идеальные образцы того, что люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в конкретных ситуациях. В норму превращались коллективные идеалы красоты, добра, отваги. В статусе идеала или эталона **К.н.** становятся ценностями. За нарушение норм и попрание ценностей полагались всевозможные санкции и наказания. **К.н.** предстают в двух формах - разрешение и запрещение.

Культурные традиции - это устойчивые моменты в культуре. В более общем понимании **К.т.** - это традиция, представленная элементами культурного наследия: идеями, ценностями, обычаями, обрядами, способами восприятия мира и т.д., для которых характерна сохраняемость и передаваемость от поколения к поколению. Система **К.т.** позволяет удерживать целостность и устойчивость общественного организма, что отражается в понятии "историческая память". Противоположностью **К.т.** выступает культурная инновация.

Культурная модернизация – 1) процесс развития культуры, соответствующий современным требованиям; 2) научная концепция, призванная объяснить, каким образом запоздавшие в своём развитии страны могут достичь современной стадии и решить внутренние проблемы.

Идея **К.м.** основана на представлении о фундаментальном членении культур на традиционные (сельскохозяйственные) и современные (индустриальные). Первые стабильны, мало изменчивы, ориентированы на повтор, традицию; вторые - динамичны, характеризуются высокой социокультурной мобильностью. Выделяются два вида **К.м.**: органическая и неорганическая. Органическая **К.м.** осуществляется естественным путем, в ходе исторической эволюции страны. Неорганическая **К.м.** представляет собой навязывание (собственным правительством или метрополией) идей, образа жизни,

ценностей, чуждых данной культуре. В результате происходит разрушение традиционных систем ценностей, этических норм, социальных институтов.

Культурогенез – 1) возникновение культуры как таковой; 2) один из видов социокультурной динамики, заключающийся в постоянном самообновлении культуры как путем трансформации уже существующих систем и форм, так и в процессе создания новых артефактов, не существовавших в культуре раньше.

Морфология культуры - раздел культурологии, исследующий внутреннюю организацию культуры, составляющие её блоки. По одной из классификаций (М.Каган) есть три формы предметного бытия культуры: человеческое слово, техническая вещь, социальная организация и три формы духовной предметности: знание, ценность, проект и художественная предметность, несущая в себе художественные образы. По другой классификации (А.Флиер), культура включает в себя четкие блоки человеческой деятельности: культура социальной организации и регуляции, культура познания мира, человека и межчеловеческих отношений, культура социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации; культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека. Возможны и другие классификации. **М.к.** изучает формы и строение её артефактов (культурных объектов) во времени и пространстве.

Субъект культуры - конкретный индивид (или социальная группа), созидаящий культурные ценности, нормы, цели, правила, обычаи, социальные стандарты и т.д., а также потребляющий, лично усваивающий объекты культуры.

Типология культур - классификация, упорядочение всех выявленных в истории культур по какому-либо критерию (основанию, признаку), присущему всем культурам. Главное методологическое условие типологизации - единство критерия, на основе которого выделяются типы культур. Примеры критериев типологизации: способ трансляции культуры (традиционные и нетрадиционные культуры); структура социальной стратификации (культуры деревенская, городская, профессиональная, криминальная, маргинальная); уровень технологии производства (доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная культуры); хронологическая последовательность (первобытная, военная, цивилизованная и др.). Количество критериев типологизации культур точно не определено.

Функция культуры - это те роли, которые выполняет культура по отношению к обществу. Исследователи выделяют следующие функции: социализации, Созидания ценностей, общения (коммуникации), познания, деятельности, утверждения нормативов, символической интерпретации бытия. Эти функции имеет любая, культура, поэтому их можно считать универсальными, но в

определенную иерархию они выстраиваются по-разному, в зависимости от уникальных особенностей той или иной культуры.

Цивилизация (от лат. *civilis* - гражданский, государственный) – 1) синоним культуры; 2) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современная цивилизация); 3) ступень общественного развития, следующая за варварством (Л.Морган, Ф.Энгельс); 4) в некоторых культурологических теориях - эпоха деградации и упадка в противовес полнотности, органичности культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Н.М.Багновская**, Основы культурологии: учебное пособие - М., 2004.
2. Всеобщая история искусства: в 6 т. – М., 1956 – 1966.
3. Всеобщая история архитектуры. Т. 2 – 5. _ М. 1966 – 1973.
4. **Э.Гомбрих** , История искусства. – М., 1998.
5. **Н.А.Дмитриева**, Краткая история искусств: очерки. Вып. 1-2. – М., 1969 – 1975.
6. История русской архитектуры: учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб., 1994.
7. История русского искусства: в 10 т. – М., 1997.
8. **А.И.Кравченко**, Культурология: учебное пособие для вузов. – 6 изд. – М., 2005.
9. **А.И.Кравченко**, Культурология: словарь.– М., 2000.
10. Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1997.
11. Русские художники: энциклопедический словарь. – М., 1995.
12. Словарь античности. – М., 1989.
13. **Дж.Холл**, словарь сюжетов и символов в искусстве, – М., 1996.
14. Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. – М., 1993-1995.
15. Энциклопедический словарь живописи: Западная живопись от средних веков до наших дней. – М., 1997.
16. **Х.В.Янсон** , **Э.Ф.Янсон**. Основы истории искусств, – СПб., 1994.